

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКА-МОДЕЛЬЕРА**

Методические указания по выполнению практических заданий
для студентов специальности
6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля»
(профилизация «Дизайн костюма»)

Витебск
2026

Составитель:

Н. С. Захарчук

Одобрено кафедрой «Дизайн и мода»
УО «ВГТУ», протокол № 4 от 03.12.2025.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом
УО «ВГТУ» протокол № 4 от 19.12.2025.

Художественное проектирование. Источники творчества художника-модельера : методические указания по выполнению практических заданий / сост. Н. С. Захарчук : УО «ВГТУ», 2026. – 34 с.

Методические указания «Художественное проектирование. Источники творчества художника-модельера» представляют собой комплексное руководство по поиску и применению разнообразных творческих источников в процессе проектирования современной одежды. В материале подробно рассматриваются ключевые аспекты работы с народным костюмом и архитектурой как основными источниками вдохновения, включая анализ, трансформацию, стилизацию и переработку их форм и элементов для создания новых дизайн-решений. Методические указания направлены на помощь студентам специальности 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля» (профилизация «Дизайн костюма») в развитии художественного воображения и освоении практических навыков проектирования. Особое внимание уделяется таким методам, как создание копий и зарисовок, графический анализ архитектурных объектов, а также разработка серий эскизов моделей различного назначения на основе предложенных тем. Практическая часть данных методических указаний способствует формированию у студентов целостного подхода к творческому процессу и развитию собственного дизайнерского почерка.

УДК 658.512.2

© УО «ВГТУ», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК	6
1.1 Различные творческие приемы использования народной темы в художественном моделировании одежды	6
1.2 Практическое задание: «Создание копий, зарисовок народного костюма»	7
2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ НАРОДНОГО КОСТЮМА	9
2.1 Силуэт, формы и пропорции народного костюма	9
2.2 Практическое упражнение: «Графический анализ народного костюма по 5 критериям»	10
2.3 Практическое задание: «Создание серии эскизов моделей одежды различного назначения с применением трансформации формы народного костюма»	11
3. ПЕРЕРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОГО КОСТЮМА	13
3.1 Трансформация и стилизация признаков народного костюма в моделировании	13
3.2 Практическое задание: «Создание серии эскизов моделей одежды различного назначения на основе переработки элемента народного костюма»	14
4. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ПО ЭТНИЧЕСКИМ МОТИВАМ	16
4.1 Использование этнического мотива в творческом процессе моделирования одежды	16
4.2 Практическое задание: «Создание серии эскизов моделей одежды различного назначения по мотивам этнического костюма»	17
5. АРХИТЕКТУРА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК	18
5.1 Принципы использования архитектурного мотива в проектировании костюма, на основе всестороннего анализа объекта	18
5.2 Практическое задание: «Создание копий, зарисовок архитектуры»	19
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ	20
6.1 Принципы моделирования верхней одежды и разнообразие данного ассортимента	20
6.2 Практическое задание: «Создание серий эскизов моделей верхней одежды с учетом основных требований к ассортиментному виду»	21
7. НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ОДЕЖДЕ	24
7.1 Разнообразие архитектоники костюма	24
7.2 Практическое упражнение: «Поиск новых костюмных образов, форм, нестандартных конструктивных решений на основе архитектурного мотива»	25
7.3 Практическое задание: «Создание серий эскизов моделей одежды различного назначения на основе поисковых исследований»	26
8. КОМПЛЕКТЫ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ	28
8.1 Нестандартное графическое решение в подаче эскизов моделей	28
8.2 Практическое задание: «Создание эскизов моделей дорожных комплектов с учетом основных требований к данной одежде»	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

ВВЕДЕНИЕ

Основная задача дисциплины «Художественное проектирование» – обучение студентов специальности 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля» (профилизация «Дизайн костюма») созданию серии эскизов одежды, отвечающих как эстетическим, так и функциональным требованиям, с учетом закономерностей композиции.

Источники творчества художника-модельера – это фундаментальная основа процесса проектирования, представляющая собой совокупность объектов материальной и духовной культуры, которые дизайнер анализирует, трансформирует и использует для создания оригинальных, эстетически значимых коллекций одежды. Методические указания раскрывают методы работы с ключевыми источниками, такими как народный костюм и архитектура, которые взаимосвязаны через общие принципы формообразования и конструктивной логики. Данные принципы помогают дизайнерам выявлять и адаптировать исторические и культурные коды в актуальные модные образы.

