

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования витебский государственный университет

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-50 01 02
«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ВИТЕБСК

2005

УДК 687.1.016

Методические указания к курсовому проекту по курсу «Композиция костюма» для студентов специальности 50.01.02 «Конструирование и технология швейных изделий»

Витебск: Министерство образования РБ, УО «ВГТУ», 2005

Составитель: асс. Алексеева И. М.

В методических указаниях определены объем и содержание курсового проекта по композиции костюма, изложены методические рекомендации к выполнению основных разделов и оформлению работы. Настоящие указания являются методическим пособием для самостоятельной работы студентов в курсовом проектировании в соответствии с конкретной темой.

Одобрено кафедрой дизайна 28 января 2005 г., протокол № 8

Рецензент доц. Попковская Л.В Редактор доц. Казарновская Г.В.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» «20» марта 2005 г., протокол № 1

Ответственный за выпуск Онуфриенко С.Г.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати 19.04.05. Формат. Уч - .изд.лист

Печать ризографическая. Тираж 63 экз.

Отпечатано на ризографе. Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

210035 Витебск, Московский проспект. 72 Лицензия № 02330/133005 от 1 апреля 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	
1. Цель и задачи курсового проекта	5
2. Объем и содержание курсового проекта	5
3. Тематика курсового проекта	6
3.1. Классификация одежды	6
3.2. Выбор творческого источника	8
3.3. Поиск и создание художественного образа	10
3.4. Стилевое решение и стилизация	11
3.5. Девиз	12
3.6. Проектирование коллекции	12
4. Содержание основных этапов проектирования	14
5. Методические указания к выполнению пояснительной записки	15
6. Методические указания к выполнению графической части	17
Литература	20
Приложение А. Общие требования к текстовым документам	
Приложение В. Образец титульного листа курсового проекта	

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование и производство костюма высокого качества неразрывно связано с подготовкой специалистов инженеров-конструкторов швейного производства, способных решать сложные профессиональные задачи и вместе с тем быть эстетически грамотными.

Они участвуют непосредственно в создании костюма, обязаны уметь проанализировать и объективно оценить качество образца (изделий) и, в частности, грамотно определить его эстетические достоинства, композиционное совершенство. От того, насколько инженер-конструктор прочувствует замысел художника и донесет его через отработанную конструкцию до готового образца, зависит качество изделий массового и серийного производства. Поэтому будущие специалисты должны усвоить основы композиции костюма, вопросы художественного проектирования изделий промышленного производства, хорошо ориентироваться в вопросах моды в костюме и стилях, принципах творческой деятельности ведущих моделирующих организаций и модельеров. Они должны понимать проблемы, стоящие перед художником, знать методику работы художника, видеть красоту промышленных образцов, уметь рисовать.

Поэтому программа обучения студентов данной специальности включает в себя ряд предметов, изучение которых позволит будущим специалистам хорошо разбираться в данных вопросах и подготовит базу для их профессиональной деятельности и решения более сложных задач.

Теоретический и практический курс «Композиция костюма» является необходимым этапом в подготовке специалиста-конструктора, а курсовой проект как завершающий этап в данном предмете поможет закрепить и углубить полученные знания и навыки.

1. Цель и задачи курсового проекта

Основной задачей курсового проекта является изучение характера и специфики художественного проектирования одежды, а также основных правил и принципов моделирования, углубленное изучение классификации современной одежды с учетом требований потребительского и промышленного характера; закрепление и дальнейшее развитие навыков в эскизировании, овладение графическими приемами подачи эскизов моделей одежды, развитие умения ориентироваться в современных направлениях моды и дизайна одежды, а также развитие художественного вкуса студентов конструкторских специальностей.

Целью данной проекта является создание серии эскизов моделей современной одежды конкретного назначения для определенной половозрастной группы, с учетом сезона, климатической зоны, свойств применяемых материалов, направления моды, психофизиологических и социальных факторов.

Тематика курсового проекта определяется в соответствии с лекционным курсом по «Композиции костюма». В проект могут быть включены элементы научно-исследовательской работы, В основу разработки коллекции эскизов может быть положен определенный источник творчества (народный или исторический костюм, элементы природных растительных или животных мотивов, архитектура и т.д.) либо девиз.

2. Объем и содержание курсового проекта

Курсовой проект состоит из пояснительной записки (15-20 страниц рукописного текста) и графической части (5-6 листов эскизов моделей одежды формата А3).

Пояснительная записка содержит примерно следующие разделы: (например. тема «Коллекция молодежной одежды под девизом «Небо. Птицы. Летчики»)

Введение

1. Функции и требования к одежде для повседневной носки.

1.1. Эстетическая и утилитарная функции повседневной одежды.

1.2. Требования потребительского характера

1.3. Требования промышленного характера.

1.4. Требования к тканям для повседневной одежды

2. Специфика художественного проектирования молодежной одежды

2.1. Образное решение молодежной повседневной одежды

2.2. Ассортимент молодежной повседневной одежды

2.3. Стилевое и силуэтное решение молодежной одежды

3. Художественное проектирование коллекции эскизов молодежной одежды.

3.1. Направление моды на сезон 200 года

3.2. Выбор творческого источника

3.3. Поиск и создание художественного образа

3.4. Девиз.

4. Анализ композиционно-конструктивного решения коллекции эскизов моделей.

Выводы

Литература

В рамках тематики могут также выполняться работы с элементами научно-исследовательского характера (например, анализ эволюционного развития силуэтных форм нарядного женского платья). В таком случае в содержание вводится соответствующий раздел.

