

Инструкция:**Уважаемые студенты гр. № 501**

Вам предлагается самостоятельно изучить текст лекции, выполнить задание и ответить на контрольные вопросы по теме лекции.

Выполненные задания к лекции и ответы на вопросы, а также Ваши вопросы, относящиеся к материалу лекции отправлять на адрес электронной почты преподавателя. veronikadezain@yandex.ru

ЛЕКЦИЯ 63-64

Учебная дисциплина:	Основы художественного оформление швейного изделия.
Раздел ПМ 6:	Художественное проектирование изделий различного ассортимента.
Тема 6.1:	Методы проектирования. Образно - ассоциативный подход к созданию одежды.
Тема урока:	Комбинаторные методы формообразования. Творческие источники, используемые для проектирования одежды

1. СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ:**МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ**

Дизайн одежды в 21 веке решает следующие задачи:

- трансформация простой формы в сложную;
- разработка безразмерной одежды;
- создание несшитой одежды;
- создание одежды на основе простого кроя;
- развитие тенденции слияния и взаимопроникновения разных видов ассортимента;
- создание одежды простыми средствами;
- разработка одежды «унисекс»;
- трансформация одежды для создания комфортности;
- поиск *новых* материалов, тканей, фактур, рисунков;
- разработка новых технологических приемов с целью их упрощения;
- создание идеального изделия;
- проектирование одноразовой одежды из разнообразных нетрадиционных материалов.

Таким образом, дизайн пытается решить проблемы комфортности одежды, гармоничного слияния человека с окружающей средой, создания новых форм одежды.

Используя методы проектирования, такие как комбинаторные, деконструкции и другие, дизайн одежды предлагает новые пути для развития одежды в будущем.

КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования применением комбинирования. К ним относятся:

- комбинаторика,
- трансформация
- кинетизм.

Комбинаторика - метод формообразования в дизайне, основанный на поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного изменения пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур, а также на способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов.

Если сказать проще, то комбинаторика - комбинирование различными способами форм и их элементов.

Комбинаторика, в принципе - это вариантный поиск, который можно разделить в проектировании на ряд основных приемов:

1. Комбинирование элементов на плоскости при создании текстильных композиций, раппортных тканей или трикотажных полотен.
2. Комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при создании целостной формы.
3. Комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой форме).

Компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых комплектов Комбинаторика оперирует определенными приемами комбинирования:

1. перестановкой,
2. группировкой,
3. переворотом,
4. организацией ритмов.

ПРИЕМ ВСТАВОК В КОМБИНАТОРИКЕ

К частному приему в комбинаторике относится **прием вставок (врезок)** определенную форму для создания сложной формы.

Для этого можно взять любую простую, давно известную, форму одежды: прямую, расширенную или зауженную книзу юбку, платье такого же силуэта, рукава, воротники, капюшоны, сумки, головные уборы.

Другими словами, взять цилиндрическую или коническую форму, разрезать ее в определенном направлении (вертикально, горизонтально, диагонально, смешанно) по боковым швам, в других местах (можно соблюдать равные расстояния между разрезами или располагать разрезы в динамическом ритме). Вставить в разрезы, обработанные по краю или с контрастной подкладкой, плоские куски ткани простой геометрической формы (квадрат, прямоугольник, треугольники разной конфигурации, круг, полукруг, сектор, сегмент, трапеция).

Можно вставить и сложные формы в виде цветов, листьев, бабочек, животных, рук, ног, профилей, фигур людей, неограниченно фантазируя. Количество вставок может возрастать от одной-двух в боковых швах до такого числа, которое необходимо для создания определенной формы.

Комбинаторные поиски следует разделить на два вида:

1. Создание сложной формы.
2. Создание фактуры.

Если использовать двух- или многоцветные ткани, ткани с контрастной подкладкой, с отворотами, то получаются интересные декоративные решения.

Кроме того, вставки в виде больших прямоугольников, треугольников, квадратов драпируются и ниспадают свободно, создают объемную форму, неузнаваемо изменяя первоначальную.

На Рисунке 1 представлены варианты разнообразных вставок в моделях швейных изделий.



Рис. 1. Примеры использования метода вставок для создания сложной формы

ПРИЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ В КОМБИНАТОРИКЕ

Трансформация (от лат. transformatio - превращение) - метод превращения или изменения формы, часто используемый при проектировании одежды. Сам процесс трансформации определяется динамикой, движением превращения или небольшого изменения.

Комбинаторные методы вбирают в себя некоторые элементы трансформации, модульного проектирования, создания несшитой одежды, моделирования из одного куска ткани и т.д.

Трансформация разделяется следующим образом:

1. Превращение одной формы в другую (например, была длинная юбка, стала короткой при помощи кулисок; шапка-ушанка, складная сумка).
2. Трансформация деталей внутри одной формы (например, концы воротников загибаются, складываются в гармошки, завязываются вокруг шеи, заплетаются в косички).