Цели практических заданий:

- понимание роли и механизмов использования творческих источников в дизайне костюма;
- развитие умения анализировать, деконструировать и трансформировать элементы источника в новые проектные решения;
- формирование навыков интеграции исторического и культурного наследия в современный контекст моды.

Функции курса:

- теоретическое осмысление форм и символов народного костюма и архитектуры в культурно-историческом контексте;
- практическая подготовка к созданию коллекций одежды, основанных на глубокой переработке творческого источника.

Задачи курса:

- изучение методов работы с источником: создание копий и зарисовок, графический анализ, стилизация и переработка элементов;
- применение данных методов для проектирования моделей различного ассортимента и назначения;
- разработка серий эскизов и творческих проектов с учетом требований к конкретному ассортиментному виду одежды.

Практические задания по дисциплине «Художественное проектирование» по теме «Источники творчества художника-модельера» представляют собой комплексное изучение процессов анализа и проектной интерпретации культурного наследия. Студенты углубляются в исследование форм, силуэтов, пропорций и декора народного костюма, а также принципов архитектоники и графики архитектурных объектов, и на практике применяют полученные знания для создания оригинальных коллекций одежды. Курс включает практические

занятия, направленные на формирование уникального авторского стиля и профессионального подхода к проектированию у студентов специальности 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля» (профилизация «Дизайн костюма»).

1. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

1.1 Различные творческие приемы использования народной темы в художественном моделировании одежды

Использование народного костюма как творческого источника в современном дизайне представляет собой сложный процесс художественной интерпретации, требующий от модельера не копирования, а глубокого осмысления и трансформации культурного кода [1]. Ключевой задачей становится нахождение баланса между уважением к традиции и актуальным творческим высказыванием, что реализуется через спектр конкретных методических приемов. Начальным этапом часто выступает прямое цитирование или реконструкция, когда точно воспроизводятся отдельные элементы (например, вид кроя рубахи, орнаментальная композиция) для коллекций, концептуально связанных с историей или этнографией (рис. 1.1) [2].

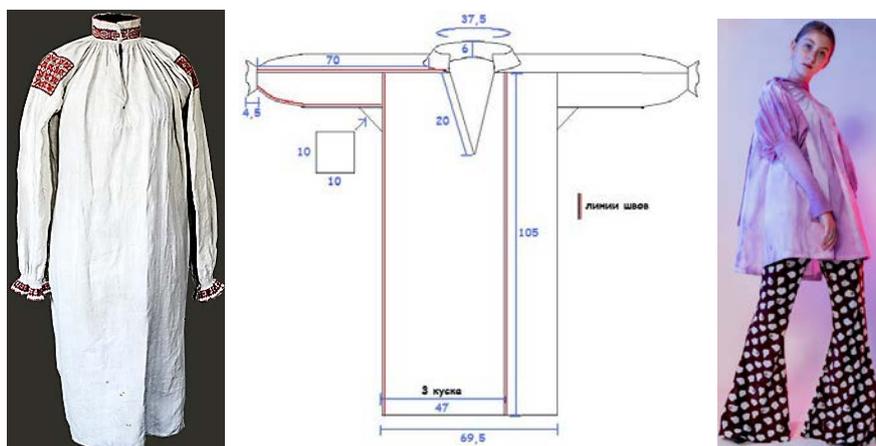

Рисунок 1.1 – Трансформация народного костюма в студенческом проекте

Однако более творческими и распространенными являются приемы стилизации и трансформации. Стилизация предполагает обобщение, упрощение и выделение наиболее характерных черт народной формы, цвета или декора с целью создания ее узнаваемого, но лаконичного образа. Трансформация же идет дальше, активно изменяя первоисточник: конструктивный элемент может быть перенесен в иную часть костюма, увеличен или уменьшен в масштабе, что рождает принципиально новую форму. Следующий уровень работы связан с деконструкцией и коллажированием [1]. Прием деконструкции предполагает сознательный разрыв традиционных связей: например, отделение декора от его исконного места и использование его как самостоятельного модуля, или переосмысление многослойности народного костюма через наложение современных тканей с иными свойствами. Коллажирование позволяет синтезировать мотивы, заимствованные из разных этнических источников или даже культур, создавая гибридные, полифоничные образы (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Пример переосмысления многослойности народного костюма через наложение современных материалов и силуэтов

Особую значимость имеет работа с орнаментом и фактурой. Орнамент может подвергаться масштабированию, раппортному повторению, цветовой инверсии или использоваться фрагментарно, превращаясь из каймового декора в доминирующий принт, покрывающий всю плоскость изделия. Фактурные комбинации, имитирующие или переосмысливающие народное ткачество, вязание, вышивку, придают модели тактильную глубину и историческую аутентичность даже при использовании современных материалов [4].

