

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

О. В. Бобряшова, О. Б. Лозовая, М. М. Яньшина

ВЫЯВЛЕНИЕ СТИЛЯ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ КОСТЮМА

Методические указания к курсовому проекту № 2
по дисциплине «Проектирование»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Оренбург
2011

УДК 378.016:687.1 (076)

ББК 37. 24-2+74.58я7

Б 72

Рецензент - кандидат искусствоведения, доцент С.Г. Шлеюк

Бобряшова О.В.

Б- 72

Выявление стиля в формообразовании костюма: методические указания к курсовому проекту № 2 по дисциплине «Проектирование» / О.В. Бобряшова, О.Б. Лозовая, М.М. Яньшина; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 19с.

Методические указания содержат изложение темы курсового проекта, описание рекомендуемых графических заданий и иллюстративный материал.

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта № 2 по дисциплине «Проектирование» для студентов направления подготовки бакалавров 072500.62 Дизайн профиля Дизайн костюма.

УДК 378.016:687.1 (076)

ББК 37. 24-2+74.58я7

© Бобряшова, О. В.,
Лозовая, О. Б.,
Яньшина М. М., 2011
© ОГУ, 2011

Содержание

Введение	4
1 Методическая цель.....	5
2 Методические задачи.....	5
3 Состав курсового проекта.....	5
4 Указания к выполнению графического раздела курсового проекта.....	6
4.1 Проектное задание.....	6
4.2 Эскизное решение.....	12
5 Указания к выполнению пояснительной записки к курсовому проекту.....	12
6 Требования к оформлению пояснительной записки к курсовому проекту	13
Список использованных источников.....	14
Приложение А Пример оформления титульного листа пояснительной записки курсового проекта.....	15
Приложение Б Пример оформления структурного элемента пояснительной записки «Содержание».....	16
Приложение В Пример выполнения курсового проекта «Виды симметричных преобразований в костюме»	17

Введение

«Проектирование» – ведущая дисциплина для студентов направления подготовки 072500.62 Дизайн профиля Дизайн костюма, формирующая у студента профессиональные теоретические и практические навыки специалиста.

Курсовой проект № 2 «Выявление стиля в формообразовании костюма» выполняют студенты 1-го курса во 2 семестре. В процессе выполнения данного курсового проекта рассматриваются принципы формообразования костюма; раскрывается содержание таких понятий, как «стиль» и «образ» в костюме. Изучается зависимость формы костюма от формы человеческого тела и свойств ткани. Большое внимание уделяется зарисовкам фигуры человека в одежде. На этапе предпроектного исследования студент учится решать различные пластические задачи средствами графики, проявлять нестандартное мышление при проектировании костюмных форм.

1 Методическая цель

Сформировать умение разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, комплекс функциональных, композиционных решений, выявлять стилевую направленность формы костюма, применять принципы стилеобразования и стилизации при проектировании костюмных форм, повысить графическую грамотность студентов, развить творческое воображение и художественно-конструкторские способности обучающихся.

2 Методические задачи

Добиться понимания определений «стиль в костюме», «стиль в графике», «стилизация», «образ» в костюме, изучить правила и закономерности стилеобразования и стилизации в костюме и их роль в процессе построения композиции костюма, реализовать на практике применение правил и закономерностей стилеобразования и стилизации в дизайне костюма в процессе выполнения данного курсового проекта.

3 Состав курсового проекта

Курсовой проект № 2 «Выявление стиля в формообразовании костюма» включает в себя разделы:

1 Теоретический раздел: пояснительная записка к проекту «Выявление стиля в формообразовании костюма» содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;

-теоретический раздел, включающий аналоги материалов, концепцию и краткое описание проекта;

-заключение;

-список использованных источников;

-приложение, включающее иллюстративный материал и рабочие эскизы.

2 Графический раздел: 4 планшета 40x40 см, содержащих серию эскизов форм костюмов (каждый эскиз костюма выполнен на формате 6x16 см);

3 Электронный вариант эскизов проекта.