Содержание пояснительной записки может быть несколько изменено в зависимости от выбора темы проекта. В содержание может включаться соответствующий раздел, например» «Дополнения и украшения в народной одежде»; «Цвет в детской одежде»; «Виды и способы декоративной отделки» и т.д.

В пояснительную записку оформляется необходимый иллюстративный материал - копии, зарисовки, схемы, ксерокопии, фотографии, форэскизы (как в тексте, так и в приложении к записке - приложение. Б - при необходимости).

Графическая часть (Приложение А) состоит из чистовых работ коллекции эскизов моделей одежды, выполненной на основе предварительно разработанных форэскизов.

3. Тематика курсового проекта

Основная работа над курсовым проектом связана с проектированием системы «коллекция»

Разработка коллекции моделей одежды является одной из самых сложных задач проектирования и будет рассмотрена подробно ниже.

Разработка и определение темы курсового проекта происходит на основе одного или нескольких факторов:

- существующей классификации одежды;
- выбранного студентом источника;
- поиска образа.

Определяющими факторами в выборе темы также могут стать определенное стилевое решение (или их сочетание) либо девиз (по желанию студента).

Тема курсового проекта выбирается и разрабатывается каждым студентом самостоятельно, согласно тематике, составленной ведущим преподавателем.

3.1. Классификация одежды

Работа над коллекцией заключается в художественном проектировании одежды с учетом ее классификации.

В основу классификации современной одежды положены следующие признаки:

- половозрастной (взрослая - мужская, женская; детская);
- по использованию в системе «костюм» (способу ношения) (белье, платье, верхняя одежда);

-по использованию в разных сферах деятельности человека (бытовая - повседневная, нарядная, домашняя, для отдыха; спортивная; производственная; форменная; зрелищная);

-по сезону (зимняя, летняя, демисезонная, внесезонная);

-по виду материала (ткани - шелк, шерсть, лен и т.д.; нетканые материалы; трикотажные полотна; кожа; мех и т.д.)

В соответствии с данной классификацией, темой курсового проекта может быть, например:

-домашняя одежда различного назначения (для сна, для работы, для отдыха или др.);

-комплект в повседневной деловой одежде;

-нарядная одежда (дневная или вечерняя) для разных ситуаций (свадебная, посещение театра, дискотека, карнавальная или др.);

-одежда для отдыха (пляжная, курортная, дорожная, спортивная или др.);

-одежда из конкретных тканей и материалов: хлопок, лен, твид, мех, кожа, трикотаж или др.);

-одежда из тканей с разнообразным рисунком (клетка, полоска, горох, цветочные рисунки, тематические или оптические рисунки или др.);

-одежда из тканей, выдержанных в определенной колористической гамме (черно-белое решение, красное, белое, черное, цветное или др.);

-верхняя одежда демисезонная и зимняя (куртки, плащи, пальто, шубы);

-проектирование системы «ансамбль» (нарядная одежда, эстрадный костюм,

-сценический театральный костюм, свадебное платье и костюм или др.);

-проектирование ассортиментной группы (коллекция, юбок, брюк, пальто, платьев или др.);

-проектирование белья (повседневной носки, нарядное белье, купальники);

-проектирование промышленной коллекции одежды на одной конструктивной основе и т.д.

Одежда может проектироваться как женская, так и мужская, с учетом возрастной группы:

-молодежная (18-30 лет) - «авангард»;

-среднего возраста (30-45 лет) - «умеренные»;

-старшего возраста (45-60 лет) - «консерваторы»;

-пожилого возраста (свыше 60 лет).

Возможна разработка коллекции моделей одежды для детей.

Детская одежда в зависимости от возраста и особенностей телосложения условно классифицируется на 5 возрастных групп:

-ясельная (до 3-х лет);

-дошкольная (3-7 лет);

-младшая школьная (7-11 лет);

-старшая школьная (11-14 лет);

-подростковая (14-16 лет).

В данной теме может быть предложено несколько вариантов подтем для работы в курсовом проекте:

- домашняя одежда для дошкольников;
- нарядная одежда для дошкольников (детский утренник, маскарад, домашний праздник и др.);
- повседневная одежда для детей различных возрастных групп (одежда для посещения школы, спортивная для уроков физкультуры или отдыха, для игры на улице или др.);
- апликация и виды отделки в детской одежде ;
- одежда для самых маленьких (новорожденные, ясельная группа);
  - нарядная или повседневная одежда для подростков (школа, спортзал, дискотека или др.);
- выпускное платье;
- верхняя одежда для различных групп.

Ниже предлагается примерный перечень тем для проектирования:

- «Молодежная одежда в спортивном стиле»;
- «Проектирование серии эскизов женской одежды на основе творческого источника»;
- «Проектирование повседневной женской одежды»;
- «Коллекция нарядной одежды под девизом «Черное и белое»;
- «Проектирование вечернего платья»;
- «Проектирование сценического костюма»;
- «Мех в женской одежде»;
- «Коллекция женского белья»;
- «Проектирование коллекции свадебных платьев»;
- «Восточный стиль в женской одежде»;
- «Верхняя мужская одежда» и т.д.

3.2. Выбор творческого источника

Работа над данным курсовым проектом содержит разработку коллекции моделей одежды и, несомненно, предполагает творческий подход к решению данной задачи. Творческий процесс - явление сложное, порой необъяснимое, предполагает образно-ассоциативный подход к проектированию костюма.