Кульминацией творческого процесса становится создание нового мифа или метафоры на основе народной темы. Дизайнер, отталкиваясь от архетипических образов (например, «пряжи», «пахаря», «невесты»), наполняет их современным содержанием, используя узнаваемые символы как аллюзии. Это позволяет выйти на уровень концептуального диалога с традицией, где народный костюм становится не просто поставщиком декора, а источником фундаментальных идей о форме, конструкции, цветовой палитре и связи человека с культурным наследием [5].

Таким образом, мастерами современной моды народная тема используется как богатый язык, грамматика которого позволяет вести разговор о идентичности, памяти и красоте, рождая произведения, которые являются не этнографическим экспонатом, а живым явлением актуальной fashion-культуры.

1.2 Практическое задание: «Создание копий, зарисовок народного костюма»

Цель: практическое упражнение направлено на развитие у студентов навыков создания копий народного костюма и детальной проработки его силуэта, формы, пропорций и отличительных особенностей.

Объем: 3 копии, зарисовки.

Размеры: одна копия, зарисовка на формате А4.

Примеры копий, зарисовок народного костюма размещены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Копии и зарисовки народного костюма

Таким образом, освоение раздела закладывает фундамент для профессиональной работы с этнокультурным наследием в дизайне костюма. Теоретическое изучение разнообразных творческих приемов – от прямого цитирования и стилизации до сложных методов деконструкции и создания новой мифологии – формирует у студентов понимание народного костюма как живого, интерпретируемого источника, а не застывшего образца. Практическое задание по созданию аналитических зарисовок служит важнейшим первым шагом, развивая навык глубокого «погружения» в форму, деталь и конструкцию, что является обязательным условием для ее последующего осмысленного и оригинального преобразования в современных проектах.

2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ НАРОДНОГО КОСТЮМА

2.1 Силуэт, формы и пропорции народного костюма

Силуэт, формы и пропорции народного костюма представляют собой квинтэссенцию его художественного и конструктивного своеобразия, являясь результатом многовековой адаптации к образу жизни, эстетическим идеалам, климату и социальному укладу конкретного этноса. Данные категории образуют первичный, наиболее обобщенный пластический язык, который необходимо анализировать для его последующей творческой трансформации в современном проектировании [3].

Архетипические силуэты народной одежды, лишенные мимолетной модной стилизации, обладают мощной выразительностью, рожденной из функционального диалога простого кроя с естественными движениями человеческого тела. Исторически сложились несколько базовых силуэтных решений: прямой (туникообразная рубаха, зипун), трапециевидный или А-образный (русский сарафан, украинская плахта, восточный халат), овальный или бочкообразный (создаваемый пышными юбками на сборке или кринолине, например, в западноевропейском костюме), а также сложносоставной, формируемый принципом многослойности (комбинация исподней рубахи, поневы, передника и наверхника в южнорусском комплексе) (рис. 2.1). Каждый из этих силуэтов несет в себе определенный образ: прямой – монументальность и статику, трапеция – динамику и устремленность вверх, овал – устойчивость, замкнутость и плодородие, а многослойность – обрядовую значимость и социальный статус [3].

Рисунок 2.1 – Архетипические силуэты народной одежды

Формообразование в народном костюме имеет глубоко утилитарную и экономичную природу, что порождает чистоту и лаконизм его основных форм. Конструкция часто строится на прямокроенных деталях – прямоугольниках и треугольниках, что обусловлено шириной домотканого полотна и минимальным расходом материала. Ключевые объемы создаются из простейших геометрических модулей: прямоугольник (стан, полотнище), треугольник

(клинья для расширения подола, ластовицы для свободы движения, элементы головных уборов – сороки, кики), круг или его сегменты (юбка-солнце, круглый платок). Эти формы редко служат чистой абстракцией; они функциональны и символически нагружены. Например, треугольник вставки-ластовицы не только увеличивает амплитуду движения, но и часто несет обереговую функцию, а круг в крае юбки-солнца символизирует солнце и полноту бытия [3].

