

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

В.Ю. Сапугольцев, О.В. Бобряшова, В.Д.Викторова

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Методические указания к курсовому проекту №20
по дисциплине «Выполнение проекта в материале»

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

Оренбург
ИПК ГОУ ОГУ
2011

УДК 687.01 (07)
ББК 85.126 я 7
С - 19

Рецензент - кандидат искусствоведения С.Г.Шлеюк

Сапугольцев, В.Ю.

С-19 Концептуальное проектирование в дизайне костюма: методические указания к курсовому проекту № 20 по дисциплине «Выполнение проекта в материале» / В.Ю. Сапугольцев, О.В. Бобряшова, В.Д.Викторова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 20 с.

В методических указаниях подробно раскрываются условия получения навыков выполнения концептуального проектирования, рассматривается методика формирования основных художественно-образных и функциональных принципов проектирования, выполняемых на этапе формирования концепции проекта.

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта № 20 по дисциплине «Выполнение проекта в материале» для студентов специальности 070601 «Дизайн» специализации «Дизайн костюма».

УДК 687.01 (07)

ББК 85.126 я 7

© Сапугольцев В.Ю.,
Бобряшова О.В.,
Викторова В.Д., 2011
© ГОУ ОГУ, 2011

Содержание

Введение	4
1 Цели и задачи преддипломного проекта.....	4
2 Основные принципы организации эскизного поиска коллекционного ряда.....	6
3 Организация работы и основные этапы проектирования.....	10
4 Содержание преддипломного проекта	13
4.1 Тематика преддипломного проекта	13
4.2 Состав преддипломного проекта	14
4.2.1 Пояснительная записка	14
4.2.2 Иллюстративно-графический материал	15
4.2.3 Состав графической части.....	15
Список использованных источников.....	17
Приложение А Пример оформления иллюстративно-графического материала.....	18

Введение

Методические указания раскрывают содержание проектной деятельности в период выполнения преддипломного проекта, которая ведется в соответствии с учебным планом специальности 070601 – Дизайн специализации Дизайн костюма в 10-м семестре. Преддипломный проект рассматривается в системе: преддипломный проект (научно-практическая работа и концептуальное проектирование) - преддипломная практика - дипломный проект, которые связаны единой тематической ориентацией.

Тема дипломного проекта формируется в конце 10 семестра перед началом преддипломной практики, утверждается руководителем практики и заведующим кафедрой и выдается каждому студенту в виде индивидуального задания. В процессе прохождения практики на предприятии тема уточняется. Возможны ее изменения, связанные с актуальностью проблем базовых предприятий практики. В ходе практики студент по уточненному заданию готовит аналоговый материал, который является отправным для утверждения на кафедре будущей темы дипломного проекта.

1 Цели и задачи преддипломного проекта

Для успешного освоения темы «Концептуальное проектирование в дизайне костюма» необходимо выяснить, что подразумевается под термином «концепция». Словарь иностранных слов трактует: «**концепция** [лат. *conceptio*] – единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда и т.д.». Следовательно, основная цель преддипломного проектирования состоит в нахождении дизайн-концепции, то есть установления определяющего замысла, который непосредственно связан с поиском художественного образа и принципов стилового формообразования. Поиск концепции в дизайне костюма, как правило, производится в русле основных проблем дизайна своего времени и связан с общими тенденциями изменения образа жизни, поэтому необходимо проследить, как эти

тенденции воплощаются в разнообразных авторских концепциях известных дизайнеров. Специфика дизайна костюма заключается в том, что концепция находит свое воплощение, прежде всего в визуальной форме. Традиции сезонного ритма смены моды привели к тому, что основной формой реализации творческой концепции в дизайне костюма является демонстрация моделей. Концептуальность проявляется не только в самих моделях одежды, но и в создании определенного образа (прическа, грим, манера движения), музыкальном оформлении и месте проведения показа. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

- освоить методику комплексного и системного проектирования;
- научиться формулировать концепцию общего решения и представлять ее в виде проектно-графического материала;
- разработать общую программу выполнения комплексного проекта (преддипломного и дипломного);
- отразить в преддипломном проекте комплекс теоретических знаний и практических навыков по специальности и смежным дисциплинам;
- выявить тенденции развития данной отрасли во всех аспектах: социокультурном (учитывая особенности региона), организационном, функциональном, конструктивно-технологическом, экономическом и др., уметь провести проектно-сопоставительный анализ;
- проявить знания в процессе выполнения преддипломного проекта в области выбора методики решения художественно-композиционных, функционально-технических и эргономических задач, в выборе наиболее новых образов, форм, новых технологических приемов в дизайне костюма, адекватных меняющейся реальности и раскрытия творческих возможностей.