Необходимым условием успешного решения поставленной перед студентами задачи - поиска новых форм, идей, решений в костюме - является наличие творческого источника. Процесс преобразования предметных, абстрактных, психологических ассоциаций на основе выбранного источника в графические поиски решений моделей одежды развивает ассоциативное мышление студентов и способствует достижению наиболее интересных результатов. На это направлен весь ход работы над курсовым проектом. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень важно, способность к нему является основой творчества.

Поэтому, чем интереснее и привлекательнее для самого студента выбранный источник, тем интереснее будет для него работа над данным курсовым проектом, тем успешнее будет проходить творческий процесс.

В качестве источника может быть выбрано почти все, что каким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент чего-то или источник целиком. Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные психологические, ирреальные.

Творческими источниками в моделировании одежды традиционно являются исторический и национальный костюм, ретромода, предметы декоративно-прикладного искусства, растительный и животный мир. Также источниками могут быть любые явления природы, события в обществе, предметы действительности, продукты цивилизации, урбанизм городов, новые материалы и технологии, а также звуки (музыка), кино, театр, литература, поэзия, произведения живописи, архитектуры, события в мире, мода, стили и т.д.

На данном этапе важно не только творчески подойти к выбору источника, но и уметь грамотно использовать его в своей работе.

Прежде всего, необходимо изучить источник: определить комплекс его свойств, изучить форму, цвет, ритм и т.д., его основные характеристики. Это предполагает выполнение копий, зарисовок, набросков; они несут в себе ассоциативное восприятие художника и затем используются в работе над эскизами моделей. Все наработанные материалы (фотографии, рисунки или ксерокопии) подшиваются в пояснительную записку.

Выразительность и образность новых моделей достигается путем осмысления первоисточника средствами ассоциативного представления.

Творческий подход к трансформации первоисточника - не копирование его, а ассоциативное переосмысление - дает бесконечное богатство идей. Современность и профессионализм в разработке новых моделей базируются на таком творческом методе, главной целью которого является лишь передача легкого, незатейливого воспоминания об источнике в рамках новой формы.

В целом, творческий метод работы над новыми моделями одежды, предполагающий наличие источника, является наиболее перспективным и весьма распространенным, поэтому рекомендуется студентам для их работы над курсовым проектом, как наиболее приемлемый.

Данный раздел пояснительной записки должен включать в себя необходимое для работы количество материала (минимум 1-2 листа репродукций или копий). Например, если источником проектирования являются насекомые (бабочки, жуки и др.) или цветы (ромашки, розы и др.) в записке может быть представлено как изображение конкретного объекта, так и целая серия иллюстраций, в полной мере отражающая характер источника, его форму, содержание и т.д.

В отдельных случаях визуальный ряд может быть заменен анализом, носящим описательный характер (текст), или зарисовками, представляющими визуальный ассоциативный ряд (например, если источником является музыка кино, литература, или другой неизобразительный образ).

3.3. Поиск и создание художественного образа

Образность решения - обязательное качество произведения искусства любого вида.

Художественный образ в дизайне одежды - гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде.

Процесс создания художественного образа в дизайне одежды можно разделить на 2 этапа:

1. Возникновение образной идеи в рамках заданной тематики. Образная идея воплощается в характере форм, линий, цвета, фактуре материала.

2. Создание целостного художественного образа человека и костюма.

Модная одежда всегда была средством выражения социального статуса человека. Человек, примеряя на себя разнообразные изделия, старается «войти» в разные образные предложения, раздвигает рамки своего повседневного существования. Он «проигрывает разные роли», выбирая для себя наиболее удачные с его точки зрения.

Мода сейчас предлагает огромный выбор разнообразных образных решений. Эkleктизм современной моды разрешает соединять несоединимое, дизайнеры стремятся создавать остро выразительные модели. Каждая демонстрация моделей сопровождается целым театром образов, которые предлагаются на выбор: здесь и элегантность, и юмор, и гротеск, и трагизм и многое другое. Новизна и выразительность - основные критерии в создании образа. Образ в моде - неотъемлемый элемент стиля. Образы существуют на уровне стереотипов, идеалов, мифов. Стереотипные образы есть в каждой национальной культуре, например, английский денди, американский ковбой, латинский любовник, мексиканский гаучо (мачо), испанский тореадор, женщина-вамп, «звезда», поп-дива и т.д.

Образность достигается целым комплексом средств: например, смешением стилей, выраженном в «сочетании несочетаемого», (ретромоды модерна с элементами национального костюма) с помощью разнообразия головных уборов, дополнений, аксессуаров, обуви, париков, украшений, макияжа, применяемых и используемых в творческом процессе, можно создать бесконечное число самых разнообразных решений образа модели.

Данный этап курсового проектирования предполагает поиск студентом наиболее интересных для выбранной тематики образных решений костюма. Это может быть определенный иллюстративный ряд, послуживший для создания нового, яркого, запоминающегося образа проектируемой коллекции. Поиск может производиться как в истории костюма и моды, так и в национальном костюме, галерее кино- и видеообразов, театре, литературе, спорте, так и в окружающем нас мире - семьи, друзей, соседей и т.д. Полезным в данной работе будет изучение данного вопроса с точки зрения современной ситуации в моде на примере разных образных решений известных модельеров.

В данном разделе пояснительной записки должен быть представлен иллюстративный ряд, так называемая галерея образов, в объеме, достаточном для проектирования (минимум 5-6 листов копий, зарисовок, фотографий и т.д.)

3.4. Стилевое решение и стилизация

Одним из важнейших понятий, связанных с эволюцией костюма, является «стиль»: стиль эпохи, стиль исторического костюма, модный стиль, стиль модельера.