Пропорции в народном костюме – это не произвольное сочетание, а стройная, традиционно закрепленная система соотношений частей одежды между собой и с фигурой человека. Они диктуются не только эстетикой, но и социальными кодами (длина девичьей женской одежды), региональными особенностями (соотношение ширины поневы к длине рубахи) и практическими соображениями (длина рукава, связанная с видом труда). Пропорции часто основаны на натуральных мерах самого человека (пядь, локоть, сажень), что создает глубокую, органичную связь костюма с его носителем. Ярким примером является пропорциональная связь высоты кокошника с ростом женщины или соотношение длины распашной одежды (до середины икры, до шиколотки) с социальным положением. Принцип многослойности создает особые, «подвижные» пропорции, где каждый слой, от нижней рубахи до верхнего наверхника, выстраивает собственный ритмический и масштабный ряд, раскрывающийся в движении.

Для дизайнера-модельера такое понимание является ключом к инновациям. Анализ силуэта позволяет оперировать целостными образами. Изучение форм дает набор чистых геометрических прототипов для современного конструирования и деконструкции. Осмысление пропорций, укорененных в человеческом теле и культуре, позволяет создавать новые, но гармоничные и антропоморфные соотношения в современной одежде. Таким образом, силуэт, форма и пропорция выступают как фундаментальный структурный код народного костюма, который дизайнер должен декодировать, чтобы затем переосмыслить, создавая проекты, в которых угадывается глубинная связь с традицией при абсолютно современном звучании.

2.2 Практическое упражнение: «Графический анализ народного костюма по 5 критериям»

Цель: практическое упражнение направлено на формирование у студентов системного, аналитического подхода к изучению народного костюма как сложного художественно-конструктивного объекта. Его ключевая задача – развить навыки целенаправленного визуального исследования и декомпозиции целостной формы на базовые составляющие, что является фундаментом для последующей осмысленной трансформации в авторском проектировании.

Объем: анализ одной копии по 5 критериям.

Размеры: каждый критерий анализа копии на формате А4.

На рисунке 2.2 представлен анализ народного костюма по критериям (слева направо): движение складок, силуэт, масса цвета, анализ горизонталей, расположение декора.

Рисунок 2.2 – Графический анализ народного костюма по 5 критериям.
Пример №1

На рисунке 2.3 представлен анализ народного костюма по критериям (слева направо): силуэт, геометрических форм, расположение аксессуаров, расположение декора, анализ пропорций.

Рисунок 2.3 – Графический анализ народного костюма по 5 критериям.
Пример №2

2.3 Практическое задание: «Создание серии эскизов моделей одежды различного назначения с применением трансформации формы народного костюма»

Цель: практическое задание направлено на развитие у студентов навыков трансформации формы народного костюма.

Объем: 1 серия (10–12 эскизов в одной серии).
Размеры: один эскиз на формате А3.
Примеры работ размещены на рисунках 2.4–2.5.

Рисунок 2.4 – Серия эскизов с применением трансформации формы народного костюма Японии

Рисунок 2.5 – Серия эскизов с применением трансформации формы народного костюма Сомали

Таким образом, данный раздел выстраивает методологическую цепочку: от аналитического осмысления архетипических силуэтов, чистых форм и органичных пропорций – через их системную деконструкцию в графическом упражнении – к синтезу и творческой трансформации. Данный путь формирует у студента не просто навык стилизации, а глубокое понимание структурной логики традиционного костюма как неисчерпаемого источника для генерации современных, концептуально обоснованных форм.

3. ПЕРЕРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОГО КОСТЮМА

3.1 Трансформация и стилизация признаков народного костюма в моделировании

Трансформация и стилизация являются ключевыми, взаимосвязанными методами художественного моделирования, позволяющими перевести язык народного костюма в плоскость современного дизайна. Данные процессы представляют собой не механическое копирование, а творческое переосмысление, где первоисточник подвергается аналитическому расчленению с последующим синтезом новых форм. Стилизация выступает как первичная ступень абстрагирования, направленная на выявление и подчеркивание наиболее характерных, узнаваемых черт народного костюма с одновременным упрощением и обобщением его формы, цвета или орнамента. Цель стилизации – создать лаконичный, легко читаемый образ, сохраняющий дух и основные пластические мотивы оригинала, но освобожденный от излишней детализации и этнографической точности. Трансформация – процесс более радикальный и творческий, предполагающий активное видоизменение исходных признаков: их деформацию, перенос в иную смысловую или конструктивную зону, изменение масштаба, расчленение и комбинирование с элементами иной природы. Если стилизация стремится к узнаваемости, то трансформация может вести к созданию принципиально новой формы, где связь с источником сохраняется на уровне скрытой логики, а не явной цитаты [3].