В процессе работы над преддипломным концептуальным проектом студент совершенствуется и углубляет:

- накопленные знания и навыки на примерах конкретной и приближенной к реальной тематике работе;
- индивидуальные, стилистические, творческие графические наклонности;
- степень владения проектными методами и профессиональным мышлением в разработке сложных комплексных заданий.

- способность бегло выработать наибольшее количество идей за ограниченное время;
- умение быстро отыскивать самые оригинальные решения заданной проблемы.

2 Основные принципы эскизного поиска коллекционного ряда

Коллекционный ряд в дизайне костюма – это серия моделей различного назначения, составляющих единство коллекции, а именно:

- авторской концепции;
- образа;
- применяемых в коллекции материалов;
- цветового решения;
- формы;
- базовых конструкций;
- стилового решения.

Коллекции подразделяют на несколько видов:

- **перспективные коллекции**, в которых воплощается концепция идеи с перспективой, как правило, на будущий сезон, представляющие новые стили и тенденции. К перспективным коллекциям можно отнести большинство коллекций высокой моды, коллекции «прет - а - порте», созданные известными дизайнерами;

- **промышленные базовые коллекции** предлагают концепцию ассортимента для непосредственного внедрения. В них воплощаются актуальные направления моды, и они предназначены для массового производства;

- **авторские коллекции** выражают творческую концепцию дизайнера. Авторскими коллекциями являются коллекции высокой моды и «прет - а - порте» предназначенные для индивидуального клиента или массового потребителя;

- **коллекции специального назначения**, например, коллекции школьной одежды, коллекции форменной одежды.

При разработке концепции преддипломного проектирования рекомендуется учитывать основные принципы составления коллекционного ряда:

- **гармоничность** как стремление к совершенству (гармонии, единству, ясности), понимаемую как идеал творчества. Гармоничность построения коллекционного ряда становится необходимым условием эстетической ценности произведения;

- **целостность** как органичную систему, что отличает коллекцию от механического собрания разнородных моделей. Целостность обеспечивается единством стиля, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов, формы, образов. Неделимость, наличие конструктивной объединяющей идеи, связь и взаимная согласованность всех элементов - все это создает целостность композиции: соразмерность и соподчинение элементов. Наличие композиционного центра. Соразмерность частей и элементов в одежде должна быть решена как гармоничное сочетание пропорций, где учтены соотношения объемов, цвета, формы, передачи ритма и пластики, движения и относительного покоя, симметрии или асимметрии. Соразмерность – подчинение второстепенных элементов композиции главному, или композиционному центру. Композиционным центром является та часть, которая достаточно ясно выражает главную идею;

- **концептуальность**, т. е. изначальная продуманность, расчет, общий (проектный) метод, включающий ценностное, смысловое содержания проекта. Эти качества характеризуют продукцию современного дизайна костюма. В процессе работы над комплексом необходим общий выраженный концептуальный принцип организации, определяющий особенности стилеобразования, которые характеризуются соотношениями материала, формы и технологий;

- **структурность**, понимаемая в дизайне как способ связи, средство объединения ритмизации, акцентирования. Структура дизайн-объекта может быть как простейшей, плоской, метрической, однообразной, так и многослойной, динамичной, изменяемой, развивающейся. Структурность в дизайне осознаётся как важный принцип формообразования;

- **системность** как многофакторность, сложность строения и способа воздействия на человека. Системное мышление определяет практику проектирования сложных комплексных объектов в дизайне;

- **уникальность (индивидуализация)** графического комплекса трактуется как важный принцип работы дизайнера, осознающего художественные качества своей работы, рассматривающего дизайн как искусство. Уникальность отличает концептуальные предложения дизайнера, в противоположность массовому производству;

- **ассоциативность** – способность улавливать и устанавливать связи между, казалось бы, несовместимым. Ассоциации по сходству или контрасту помогают преодолевать функциональную фиксированность вещей, открывать их закономерные связи и новые функциональные значения. Ассоциативное мышление понимается как принципиально новый способ самого проектирования.