«Большие художественные стили эпохи» проявляются во всех видах искусства. Традиционно история искусства рассматривается как последовательная смена больших стилей: «готика», «ренессанс», «барокко», «классицизм», «рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм», «модерн». В пределах стиля существовали микростили.

Со сменой исторических эпох ушли в прошлое времена больших художественных стилей. Этому способствует ускорение темпов жизни человека и общества, развитие новых технологий и массового рынка. Переживание человеком своего времени проявляется не в одном стиле, а во множестве стилевых форм и пластических образов. Эклектизм стал одной из важнейших характеристик культуры XX века - культуры «постмодерна». В XX в. пришли новые концепции и методы, связанные с сущностью авангарда: «абстракционизм», «функционализм», «сюрреализм», «поп-арт» и др. Здесь речь идет уже скорее о модном стиле.

В моде XX века каждое десятилетие были актуальны свои микростили в костюме: 10-е г.г. - «восточный стиль» и «нео-грек»; в 20-е г.г. - «ар деко» («русский», «латиноамериканский», «египетский», «африканский»), «геометрический», «дендизм», «гарсон», «айви лиги стиль»: в 30-е г.г. - «неоклассицизм», «историзм», «латиноамериканский», «гангстерский», «альпийский», «сюрреализм»: в 40-е г.г. - «кантри», «вестерн», «латиноамериканский», «голливудский гламур»; в 50-е г.г. - «Нью лук», «стиль Шанель», «мексиканский стиль», «моде» («стиляги» в СССР); в 60-е г.г. - «космический стиль», «поп-арт», «стиль гаучо»; в 70 —е гг. - «романтический», «ретро», «фольклорный», «этнический», «цыганский», «хиппи», «ковбойский» («кантри»), «спортивный»; «джинсовый», «диффузный», «военнозирванный» («милитари»), «бельевой», «диско», «сафари», «панк-стиль», «стиль «биба»»; в 80-е г.г. - «экологический», «звериный», стиль «новых пиратов», «неоклассика», «нео-барокко», «секси», «корсетный», «этнический», «спортивный»; в 90-е г.г. - «гранж», «этнический», «экологический», «гламур», «историзм», «нео-панк», «кибер-панк», «неохиппи», «байкерский стиль», «миниматизм», «милитари»; в 2000-е г.г. - «спортивный», «кежуэл», «японский стиль», «африканский стиль», «хай тек», «кич», «унисекс», «ретростиль», «винтаж», «неовинтаж», «минималистский шик», «исторический стиль», «неогранж», «деконструктивизм», «гламурный миниматизм», «бижу-стиль», «андрогин», «восточный стиль» и т.д.

Среди множества стилей можно выделить те, которые называют «классическими» - это стили, которые не выходят го моды, сохраняя актуальность в течение длительного времени («английский стиль», стиль «Шанель», «вестерн», «кантри», «морской»).

Помимо больших художественных стилей и микростилей существуют такие понятия, как «стиль автора» («Шанель», статья «Диор», стиль «Версаче», стиль «Лакруа» и т.д.)

С понятием «стиль» связано понятие «стилизация» - художественный прием при создании новых произведений искусства, - намеренное использование формальных признаков и образов того или иного стиля в новом, необычном контексте.

Стилизация:

-сознательное употребление признаков того или иного стиля при проектировании;

-прямой перенос наиболее явных визуальных признаков образца на проектируемую вещь (чаще всего в декор);

-создание условной декоративной формы путем подражания внешним формам природы или предметов.

Стилизация широко применяется в моделировании одежды с целью создания новых форм и выразительных образов.

Работа над курсовым проектом в данном русле будет наиболее успешной и плодотворной. Студенту рекомендуется выбрать один или несколько из предложенных стилей и работать над коллекцией по принципу стилизации - трансформации форм при сохранении связи с исходным стилем и творческим источником.

3.5. Девиз

Все модели модной коллекции могут объединяться на основе статистической общности, обозначенной тематическим девизом.

Девиз может выражать назначение коллекции, средства согласования и единства формы, общие принципы конструкции, обуславливать структуру материалов, цветовую гамму, и т.д.

Девиз должен быть кратким и емким, содержать образную составляющую, соответствовать содержанию коллекции. Девиз может быть связан с источником, являться основой всей коллекции.

Девиз может включаться в тему проекта (по желанию студента), т.е. наличие девиза не является обязательным.

Примеры: «Цветочная феерия», «Эффект блеска», «Красное и черное», «Восток - дело тонкое», «Свет и тень», «Игра в куклы», «Небо. Птицы. Летчики», «Гагарин, я вас любила» и т.д.

3.6. Проектирование коллекции

Задачей модельеров в настоящее время является разработка образцов моделей для тиражирования в промышленности. Промышленному производству невыгодно изготовление единичных моделей, т.к. это требует частой переналадки потоков и разработки технической документации. Экономически более оправданным является создание серии моделей на одной базовой основе.

Ассортимент выпускаемых промышленностью изделий должен регулярно обновляться. Поэтому дизайнер одежды сталкивается с проблемой проектирования коллекции.

Коллекция в проектировании одежды - серия моделей определенного назначения, объединенных единством авторской концепции, образа, применяемых в коллекции материалов, цветового решения, формы, базовых конструкций, стилового решения.

Главный признак коллекции - ее цельность. Кроме того, признаком грамотно разработанной коллекции является динамика, т.е. развитие идеи, центральной в данной коллекции. Интересное конструктивное или декоративное решение, являющееся «изюминкой» данной коллекции, должно в каждой новой модели «поворачиваться новой гранью», развиваться, в коллекции должны быть представлены все возможные нюансы развития идеи.