4 Указания к выполнению графического раздела курсового проекта

4.1 Проектное задание

Графический раздел курсового проекта № 2 «Выявление стиля в формообразовании костюма» включает в себя 4 планшета 40x40 см, два из которых выполнены на тему «Стиль в костюме» и два выполнены на тему «Стиль в графике», содержащих серию эскизов форм костюмов (каждый эскиз костюма выполнен на формате 6x16 см), а также рабочие эскизы формата 6x16 см, не менее 20 эскизов на каждую тему.

Проектно - художественные материалы, техника выполнения проекта — по выбору.

Приступая к разработке проекта, студент должен помнить следующее. Стиль является одним из основных понятий, связанных с эволюцией костюма во времени и в человеческом обществе. Выделяют стиль эпохи, стиль исторического костюма, модный стиль, стиль модельера, фирменный стиль.

Стиль – это конкретное воплощение эмоциональных особенностей и путей мышления, общих для всей культуры и определяющих основные принципы формообразования и типы структурных связей, которые являются

основой однородности предметной среды на определенном историческом этапе [3]. Такие стили называют «большими художественными стилями эпохи», и они проявляются во всех видах искусства – в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, музыке, в костюме (готика, ренессанс, барокко, модерн и т.д.). Со сменой исторических эпох ушли в прошлое времена «больших художественных стилей». Последним «большим художественным стилем» можно считать стиль модерн. Эkleктика стала одной из важнейших характеристик культуры XX века. Сегодня речь может идти не о «большом стиле», а скорее о «модном стиле», когда стиль приобретает модные значения, теряя при этом устойчивость в течение достаточно длительного времени, которой обладали «большие стили эпохи». Так, в моде XX века в каждое десятилетие существовали свои «микростили» в костюме, последовательно сменявшие друг друга: в 1910-х гг. – восточный стиль и нео-грек; в 1920-х гг. – русский, египетский, латиноамериканский, африканский; в 1930-х гг. – неоклассицизм, историзм, латиноамериканский, сюрреализм; в 1940-х гг. – кантри и вестерн; в 1950-х гг. – нью лук, Шанель; в 1960-х гг. – космический; в 1970-х гг. – романтический, ретро, фольклорный, этнический спортивный, джинсовый, диффузный, милитари, бельевой, диско, сафари, панк-стиль; в 1980-х гг. – экологический, новые пираты, неоклассика, необарокко, секси, корсетный; в 1990-х гг. – гранж, этнический, экологический, гламур, историзм, нео-панк, киберпанк, нео-хиппи, минимализм, деконструктивизм и т.д.

Среди множества стилей можно выделить те, которые называют «классическими»: стили, которые не выходят из моды, сохраняя актуальность в течение длительного времени. Классическими становятся стили, обладающие универсальностью, многофункциональностью, целостностью и простотой форм, соответствием потребностям человека и долговременным тенденциям образа жизни. К классическим относятся такие стили, как английский, романтический, спортивный и фольклорный.

Формирование английского классического стиля началось в Англии в конце XIX века и завершилось к 30-м годам XX столетия. Одежда этого стиля

наиболее распространена и выполняется из самых добротных и благородных по качеству тканей: натуральных шерсти, шелка, льна, а также смесовых и искусственных, хорошо имитирующих натуральные. Стиль отличается сдержанной простотой в линиях, лаконичным кроем, приемы которого отработаны десятилетиями, деликатным цветовым решением. Одежда этого стиля не бросается в глаза, а привлекает внимание высоким качеством материалов и исполнения. Вещи классического стиля имеют довольно продолжительный цикл эксплуатации, хорошо комплектуются с одеждой других стилей, что способствует их вариантности. Типичными представителями английского стиля являются костюмы, которые могут быть составлены из жакетов, кардиганов, спенсеров, дополненных строгими юбками или брюками мужского типа, а также юбками-брюками. Уместен в английском стиле жилет, который может быть более ярким и декоративным, чем весь костюм. Блузы для костюмов напоминают мужскую сорочку. Наиболее характерные аксессуары, дополняющие классическую одежду: галстуки, шарфы, шляпы и «мужская» бижутерия (запонки для манжет, булавки для галстука и т.д.). Подобная одежда определяет сдержанную манеру поведения, способствует созданию деловой обстановки, поэтому она используется как деловая или торжественная.