На практике оба метода применяются комплексно, образуя единый творческий алгоритм. Процесс начинается с выявления признаков-доминант: это может быть характерный силуэт, специфическая конструкция рукава, система декоративного членения или уникальный орнаментальный ритм. Далее следует этап анализа и деконструкции, где выбранный признак изолируется от первоначального контекста. Например, орнамент отделяется от конкретного места на рукаве или подоле, а форма головного убора рассматривается как самостоятельный объемный объект. На этапе трансформации этим изолированным элементам придаются новые свойства и функции: орнамент может быть увеличен до размеров всего платья, превратившись в фактурный рельеф, или конструкция лямок сарафана может быть переосмыслена как принцип крепления драпировки на современном платье. Параллельно происходит стилизация – обобщение линий, цветовых сочетаний, упрощение графики орнамента до знака [6].

Основными направлениями применения этих методов являются:

– работа с силуэтом и объемом: трансформация прямого или трапециевидного силуэта народной одежды через изменение пропорций, введение асимметрии, комбинацию объемов (оверсайз в одном месте и облегчение в другом);

– переработка конструктивных элементов: перенос и видоизменение специфических деталей кроя (ластовицы, клинья, виды застежек) в новую конструктивную схему современного изделия;

– стилизация и трансформация декора: орнамент, вышивка, тесьма могут быть переработаны в графический принт, рельефную отделку (например, с помощью лазерной резки или 3D-печати), трансформированы в элемент кроя или рисунок драпировки;

– работа с принципом комплектности и многослойности: современное прочтение народного принципа наслоения разных предметов и фактур, создающее богатую визуальную и тактильную картину.

Таким образом, трансформация и стилизация выступают как мощный инструмент диалога с традицией. Они требуют от дизайнера одновременно аналитического мышления для вычленения сущностных признаков и смелой фантазии для их радикального переосмысления. Результатом становится не «костюм на народную тему», а современная модель, в которой культурный код узнается не буквально, а ощутимо.

3.2 Практическое задание: «Создание серии эскизов моделей одежды различного назначения на основе переработки элемента народного костюма»

Цель: практическое задание направлено на развитие у студентов навыков осмысленной переработки элемента народного костюма, закрепляя теоретические знания о методах стилизации и трансформации, формирует умение применять аналитико-творческий алгоритм – от выбора и деконструкции конкретной детали до ее интеграции в современную модель.

Объем: 1 серия (10–12 эскизов в одной серии).

Размеры: один эскиз на формате А3.

Примеры серии эскизов с переработкой элемента «складки» на рисунке 3.1., элемента «оборки» на рисунке 3.2.

Рисунок 3.1 – Серия эскизов на основе переработки элемента народного костюма. Пример №1

Рисунок 3.2 – Серия эскизов на основе переработки элемента народного костюма. Пример №2

Освоение данного раздела формирует у студентов ключевой профессиональный навык – умение вычлнять, анализировать и творчески перерабатывать отдельные компоненты этнического наследия. Теоретическое осмысление взаимосвязанных методов стилизации и трансформации дает четкий алгоритм работы: от выявления сущностного признака (силуэта, конструктивной детали, орнамента) через его абстрагирование и деконструкцию – к синтезу принципиально нового образа. Практическое задание, на примере переработки таких элементов, как «складка» или «оборка», демонстрирует, как этот аналитико-творческий процесс воплощается в серии современных эскизов, где унаследованный культурный код обретает актуальное звучание и функциональность. Таким образом, данная тема учит не заимствовать форму, а вести диалог с традицией на уровне ее глубинных структур, создавая инновационные проекты, в которых связь с источником ощущается, а не буквально цитируется.

4. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ПО ЭТНИЧЕСКИМ МОТИВАМ

4.1 Использование этнического мотива в творческом процессе моделирования одежды

В практике художественного проектирования важно различать понятия народного и этнического костюма, так как они предполагают разные методологические подходы к работе с источником.

Народный костюм – это конкретный, исторически сложившийся комплекс одежды, бытовавший в определенной местности в определенный период. Он представляет собой завершенную, устоявшуюся материальную форму со строгими канонами кроя, цвета, декора и правил ношения. Его ключевые характеристики – локальность, традиционность и фиксированность. Для дизайнера народный костюм выступает как конкретный объект для анализа и трансформации: можно работать с формой рубахи конкретного региона, орнаментом определенной губернии или конструкцией конкретного головного убора [4].