Коллекция может состоять из различных элементов - ансамблей, комплектов, единичных изделий, дополнений, аксессуаров.

Разрабатываемая коллекция может принадлежать к одному из типов:

- перспективная коллекция,
- промышленная базовая,
- авторская,
- коллекция специального назначения.

Кроме того, в зависимости от назначения, коллекция может принадлежать к одной из групп:

- а) «индивидуальный гардероб» (для индивидуального клиента);
- б) «массовая» (для массового производства);
- в) «групповая» (для определенной группы людей или спец. назначения, форменная, фирменная),

Приступая к проектированию коллекции, студент должен четко представлять, для кого предназначается данная коллекция и какие потребности она должна удовлетворять.

Основные задачи при проектировании коллекции:

- разработка нового образного решения с учетом модной ориентации потенциальных потребителей;
- разработка тонального цветового и пластического решения ассортимента;
- использование в коллекции новых материалов, фурнитуры, отделки;
- проектирование головных уборов, обуви, аксессуаров;
- создание новых конструктивных основ, представляющих новые тенденции моды.

При проектировании коллекции необходимо учитывать следующие правила, обеспечивающие единство коллекции:

1. Единство стилового решения моделей коллекции .
2. Создание сценария коллекции (композиция построения коллекции).
Необходимое условие целостности коллекции - наличие композиционного центра (модель или блок моделей, отличающиеся наибольшей эффективностью и заключающие в себе основную идею). Центров в коллекции может быть 2-3.

3. Построение тонального развития ряда.
4. Построение цветового решения ряда (желательно совпадение тонального и цветового центров).
5. Родственный характер технологических принципов.

4. Содержание основных этапов проектирования

В соответствии с учебным планом курсовой проект выполняется в 8 семестре согласно графику (таблица 4.1)

Таблица 4.1.

№ п/п	Содержание основных этапов	Сроки в неделях
1	Выдача и определение тем курсового проекта	1 -я неделя
2	План работы и введение в черновике	2-я неделя
3	Сбор подготовительного иллюстративного материала, копии, зарисовки	3-я неделя
4	Разработка фор-эскизов моделей коллекции	4-5-я недели
5	Пояснительная записка в черновике	6-я неделя
6	Просмотр и отбор эскизов для чистовых работ	7-я неделя
7	Выполнение чистовых работ в карандаше	8-9-я недели
8	Оформление пояснительной записки и завершение чистовых работ в цвете	10-11-я недели
9	Просмотр работ	12-я неделя
10	Защита курсового проекта	13-я неделя

Методика ведения работы - самостоятельная; предусматриваются консультации с руководителем проекта.

Оформление материалов пояснительной записки (текстовой части, графического материала, схем, таблиц) должно соответствовать требованиям ГОСТа 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (см. приложение А). Пояснения, выкладки в записке должны быть ясными, четкими, хорошо аргументированными, с использованием профессиональной терминологии. При выполнении чистовой части курсового проекта используется специальная периодическая литература, журналы мод и т.д. Эскизная часть содержит фор-эскизы (20-25 эскизов, размер плашки примерно 8x12 см), выполненные на плотной рисовальной бумаге. Оформляются на лист картона формата А3 или в записку на лист А4 (как приложение в конце записки или в соответствующем разделе записки).

Чистовые работы выполняются на плотной рисовальной бумаге формата А3, всего 6-7 листов. Чистовые эскизы оформляются на лист картона каждый, нумеруются в нижнем правом углу или по центру внизу. Используется клей «карандаш» или резиновый.

Оформление фор-эскизов и чистовых эскизов должно быть аккуратным, т.к. может влиять на восприятие эскизов коллекции и подчеркнуть их качества.

При защите курсового проекта основное внимание уделяется качеству выполнения графической части (коллекции эскизов), соответствию композиционного решения теме задания, направлению моды, новизне моделей. Также немаловажную роль играет умение студента логически и грамотно строить речь, отвечать на вопросы, ориентироваться в вопросах моды и промышленного проектирования.

5. Методические указания к выполнению пояснительной записки

Пояснительная записка курсового проекта выполняется рукописным или машинописным способом на писчей бумаге. Оформляется согласно ГОСТу.

Работа над запиской начинается с подбора и изучения материала по литературным источникам, спецпериодике по соответствующей теме с дальнейшей систематизацией и оформлением. В целях выполнения более содержательной, хорошо продуманной и скомпонованной работы рекомендуется предварительно составить план. План должен соответствовать теме курсового проекта и включать основные разделы, раскрывающие его содержание. В ходе работы над курсовым проектом план может быть подвергнут некоторым изменениям или дополнениям, перестановкам разделов и т.д.

Во введении кратко излагаются основные направления развития швейной промышленности на данный момент, роль процесса художественного проектирования в деле расширения и обновления ассортимента, повышении качества моделей одежды на современном этапе производства. Проводится обоснование актуальности и перспективности темы, указывается ее роль и значимость в жизни современного человека, обосновывается тем самым выбор ассортимента, назначения и т.л. проектируемой коллекции, указывается цель курсового проекта, возможность использования результатов работы в промышленном производстве. Объем раздела 1-1,5 стр.

В первом разделе курсового проекта рассматриваются основные функции одежды, их значимость и первостепенность в зависимости от проектируемого ассортимента. Рассматриваются требования потребительские и промышленные, определяющие характер будущей коллекции, влияющие на форму моделей, которые определяются также назначением коллекции.