Признаки романтического стиля определить достаточно трудно. Он имеет столько различных проявлений, что его называют еще фантазийным. Романтическая одежда более всего тяготеет к историческому костюму и часто заимствует у него форму, покрой, декоративную отделку. Одежда романтического стиля может иметь маленький объем, плотно прилегая к фигуре, а может быть очень объемной, так что ее форма поддерживается с помощью каркасов или мягко свисает, струится вдоль тела. Романтические костюмы и платья шьются либо из легких, воздушных, пластичных тканей (натуральный шелк, вискоза), либо из жестких формообразующих (парча, капрон). Различным может быть и колористическое решение: от пастельных, смягченных цветов до ярких, насыщенных. Несмотря на многочисленность

вариантов проявления романтического стиля, он имеет одно объединяющее начало – подчеркнутую женственность. Достигается это благодаря различным декоративным элементам и приемам: рюшам, оборкам, жабо, воланам, кружевам, лентам, а также вышивкам, росписям и т.д. Подчеркнуть романтический характер одежды помогает использование таких аксессуаров, как шляпки, легкие шарфы и косынки из прозрачных тканей, кружевные перчатки, бусы, браслеты, серьги, броши и т.п. Очевидно, что такая одежда предполагает атмосферу праздника, торжества, отдыха, создает приподнятое настроение. Для повседневной обстановки более подходит спортивный стиль.

Спортивный стиль начал формироваться в конце XIX столетия, когда впервые появилась специальная одежда для занятий спортом. Главное требование к спортивной одежде – обеспечить удобство активных движений. Это и определило форму костюма – объемную, свободную или обтягивающую фигуру, если одежда изготавливается из эластичных материалов. Ткани, используемые для производства спортивной одежды, как правило, отличаются хорошими гигиеническими свойствами: гигроскопичностью, водо- и воздухопроницаемостью, они гипоаллергенны. Такие ткани обычно производятся из натуральных или смесовых волокон – хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, реже шелковых. Цветовая палитра отличается яркостью, контрастностью. Проектный образ одежды спортивного стиля в значительной степени определяется ее функциональным назначением. Она характеризуется наличием множества деталей – карманов, клапанов, погон, шлевок, а также активным использованием фурнитуры – кнопок, металлических пуговиц, заклепок, «молний» и т.д. Часто спортивная одежда украшается вышитыми фирменными знаками, стежкой, декоративной строчкой. Спортивный стиль в современном костюме содержит в себе множество микростилей. Самые популярные из них: джинсовый, сафари, военизированный, униформа (городская одежда по мотивам рабочей спецодежды – комбинезонов, фартуков, курток), одежда, напоминающая тренировочные костюмы спортсменов. Спортивная одежда хорошо подходит для повседневной жизни: работы,

отдыха, занятий спортом, не соответствуя, пожалуй, только официально-торжественной и праздничной обстановке.

Фольклорный стиль называют этническим, кантри или просто народным. Современная одежда этого стиля выполнена в духе национальных костюмов разных народов мира и заимствует у них основные черты: простоту и рациональность кроя, удобство и функциональность формы, приемы декоративного оформления, многослойность и др. Одежда фольклорного стиля отличается удобством, подразумевает близость к природе. Эти качества определяют ее использование в непринужденной обстановке отдыха, будь то морской курорт, горная турбаза или дача.

Перечисленные стили очень редко используются в своем чистом проявлении, чаще всего в современной одежде наблюдается смешение стилей – *эkleктика*.

Помимо «больших художественных стилей» и «микростилей» существует такое понятие, как «авторский стиль» – совокупность главных идейно-художественных особенностей творчества мастера, проявляющаяся в типичных для него темах, идеях, в своеобразии изобразительно-выразительных средств и художественных приемов. Авторским стилем отличалось творчество таких крупнейших кутюрье и дизайнеров одежды, как К. Шанель, К. Диор, К. Баленсиага, Дж. Версаче, А. Курреж, К. Лакруа и др.

Практически все современные художники-модельеры, дизайнеры владеют искусством эскизной графики, *собственным стилем* в графике или художественным почерком. Графика – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Иногда авторские эскизы обладают такой образной выразительностью и художественной культурой, что из поэтапной работы дизайнера превращаются в графическое произведение, имеющее самостоятельную ценность, приближаясь таким образом к станковой графике.