Процесс превращения может носить бесконечный характер, т.е. вариантов изменений можно придумать много. В этом есть положительный момент, так как изделие вследствие своей многообразности не надоедает и его срок ношения продлевается, что говорит о «хорошем дизайне». «Хороший дизайн» в одежде предполагает, прежде всего, удлиненные сроки эксплуатации изделия, такие, чтобы физический износ был равен моральному износу, чтобы вещь не устарела преждевременно.

На Рисунке 2 представлены варианты разнообразных трансформаций в моделях одежды.



Рис. 2. Использование метода трансформации при проектировании моделей одежды

ПРИЕМ СОЗДАНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ЦЕЛОГО КУСКА ТКАНИ В КОМБИНАТОРИКЕ

Создание одежды из целого плоского куска ткани - метод комбинаторики без применения традиционных методов сшивания одежды из кроеных деталей. Одежда, сшитая таким образом, существовала давно, начиная от одежды первобытных народов до драпированной одежды греков и римлян.

Этот метод использовался и в одежде разных народов:

- сари и мужские штаны дхоти в индийской одежде;
- накидки, одеяла и пончо в странах Латинской Америки,
- понева, разные способы повязывания головного платка и т.д. в славянских странах.

Метод несшитой одежды представляется весьма заманчивым в технологическом и конструкторском отношении и сегодня. Ведь кусок ткани можно многократно превращать в новые виды одежды. Например, большой платок превращается в сложенный шарф, капюшон, накидку, платье, юбку-саронг, юбку-штаны, сарафан. Трансформация превращения получается за счет разного вида фиксации: завязок, узлов, бантов; с помощью фурнитуры (булавок, застежек, прищепок). Дизайнер может разработать целую серию такого вида фурнитуры. Такие застежки были разработаны для вариантного завязывания шейного платка. Французская фирма «Эрмес», которая славится во всем мире своими платками «каре», на выставках своей продукции всегда демонстрирует способы платка-каре, количество которых



Рис. 3 Примеры моделей объемной формы одежды из целого куска ткани.

доходит до 40 вариантов. Из платка-каре размером 90х90 см можно сложить лиф, который завязывается на шее и талии; лиф-бикини с помощью кольца; юбку-саронг с запахом; имитацию рукавов; украшения на шею: а) бант «пьер сложенный гармошкой (малое и Большое «пьеро»); б) «розочка»; в) ожерелье; г) колье; д) косынка-галстук; е) косынка с волнами; капюшон; пояс фрака; пояс-сумка.

Если взять два куска ткани длиной от 1 до 2 м, то возможности нахождения большего количества вариантов увеличиваются. Существуют разнообразные предложения модельеров, например, как сделать (а не сшить) платье за 5 мин до семейного праздника или встречи Нового года (Рис. 3). Если взять прямоугольный кусок ткани и по-разному сделать в середине разрез в виде щели (поперек или вдоль длинной стороны), то, надевая один кусок ткани на другой- получится многоярусная юбка, которая драпируется в интересные объемы. Такой кусок с прорезью можно надеть через голову и распределить на плечах в виде туники, блузы. Возможны и другие варианты.

ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Источниками вдохновения при проектировании современной одежды часто бывают предметы материальной культуры, такие как архитектура и изобразительное искусство, костюмы народов мира различных исторических эпох, а также музыка, хореография, природа. Возможно, именно в многообразии явлений человеческого бытия и кроется секрет бесконечного разнообразия форм и образов костюма.

Изучение источника творчества в целях его дальнейшей трансформации в новые формы модной одежды имеет определенные этапы:

- объект, вдохновивший модельера, исследуется визуально и зарисовывается наиболее приближенно к оригиналу;
- в результате тщательного анализа особенностей этого источника выделяется какой-либо характерный его признак (им может быть геометрический вид формы, интересные пропорции, ритмическое повторение элементов, фактура, цветовая гармония и т. д. и т. п.);
- выделенный признак принимается за основу работы над эскизами костюмных форм, в которых важно сохранить образно-ассоциативную связь с первоисточником.

Каждый источник творчества обладает только ему присущими признаками, которые могут натолкнуть модельера на создание оригинальной идеи. Например, в природных объектах и архитектурных сооружениях вдохновляют пластика силуэтных линий и пропорциональность элементов формы; в музыке и танце - ритм и эмоциональная экспрессия; в народном и историческом костюмах — красочность и декоративность.

При моделировании современной бытовой одежды нельзя забывать, что самым важным источником творчества был и остается человек, его фигура, внешний вид, внутренний мир. Он же является и объектом, для которого создаются модели одежды, главная цель которых - служить человеку, совершенствовать его внешность, воспитывать вкус и эстетические представления.