В этом же разделе анализируются свойства применяемых материалов, их формообразующая способность (тектоника) и формоустойчивость, физико-механические свойства. С учетом назначения моделей рассматриваются эстетические требования к материалам (т.е. к цвету, фактуре, виду поверхности, рисунку, пластичности и т.д.). Объем - 3-4 страницы.

Во втором разделе работы освещаются факторы, определяющие характер одежды конкретного назначения (т.е. ее формы, пропорции, пластику, композиционное решение и т.д.). Изучается ассортимент, образное решение, возможное стилевое и силуэтное решение в зависимости от половозрастной группы потребителя и функции одежды. Т.е. следует четко, лаконично и полно раскрыть содержание и особенности принципов художественного проектирования одежды в соответствии с темой проекта. Объем раздела 4-5 страниц.

В третьем разделе рассматривается процесс художественного эскизирования новой коллекции моделей, отображается процесс художественного проектирования, проделанный студентом. Здесь изучается перспективное направление моды применительно к теме проекта. Отображаются все этапы процесса проектирования: выбор источника (его анализ и визуальный ряд); поиск художественного образа моделей коллекции и отображение (или описание) основной идеи проектируемой коллекции. Анализируется девиз (при наличии). Объем раздела 6-8 стр. (возможно больше при наличии иллюстративного ряда).

В четвертом разделе проводится анализ композиционно-конструктивного решения моделей, из которых состоит коллекция эскизов. Дается краткая характеристика коллекции, т.е. выделяются общие для всех моделей коллекции черты, выявляются основные связи (стилевое решение, композиция, соответствие направлению моды, цвет, материал, и т.д.). Анализируются способы организации моделей в коллекцию, характеризуются ее основные блоки, динамика развития моделей в коллекции, композиционный центр коллекции. При характеристике моделей особое внимание уделяется использованным средствам и свойствам композиции. Анализируются геометрия и пластика силуэтных форм, пропорциональные отношения между отдельными частями одежды, соотношения площадей и масс, цветовых пятен, их ритмика, расположение и способы выделения композиционного центра в моделях. Рассматриваются использованные способы декоративной отделки и дополнения в моделях. Проводится также краткий анализ конструктивного строения моделей (силуэт, покрой, характер членений и т.д. моделей коллекции). Указываются также основные особенности трансформации творческого источника в форму, пластику, орнаментику моделей, принципы стилизации. Объем раздела - 3-4 стр.

В выводах следует отметить результаты изучения тем, перспективность и новизну разработанной коллекции, соответствие моделей требованиям потребителей и производства, направлению моды, цельность и ясность композиционного решения и средства их достижения, а также возможность промышленного выпуска предлагаемых моделей. В выводах также необходимо отметить наиболее интересные данные по разделу, содержащему научно-исследовательский элемент. Объем - 1-1,5 листа.

6. Методические указания к выполнению графической части

Основной объем курсового проекта составляет графическая часть. Иллюстративный материал в записку оформляется в виде копий, зарисовок, фор-эскизов на листе А4. Схемы, таблицы оформляются с соответствующей нумерацией, располагаются непосредственно по тексту. Остальной материал может быть размещен в конце записки в виде приложения (Б).

Копии, зарисовки, фор-эскизы могут быть выполнены черно-белыми или в цвете (по согласованию с руководителем), любыми изобразительными и техническими средствами: акварель, гуашь, тушь, пастель, аппликация и т.д.

Процесс художественного проектирования коллекции эскизов моделей одежды проходит в несколько этапов.

После того как собран предварительный материал, сделаны необходимые зарисовки и копии, студент приступает к разработке форэскизов - рабочих эскизов новых идей-моделей. В форэскизах выражаются первоначальные идеи, замыслы, решаются проблемы структуры художественного образа, концентрируется внимание на выразительности силуэта, остроте характера, необычности движения, усиления цветового и фактурного звучания

Т.о. в форэскизах воплощается творческий замысел, идет поиск наиболее выразительных и рациональных форм моделей, целесообразных членений, соотношений масс, площадей, размеров деталей, их ритмики и цветового решения. Также в форэскизах могут отрабатываться расположение моделей в листе и между собой, колорит, техника исполнения, фон. По нескольким наиболее выразительным форэскизам, интересно решенным пластически, композиционно, графически, выполняются завершенные (чистовые) композиции. Техника исполнения форэскизов - графическая: линейная, пятновая или линейно-пятновая. Количество – 20-25.

При художественном проектировании коллекции эскизов необходимо учитывать функциональность моделей с точки зрения потребителя и условий эксплуатации, оптимальное конструктивно-технологическое решение, а также эстетические качества, гармоничность проектируемой формы. Т.о. нужно умело сочетать функциональные, технические и художественные стороны, точно сбалансировать потребительские и промышленные требования.

Композиционное решение моделей должно быть тщательно продуманным. Модели должны соответствовать перспективному направлению моды, отличаться разнообразием, оригинальностью, новизной. Композиция эскизов, как правило, многофигурная. Количество моделей в коллекции не менее 20. Из наиболее интересных, выразительных эскизов составляется основная коллекция, которая состоит из 12-14 моделей, отличающихся единством творческого подхода, стилового и колористического решения.

Чистовые эскизы должны быть выразительными, понятными, доступными для восприятия, несущими соответствующее замыслу содержание.

Художественный эскиз - это эмоциональное решение первоначального замысла. В отличие от первоначальных эскизов чистовые композиции прорисовываются более тщательно.