Не случайно эскизные зарисовки костюмов, выполненные замечательными мастерами, украшают коллекции крупнейших государственных музеев мира и частных собраний.

С понятием «стиль» тесно связано понятие «стилизация». Стилизация является художественным приемом при создании новых произведений искусства. Стилизация – намеренное использование формальных признаков и образной системы того или иного стиля (характерного для определенной эпохи, направления, автора) в новом, необычном для него художественном контексте.

Стилизация в дизайне – это, во-первых, сознательное употребление признаков того или иного стиля при проектировании изделий; во-вторых, прямой перенос наиболее явных визуальных признаков культурного образца на проектируемую вещь, чаще всего в область ее декора; в-третьих, создание условной декоративной формы путем подражания внешним формам природы или характерных предметов. Стилизация широко применяется в моделировании одежды для создания новых форм и выразительных образов. Примерами стилизации являются коллекции И. Сен-Лорана 1960–1980-х гг.: «Африканки», «Китайянки», «Испанки» и т.п.

Понятие **«образ»** в современном употреблении используется в нескольких значениях. Любое изображение – рисунок цветка, прибора, горного ландшафта – называют «образом» в широком смысле, т.е. чувственно-конкретным воспроизведением реальных предметов и явлений. Художественный образ – это особый тип образности, имеющий и психологическое, и семиотическое, и много других аспектов значения, что и требует эпитета «художественный», конкретизирующего его употребление в теории искусства. Художественный образ в композиции костюма – гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде. Человек, воспринимая внешний вид изделия, способен почувствовать не только пропорциональное соотношение, масштабность, симметрию и асимметрию, цвет, форму, но и благодаря ассоциативному подходу еще и сходство изделия с окружающими предметами и явлениями. Современные дизайнеры и в

коллекциях «от кутюр», и в коллекциях «прет-а-порте» демонстрируют великое множество образных решений, приглашая потребителя к сотворчеству, т.е., выбирая одежду большей или меньшей выразительности, яркости, орнаментальности, человек проигрывает все возможные роли, определяя для себя, насколько каждая конкретная модель соответствует его статусу, месту в обществе.

Исключительная образность достигается целым комплексом средств – одеждой, обувью, головными уборами, сумками, прическами, париками, макияжем, очками, украшениями и прочими дополнениями. Главное в создании образа – новизна и выразительность. Чтобы создать выразительный и острый образ, автору необходимо быть смелым экспериментатором, новатором, уметь пользоваться языком символов и знаков, поскольку костюм – это система символов и знаков различной степени информативности, вызывающих образные ассоциации у людей.

4.2 Эскизное решение

Правила разработки эскизов изложены в методических указаниях к курсовому проекту № 1 «Силуэт – основная характеристика формы костюма».

5 Указания к выполнению пояснительной записки к курсовому проекту

Указания к выполнению пояснительной записки изложены в методических указаниях к курсовому проекту № 1 «Силуэт – основная характеристика формы костюма».

6 Требования к оформлению пояснительной записки к курсовому проекту

Требования к оформлению пояснительной записки изложены в методических указаниях к курсовому проекту № 1 «Силуэт – основная характеристика формы костюма».

Список использованных источников

- 1 СТО 02069024. 101 - 2010. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2010. – 93 с.
- 2 Пармон, Ф. М. Рисунок и графика костюма: учебник для вузов / Ф. М. Пармон, Т. П. Кондратенко.- стер. изд. - Москва : Архитектура-С, 2005. - 208 с. : - ISBN 5-9647-0062-4.
- 3 Композиция костюма: учеб. пособие для вузов / Г. М. Гусейнов [и др.]. - М. : Академия, 2004. - 432 с. - ISBN 5-7695-1235-0.
- 4 Мартынова, А. И. Конструктивное моделирование одежды: учеб. пособие для вузов / А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева. - М. : МГАЛП, 2002. - 216 с. - ISBN 5-9012-1301-7.
- 5 Конструирование одежды: учебник для средн. учеб. заведений / Э.К. Амирова [и др.]. - М.: Мастерство, 2002. - 494 с. - ISBN 5-294-00019-9.
- 6 Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: / Т. О. Бердник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 320 с. - ISBN 5-222-01629-3.
- 7 Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. для средн. спец. учеб. заведений / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М. : Академия, 2000. - 184с. : ил - ISBN 5-7695-0637-7. – ISBN 5-294-00016-4. – ISBN 5-06-003918-8.
- 8 Петушкова, Г. И. Проектирование костюма : учебник для вузов / Г. И. Петушкова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 416 с. - ISBN 5-7695-3145-2.
- 9 Сабилло, Н. И. Художественная форма как система изобразительно-выразительных средств в проектировании костюма: учеб. пособие для вузов / Н. И. Сабилло; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. архитектурно-строит. ун-т", Ин-т архитектуры и дизайна. - Самара : СГАСУ, 2007. - 105 с. - ISBN 978-5-9585-0213-4.