Традиционные творческие источники:

- исторический, национальный, классический костюм, ретромода, когда происходило дословное прочтение костюма;
- использование декора на тех же конструктивных поясах, что и в источнике;
- перенесение традиционных способов отделки на новые материалы;
- прием стилизации в сторону упрощения при сохранении узнаваемости;
- «метод цитат» (выхватывание фрагмента из целого и перенесение его в новую форму, в новый комплекс);
- «метод эклектики» (смешение разных стилей, форм, фрагментов); прием пародии.

АРХИТЕКТУРА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

При работе с архитектурными источниками последовательно анализируются их важнейшие признаки:

- форма сооружения;
- силуэтные линии, определяющие плоскостное выражение формы архитектурного источника;
- внутренние пропорциональные членения формы постройки;
- ритмическая организация формы (чередование приемов и пустых пространств со сплошными плоскостями стен);
- декор сооружения;
- фактура и цветовое решение постройки.

При создании моделей одежды следует уделять пристальное внимание пластической и ритмической организации формы костюмов, создаваемых по архитектурному источнику.

ЖИВОПИСЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

При работе с живописными источниками вдохновения выявляются их важнейшие признаки:

- колорит произведения;
- пластическое решение изображенных форм;
- композиционный прием, используемый в произведении живописи;
- степень эмоционального воздействия на зрителя;
- манера письма автора полотна;
- ритмическая расстановка пятен живописного полотна.

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Эмоциональные образные ассоциации, возникающие у художника при наблюдении мира живой природы, становятся основой создания новых моделей и коллекций одежды. Беря за основу проектирования костюма природные мотивы, дизайнер должен понимать и соблюдать правила работы с природными источниками вдохновения:

1. мотивы природы не копируются, а трансформируются в соответствии с ассоциативными образами, которые они вызывают у художника; образ трактуется абстрактно;
2. в эскизах, созданных по ассоциациям, должна прослеживаться связь с первоисточником.

Трансформации художником природного источника в новую форму костюма происходит поэтапно.

Дизайнер, работая с природными формами, шаг за шагом выделяет следующие характерные особенности и признаки:

- пластическую организацию природной формы;
- ритмическую организацию членений и линий формы живой природы;
- элементы формы и ее мелкие детали, придающие ей своеобразие;
- характерную орнаментацию источника;
- фактуру поверхности формы источника (рисунки кожного покрова, направление ворса, оперение птиц, изгибы и шероховатости коры и т. п.);
- цветовую гамму источника;
- характерные позы и манеры поведения (для живых существ);
- эмоциональное воздействие живой формы на зрителя.

НАРОДНЫЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Творческая трансформация автором характерных признаков исторического костюма начинается с выполнения копий и зарисовок этого костюма. Анализируя выполненные рисунки, художник следует алгоритму выявления характерных признаков исторического костюма:

- форма костюма и ее пластическая организованность;
- пропорциональные отношения элементов формы друг к другу и к форме в целом;
- принцип ритмической организации формы;
- средства организации композиционного единства формы;
- принцип цветового решения костюма;
- характер тоновых отношений элементов и формы в целом;
- особенность фактурной подачи формы;
- принцип декоративного решения костюма;
- эмоциональное впечатление от костюмной формы.

Отдельно следует сказать об обращении художников-проектировщиков современной одежды к народному костюму как к источнику их творческих замыслов и идей. Развитие современных костюмных форм невозможно без обращения к традициям народного костюма. В ходе работы проводится анализ характерных признаков народного костюма по следующей схеме:

- особенности функциональности народного костюма;
- особенности формы костюма (логика формообразующих качал в костюме);
- особенности конструкции формы; рациональность элементов формы;
- колорит костюма;

- фактура костюма;
- приемы декоративного оформления формы;
- образный строй костюма.

Национальный костюм вносит своеобразный колорит и работу по созданию современных моделей одежды. Национальные мотивы, трансформированные и костюм сегодняшних лет, способствуют обогащению и развитию современных приемов и методов проектирования одежды.

Традиционно глубоко и детально молодыми дизайнерами изучается русский народный костюм.

Изучая и переосмысливая русский народный костюм, художник выявляет, прежде всего, следующие признаки:

- принцип формообразования;
- образный строй костюма;
- композиционные принципы организации формы;
- конструкцию формы;
- особенности национального колорита;
- художественное декоративное решение костюма;
- национальные элементы костюма (головные уборы, вышивки и т.п.).

Изучение и осмысление исторического, народного и национального костюма дает художнику-проектировщику мощный толчок в работе, по созданию современных форм одежды. Знания, полученные в работе с таким творческим источником, насыщают современный костюм эмоциональной выразительностью, по-новому выраженной образностью.

2. ЗАДАНИЯ К ЛЕКЦИИ:

1. Вам необходимо составить краткий конспект по изученному материалу.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Для чего в дизайне одежды различные методы проектирования?
2. Что называется, методом превращения или изменения формы?
3. Приведите примеры творческих источников, используемых при проектировании одежды.