- **адаптивность, т.е. вписанность, пригнанность** - учет всех диалектических взаимодействий объекта, его привязка к конкретным обстоятельствам (собственно то, чем произведение отличается от схемы). Прямое проектирование без учета разнообразных требований жизни сейчас невозможно. Современную проектную культуру характеризует проектирование с учетом всех разнообразных связей, внешней заданности, (факторов вписания);

- **комбинаторность**, т. е. способность к изменению при сохранении общей схемы связей при общем постоянстве системы. В дизайне костюма комбинаторность – это способ организации из отдельных элементов всевозможных комбинаций (расстановок), которые различаются либо видом входящих в их состав деталей, либо порядком деталей в данной расстановке. Эти взаимосвязанные действия имеют одну структурную основу, но отличаются составом элементов и порядком, в котором они выстраиваются по определенным правилам комбинирования. Комбинируя из одних и тех же (модульных) элементов качественно-новые формы, дизайнер костюма способен получать не только функционально интересные, но и художественно-оправданные решения;

- **тактильность, фактурность, фактура** – как свойство поверхности форм образующего материала играет достаточно важную роль в создании внешнего вида изделия, определении его зрительного образа и выступает в качестве осязательного контакта потребителя с предметом, служит предъявлением морфологического качества материала;

- **экспериментальность** - постоянная нацеленность на эксперимент, нахождение новых неожиданных решений, в равной степени отличает работу по организации коллекционного ряда в дизайне костюма;

- **эскизность** (незавершённость) - свойство профессионального сознания, провоцирующее развитие, готовность к изменениям. Через принципиальную незавершённость проявляются реакция на контекст, импровизация, решительность, быстрота понимания реальности, высокое мастерство. В проектировании - это возможность изменения формы вещи. При помощи эскизности, незавершённости раскрываются концептуальные возможности проектирования, где акцент делается не на конечном продукте, а на процессе или на самой идее произведения, где на место конечных, завершённых композиций, стремлению к завершённости приходит работа со свободной трансформируемой формой, игра с материалами и непосредственно с потребителем, происходит активное участие зрителя в достраивании произведения;

- **пропорциональность, масштабность**, определяют взаимодействие разнородных элементов на основе пропорциональной, масштабной согласованности внутри целостного комплекса. Подобные процессы упорядочения в дизайне костюма направлены на соразмерность формы костюма и ее элементов фигуре человека. С масштабностью связаны устойчивость и равновесие формы. Все формы, составляющие костюм, должны подчиняться пропорциям реальной фигуры человека. Смысл пропорционирования и масштабирования объектов дизайна заключается не столько в том, чтобы геометрически увязать все размеры с потребителем, а в том, чтобы геометрически закономерное построение было способно обеспечить выразительность и зрительную целостность формы. В дизайне подобным задачам служат различные пропорциональные и модульные системы. Особое место занимает пропорция золотого сечения, унаследованная из глубины веков, и способная установить единую всепроникающую связь элементов между собой;

- **ритмичность (приёмы ритмической организации)** трактуются как важное свойство композиционной, пластической и художественной организации коллекционного решения. В дизайне костюма вопросы ритмической организации

проектируемого объекта, повторяемости одной темы на разных уровнях (по размеру, форме), ритмические сопоставления плоскости и пространства приобретают ведущее значение. Ритм имеет огромное значение, так как определяет динамику формы, ее организованность и характер образа. Как средство композиции ритмичность способствует также образному выражению внутренней динамики формы. Кроме этого, с помощью ритмики можно проследить способ компоновки и сочетания основных элементов (тектоническая структура);

- **цветность**, как важнейшее средство композиционного формообразования дизайна. С его помощью фиксируется тип организации коллекционного ряда, заостряется художественно-образное смысловое содержание. В современном дизайне костюма цветность рассматривается как важнейшая категория художественной формы. В дизайне костюма цветом обычно дополнительно акцентируются общие для всего ряда элементы, выделяемые в композиционной организации. В комплексах, построенных по принципу системного проектирования, цветом выделяется обычно конструктивный модуль. Цвет в дизайне костюма может выступать как средство тектонической организации. Цветом во внешней форме выделяются качества структурности, сборности, трансформируемости, прочности, устойчивости. Композиционные членения также выделяются и подчеркиваются цветом. Им выявляются функциональные элементы, которые непосредственно контактируют с человеком.