Прежде всего, это касается фигур в целом, внутреннего строения моделей, а также деталей, фурнитуры. Трактовка композиции может быть различной - линейно-пятновой с фоном, отражающим условную среду, или без него, с введением текста и т.д. Техника исполнения может быть графическая или живописная. При решении чистовых эскизов следует тщательно продумывать масштабность и композицию листа (размер и место расположения моделей в листе), количество моделей, характер их размещения. Модели решаются в едином цветовом ключе, отличаются стилевым единством.

Основная коллекция эскизов одежды выполняется на плотных листах рисовальной бумаги (минимум 6 листов), в цвете, любыми изобразительными средствами.

Назначение эскизов одежды - показ одежды с определенной функцией. Поэтому эскиз должен предельно точно передавать замысел модельера. Эскиз костюма должен быть художественным по форме и профессионально грамотным по содержанию. Позировка модели в эскизе, движения человека должны раскрывать характер поведения в костюме определенного назначения, демонстрировать манеру держаться. Назначение одежды определяет характер изображения человека на эскизе, влияет на пластику фигуры. При этом отображаются самые характерные движения, позы, черты, показывающие одежду в движении, на которые она рассчитана. Так, эскиз повседневной одежды будет отличаться лаконизмом формы и цвета, четкими линиями, подчеркнутым ритмическим строем. В то время как эскиз сценического костюма будет наиболее эмоциональным, ярким, с характерной позировкой и динамикой движений фигуры, контрастностью форм костюма, декоративностью и остротой образов, своеобразной подачей.

По-иному будет изображаться нарядная одежда. Мягкие линии, сложная и изысканная цветовая гамма, определенная форма должны передавать особое настроение в эскизе.

Большое внимание в эскизе уделяется пластике фигуры. Необходимо, чтобы постановка фигуры обеспечивала наиболее правильное и полное прочтение конструктивного, силуэтного и утилитарного построения одежды, т.к. эскиз - это прежде всего проект костюма. Фигура человека на эскизе должна «демонстрировать» все качества проектируемой одежды: силуэт, степень объемности, удобство, художественные качества и т.д. Одежда на эскизе должна быть показана так, чтобы было понятно самое главное в костюме, наиболее интересное в композиционном решении - линии кроя, декор, материал, форма деталей, центр композиции.

Изображение костюма чаще всего дается в «анфас» или «3/4». Иногда изображение одежды может быть профилем, если наиболее интересные элементы располагаются сбоку или со спины, например, при показе вечерней одежды ~ такие элементы одежды, как рукава, застежки, карманы должны быть изображенными понятно и легко воспринимаемыми. При многофигурной композиции каждая из фигур располагается на листе так, чтобы не мешать показу одежды на других фигурах. В зависимости от степени объемности и ширины, одежда показывается либо в динамике, либо в статичной, спокойной позе.

Выбор того или иного вида изображения зависит от характера и степени условности изображаемой на эскизе одежды, от применяемых технических приемов, от композиционного решения эскиза. При любом характере изображения одежды основным условием организации листа является ясность, цельность композиционного решения.

№ ! n/n	Литература
А. ОСНОВНАЯ	
1	Балдано, И. Ц. Мода XX века: Энциклопедия / И. Ц. Балдано. - М. : «ОЛМА -ПРЕСС», 2002.-400 с. : ил.
2	Брун, В. История костюма от древности до нового времени / В. Брун, М. Тильке. - М. : ЭКСМО - ПРЕСС. - 2000. - 464 с. : ил.
3	Горина, Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 184 с.
4	Горбачева, Л. М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро /Л. М. Горбачева. -М. : Издательство «ГИТИС», 1996. - 120 с. : ил.
5	Дзеконьска - Козловска, А. Женская мода XX века / А. Дзеконьска - Козловска. - М. : Легкая индустрия, 1977. - 293 с.
6	Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. - М. : Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. - 184 с. : ил.
7	Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учеб. Пособие для высш. Учеб. Заведений Д. Ю. Ермилова. - М. : Издательский центр «Академия», 2003. - 288 с.
8	Козлова, Т. В. Основы моделирования и художественного оформления одежды / Т. В. Козлова. - М. : Легкая индустрия, 1979. - 167 с.
9	Козлова, Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. - М. : Легкая и пищевая промышленность. 1982. - 142 с.
10	Коршунова. Т. Т. Костюм в России ХУП - начала XX века. Из собрания государственного Эрмитажа / Т. Т. Коршунова. Л. : Художник РСФСР, 1979. -284 с. : ил.
11	Мерцалова, М. Н. История костюма/М. Н. Мерцалова. -М. : Искусство, 1972.-387 с.
12	Методические указания по оформлению дипломных и курсовых проектов для студентов технологических специальностей / ВГГУ ; сост. В. Е. Горбачик, К. Ф. Потапова. - Витебск, 2000. - 23 с.
13	Основы теории проектирования костюма: учебник для ВУЗов / под ред. Т. В. Козловой. - М. : Легпромбытиздат. 1988. - 352 с. : ил.
14	Орлова, Л. В. Азбука моды / Л. В. Орлова-М. : Просвещение, 1988 с. : ил.
15	Пармон, Ф. М, Композиция костюма : учебник для ВУЗов / Ф. М. Пармон. - М. : Легпромбытиздат, 1997. -318 с.
16	Пармон, Ф. М. Композиция костюма / Ф. М. Пармон. - М. : Легпромбытиздат, 1985. - 264 с.
Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	
1	Зайцев, В. М. Такая изменчивая мода / В. М. Зайцев. - М. : Молодая гвардия, ! 1983.-206 с