Приложение А

(справочное)

Пример оформления титульного листа пояснительной записки

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Архитектурно – строительный факультет

Кафедра дизайна

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ № 2

(16 пт)

по дисциплине «Проектирование»

Выявление стиля в формообразовании костюма

(16 пт)

Пояснительная записка

ОГУ 070603.4010.03.ПЗ

Руководитель проекта

доцент

_____ О.Б. Лозовая
" ____ " _____ 20_ г.

Исполнитель

студент группы 10 ДК

_____ А.В. Иванова
" ____ " _____ 20_ г.

Оренбург 20_

Приложение Б

(справочное)

Пример оформления содержания

Содержание

Введение

1	Теоретический раздел.....	3
1.1	Концепция и краткое описание проекта.....	13
	Заключение.....	15
	Список использованных источников.....	16
	Приложение А Аналоги по теме.....	17

Приложение В

(справочное)

Пример выполнения курсового проекта «Выявление стиля в
формообразовании костюма»

Рисунок В. 1 – Стиль в костюме

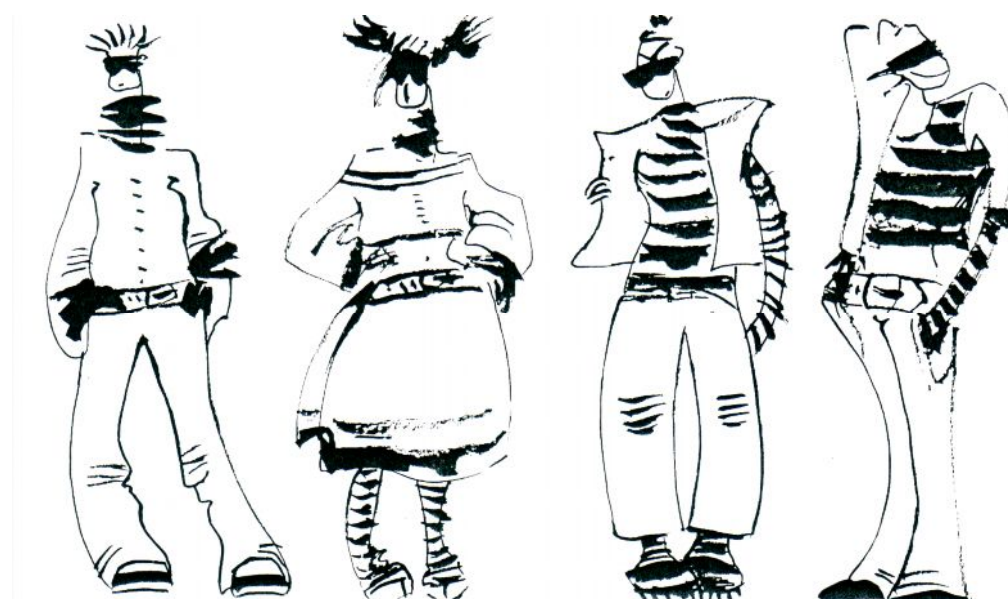

Рисунок В. 2 – Стиль в графике

Рисунок В. 3 – Стиль в графике

Оренбургский государственный университет

Кафедра дизайна

О. В. Бобряшова, О. Б. Лозовая, М. М. Яньшина

ВЫЯВЛЕНИЕ СТИЛЯ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ КОСТЮМА

Методические указания к курсовому проекту № 2
по дисциплине «Проектирование»

Оренбург
2011