Выполнение преддипломного проекта показывает уровень подготовленности студента к самостоятельному решению задач дипломной работы.

3 Организация работы и основные этапы проектирования

Основная работа над преддипломным проектом проводится в специализированных аудиториях курсового и дипломного проектирования под руководством преподавателей. Форма проведения занятий - консультации коллегиальные и индивидуальные. Часть времени занятий отводится для самостоятельной работы по сбору предпроектных материалов в библиотеках, архивах, научно-исследовательских институтах и на предприятиях с обязательным

учетом результатов проделанной работы. Самостоятельная работа требует от студентов высокой организованности, сознательности и трудовой дисциплины. При необходимости преподаватели проводят вечерние консультации во внеучебное время.

Работа над преддипломным проектом проводится поэтапно в соответствии с графиком контроля мероприятий (см. таблицу № 1). Каждый этап работы оценивается по пятибалльной системе и выводится общая оценка хода работы, которая участвует в итоговой оценке за семестр по проектированию. Учитывая особенность проектируемых объектов, допускается составление индивидуальных графиков работы с обязательным включением всех этапов. Индивидуальный график составляется студентом и утверждается преподавателями.

В зависимости от изменения графика учебного процесса (количества недель в семестре) корректируется и календарный план выполнения преддипломного проекта.

Таблица 1- Примерный календарный план выполнения преддипломного проекта

Этап	Сроки	Содержание работы	Объем проведенных разработок, в %
I	1 неделя	Изучение объекта проектирования. Изучение и анализ материалов, относящихся к объекту проектирования (фотографии, рисунки, чертежи, статьи, переводы, реферат и т.д.) Анализ исходной ситуации. Формулировка проблемы.	15

Продолжение таблицы 1

Этап	Сроки	Содержание работы	Объем проведенных разработок, в %
II	2 недели	Постановка задач: - формирование и утверждение основного направления коллекционного ряда; - утверждение фактического объема выполняемых работ. Эскизный поиск. Сравнительный анализ вариантов. Определение оптимального направления проектирования.	40
III	2 недели	Художественно-конструкторское предложение. Варианты цветового решения. Компонировка графического материала на планшетах. Выполнение соответствующего раздела дипломной пояснительной записки (описание выбранного художественно-конструкторского решения)	65
IV	1 неделя	Выполнение графического материала на планшетах в компьютере	85
V	1 неделя	Выполнение графического материала на планшетах в цвете. Защита преддипломного проекта перед кафедрой	100

В зависимости от изменения графика учебного процесса (количества недель в семестре) корректируется и календарный план выполнения преддипломного проекта.

4 Состав и содержание преддипломного проекта

4.1 Тематика преддипломного проекта

Целесообразно, чтобы преддипломный проект выполнялся по реальным заказам предприятий, подтвержденным письмом-обязательством, гарантирующим получение необходимых консультаций от специалистов предприятий и техническим заданием с нужной документацией на объект проектирования. Эффективность работы во многом зависит от темы проекта, определяемой ее актуальностью, соответствием научному направлению кафедры и ее основной специализацией.

Поскольку преддипломный и дипломный проекты объединены единой тематикой, выбор темы для обоих проектов осуществляется одновременно с дифференциацией содержания работ. Определяющими в объектной ориентации являются:

- специализация кафедры (проектирование коллекционного решения и выполнение проекта в материале);
- соответствие госбюджетным и хоздоговорным научно-исследовательским работам кафедры, а так же договорам о содружестве с различными организациями;
- заказы предприятий, ателье, театров мод, образовательных учреждений и т.д. направленные на решение важнейших, актуальных задач соответствующих специализации «Дизайн костюма».

Перечень направлений для выполнения концептуального проектирования преддипломного и дипломного проектов должен соответствовать написанной ранее научно-практической работе.

При формулировке темы преддипломного и дипломного проектов может быть использовано два методических подхода: первый – разработка общей проектной концепции с последующей детализацией отдельных ее частей или системы: - второй - разработка единичного объекта с ориентацией на развитие системного ряда или комплекса, включающий данный объект.