2	Зайцев, В. М, Этот многоликий мир моды / В. М. Зайцев. - М. : Советская Россия. 1982.-206 с.
3	Ильинский, М. М. Ее величество мода / М. М. Ильинский. - Смоленск : Русич. 1997.-416 е.: ил.
4	Коблякова, Е. Б. Основы конструирования одежды / Коблякова Е. Б - М. : Легкая индустрия, 1980. - 447 с.
5	Лаков. Н. А, Костюмы к танцам народов СССР /Н. А. Лаков, В. В. Соколовская. - М. : Искусство, 1964. - 128 слик.
6	Художники русского театра 1880 - 1930. Собрание Никиты и Нины Лобановых - Ростовских / текст Дж. Э. Боулта. - М. : Искусство, 1991. - 304 с.
7	Шарль - Ру, Э. Непостижимая Шанель / Э. Шарль - Ру. - М. : Смоленск : изд. группа «Прогресс» - «Литера» : «Русич», 1996. - 496 с.
8	Шершнева, Л. П. Проектирование и производство женского платья / А, П. Шершнева. - М. : Легкая и пищевая промышленность. 1993. - 222 с.
9	Журналы VOGUE, L' OFFICIEL. COLLEZIONI - MOD A IN, Ателье, Индустрия моды. Модный магазин, Швейная промышленность, Техническая эстетика, Декоративное искусство и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. Общие требования к оформлению текстовых документов (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации»)

Пояснительная записка может быть написана пастой одного цвета (черного или синего) или отпечатана на одной стороне листа формата А4 (210 x 297 мм) через 1,5 или 2,0 интервала.

Опечатки, описки допускается исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием белой краской.

Расстояние от края листа: слева - не менее 30 мм, справа - не менее 10 мм, сверху - не менее 15 мм, снизу - не менее 20 мм.

Титульный лист является первым листом записки (отчета) и оформляется в соответствии с Приложением Б.

Нумерация страниц записки начинается с титульного листа, но номера проставляются, начиная с 3-й страницы в правом верхнем углу без точки в конце. Рисунки, схемы, таблицы, чертежи, распечатки, расположенные на отдельных страницах записки, включают в общую нумерацию страниц.

После титульного листа помещается содержание пояснительной записки. Слово «содержание» пишется посередине листа с прописной буквы. В содержании последовательно перечисляют заголовки разделов, подразделов и приложений с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материал, разделов, подразделов. Текст основной части пояснительной записки делят на разделы, подразделы, пункты, подпункты. Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего отчета, например, 2.3 (третий подраздел второго раздела); 1.3.2 (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Подпункт нумеруется следующим образом -1.3.2.1

Введение и заключение не нумеруются. Разделы следует начинать с новой страницы.

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Их не подчеркивают, не выделяют другим цветом, после них не ставят точку, не допускается перенос слов.

Между заголовком и текстом необходимо оставлять расстояние (15 мм) - 3 интервала.

Расстояние между заголовками раздела и подраздела 10 мм (2 интервала).

В конце пояснительной записки приводится список использованных источников литературы и приложения (если они имеются).

1.1. Таблицы

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого раздела. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке следует писать (таблица 2.1). Таблицы и рисунки помещаются после первого упоминания о них в тексте, размещаются таким образом, чтобы их можно было читать без поворота пояснительной записки или с поворотом по часовой стрелке.

Например:

Таблица 1.1.- Показатели ...

Наименование показателя	Единица измерения	.....		
.....				

При переносе таблицы на следующую страницу, над ней помещаются слова «Продолжение таблицы 1.1».

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.

1.2. Иллюстрации

Чертежи, схемы, графики, фотографии и другие иллюстрации именуется рисунками и обозначаются словом «Рисунок 3.1» (так же при ссылке в тексте).

Иллюстрации могут иметь наименование. При необходимости рисунки снабжаются поясняющими данными (подрисуночным текстом), которые помещаются под ними. Слово «Рисунок» и наименование помещают ниже подрисуночной надписи. Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела.

Рисунки помещаются на отдельных страницах.

2.2. Приложение

Таблицы, иллюстрации, текст вспомогательного характера допускается давать в виде приложения. Оно оформляется как продолжение пояснительной записки на последующих ее страницах, располагают их в порядке появления ссылок в тексте.

Приложения помещаются после списка литературы на отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами слово «**ПРИЛОЖЕНИЯ**». За этой страницей потом размещаются приложения.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слово «**ПРИЛОЖЕНИЕ А**».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. Если в проекте одно приложение, то оно обозначается «**ПРИЛОЖЕНИЕ А**». Приложения должны иметь общую с остальной частью сквозную нумерацию страниц.

1.4 Список литературы

Список литературы должен содержать все использованные источники, которые следует располагать в порядке появления ссылок в тексте пояснительной записки. Ссылки на литературные источники даются с указанием порядкового номера по списку литературы, например, [3].

Список литературы помещается в конце пояснительной записки и включается в сквозную нумерацию страниц.

Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания и количество страниц (фамилия автора в именительном падеже).

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и инициалы авторов, заглавие статьи, наименование журнала, наименование серии, год выпуска, том, номер журнала, страницы, на которых помещена статья.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное) образец титульного листа курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РБ
Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Кафедра дизайна

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по композиции костюма

Тема: Проектирование коллекции одежды

Исполнитель: студ. гр. 4Шк-150 Иванова И.И. Консультант:
ст. преп. Петров Ю.И.

Проект допущен к защите « »_____ 200 _ г.

Витебск 2012