4.2 Состав преддипломного проекта

Преддипломный проект состоит из трех частей: курсового проекта № 19 и пояснительной записки, иллюстративно-графического материала и планшетных разработок.

4.2.1 Пояснительная записка

Цель написания пояснительной записки: теоретическое обоснование выбранного проектного решения во всех аспектах (социально-культурном, технологическом, конструктивном, эргономическом, экономическом и т.д.). В ней должны найти отражение следующие разделы:

- техническое задание на проектирование;
- социальные обоснования необходимости разработки данного объекта;
- анализ ситуации (предметно-пространственные и структурные связи объекта с окружающей средой и взаимодействие его с человеком в процессе функционирования);
- формулировка проблемы и постановка проектных задач;
- выбор исходных параметров объектов проектирования;
- разработка проектной концепции и основных формообразующих принципов;
- разработка вариантов эскизного поиска. На этом этапе осуществляется сравнительный анализ различных компоновочных схем, объемно-пластических решений, композиционных приемов, различных принципов функционирования, цветового решения, выполнение поисковых макетов;
- обоснование принятого художественно-образного решения;
- список использованных источников.

В состав пояснительной записки входят текстовая часть, поясняющие принятые решения, материалы по эскизному поиску, фотографии поисковых макетов, натурные фотографии и др.

4.2.2 Иллюстративно-графический материал

Цель выполнения иллюстративно-графического материала: выполнить необходимые художественные эскизы и технические рисунки (конструктивные, функционально-технологические, эргономические и др.) для пояснения и обоснования художественно-графического решения. Выполняется на трех планшетах размером 70x50 мм. Пример оформления иллюстративно - графического материала приведен в Приложении А (рисунок А.1-Историческая справка, рисунок А.2-Анализ модных тенденций, рисунок А.3-Анализ аналогов). При компоновке проектного материала должны быть соблюдены следующие условия:

1. Компоновка проектного материала должна выполняться как целостная композиция всей разработки в целом и каждого планшета в отдельности. При выполнении графических изображений необходимо размещать их в пределах одного планшета.

2. В экспозиции необходимо выделять главные изображения и второстепенные, помогающие раскрыть содержание главного. В соответствие с этим выбирается масштаб изображений.

3. Основные выводы аналитической частей проекта представляются в виде фотографий, рисунков, чертежей, сравнительных таблиц, схем и текстовой части, подтверждающей основные принципы выбранного проектного решения.

4.2.3 Состав графической части

Проектная графическая часть должна содержать:

- аналитическую часть, состоящую из представления на планшетах исторической справки в виде фотографий или компьютерных распечаток с сопроводительным данную ситуацию анализирующим текстом;

- аналитическую часть, представленную на планшетах материалов в виде распечаток, фотографий и компьютерных разработок.

- цвето-пластический ключ, определяющий стилистическое и образное направление графических разработок с сопроводительным данным ситуацию анализирующим текстом;

- общий эскизный вид с ярко выраженной стилистической и образной подачей;

- анализ социальной направленности и проектирование коллекции костюма;

- анализ функциональной оправданности, конструктивной части соответствующей утилитарным потребностям заказчика;

В целом проект должен содержать концептуальную, эскизную разработку общего стилеобразования коллекционного ряда, областей его применения, вариантов графических подач, способа организации и взаимосвязи всех элементов внутри комплекса. Проект должен учитывать социальную и функциональную направленность, соответствовать образно-художественному направлению современной интерпретации темы в соответствии с требованиями модных направлений.

Список использованных источников

1. СТО 02069024.101-2010. Стандарт организации. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления.– Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2010. – 93с.
2. Рабочая программа дисциплины «Выполнение проекта в материале» / сост. В.Ю. Сапугольцев, И.Н.Бордукова, В.Д. Викторова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2007. – 16 с.
3. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: учебник для вузов. / Ф.М. Пармон – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.: ил.
4. Композиция костюма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Гусейнов [и др.] – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
5. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: учеб. для вузов. / Ф.М. Пармон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.

Приложение А

(обязательное)

Пример оформления иллюстративно - графического материала

Рисунок А.1- Историческая справка

Рисунок А.2- Анализ модных тенденций

Рисунок А.3- Анализ аналогов