Этнический костюм (или этнический мотив) – это более широкое, обобщенно-символическое понятие. Оно отсылает не к конкретному историческому образцу, а к совокупности визуальных кодов, ассоциирующихся с культурой или духом народа в целом. Этнический мотив часто лишен территориальной и временной конкретики: это может быть обобщенный «славянский», «скандинавский» или «азиатский» образ, построенный на узнаваемых архетипах (например, «русская душегрея», «японское кимоно», «индийское одеяло»). Это символический язык, а не фиксированная форма.

Использование этнического мотива в современном проектировании представляет собой сложный процесс глубокой художественной интерпретации, где культурное наследие становится не источником декора, а основой для концептуального диалога. Этнический мотив понимается как сконцентрированное выражение мировоззрения, эстетики и образа жизни народа, требующее от дизайнера перевода его архаичного языка в актуальный формат моды. Ключевым принципом является переход от прямого цитирования к созданию новой формы, где связь с источником сохраняется на уровне пластической идеи, конструктивной логики или образной ассоциации, а не внешнего сходства [7].

Творческий процесс строится на последовательных этапах анализа, деконструкции и синтеза. Дизайнер выявляет сущностные черты мотива – будь то принцип формообразования, система членения, ритм или колористический код – и освобождает их от первоначального контекста. Последующая трансформация наделяет эти абстрагированные элементы новыми функциями и смыслами, интегрируя их в современный проектный язык. Такой подход позволяет работать с этническим наследием на уровне фундаментальных принципов, а не поверхностных признаков, что рождает подлинно инновационные и уважительные по отношению к традиции решения.

4.2 Практическое задание: «Создание серии эскизов моделей одежды различного назначения по мотивам этнического костюма»

Цель: практическое задание направлено на развитие у студентов навыков разработки костюмных форм по мотивам этнического костюма различных регионов.

Объем: 1 серия (10–12 эскизов в одной серии).

Размеры: один эскиз на формате А3.

Пример работ размещен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Серия эскизов по мотивам этнического мотива Балканского региона

Таким образом, грамотное использование этнического мотива обогащает дизайн, придает ему смысловую глубину и уникальность, превращая модель из простого изделия в объект, несущий в себе память и диалог времен, сохраняя при этом абсолютную современность и актуальность.

5. АРХИТЕКТУРА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

5.1 Принципы использования архитектурного мотива в проектировании костюма, на основе всестороннего анализа объекта

Использование архитектуры как творческого источника требует от дизайнера перехода от прямого заимствования визуальных черт к глубокому анализу и абстрагированию фундаментальных идей. Архитектура и костюм роднит их главная функция – создание трехмерной формы в пространстве, организованной для человека. Поэтому работа с архитектурным мотивом строится не на копировании фасадов, а на интеллектуальном осмыслении принципов формообразования, композиции и взаимодействия со средой [8].

Всесторонний анализ архитектурного объекта является обязательным первым этапом. Он проводится по следующим ключевым направлениям: выявление доминирующего силуэта и геометрии (вертикаль готики, купол, строгий параллелепипед модернизма); анализ пропорциональной системы и ритмических повторов (чередование окон-колонн, соотношение масс); изучение характера членения формы на основные и второстепенные объемы; определение ведущих линий (горизонтальных, вертикальных, диагональных, криволинейных); оценка фактуры и визуальных свойств материалов (шершавость бетона, прозрачность стекла, пластичность металла); фиксация игры света и тени, создаваемой элементами конструкции. Отдельное внимание уделяется концептуальной идее здания – его метафоре, историческому контексту или философскому послыу [7].

На основе проведенного анализа формулируются принципы трансформации мотива в костюм. Основным методом становится абстрагирование – переход от конкретного архитектурного образа к универсальным композиционным схемам, пластическим и графическим идеям. Силуэт здания может определять общий контур ансамбля одежды. Архитектурный ритм и пропорции переводятся в ритм декоративных элементов, членений, выточек или драпировок. Конструктивные элементы (арки, контрфорсы, колонны) переосмысливаются в элементах каркаса, поддержки или драпировки костюма, влияя на его объем и пластику. Фактура и цветовая палитра фасада становятся источником для выбора тканей, способов их обработки и колористического решения коллекции.

Важнейшим творческим принципом является акцент на архитектонике – взаимосвязи внутренней конструкции и внешней формы. Как в здании каркас определяет его устойчивость и внешний облик, так и в костюме конструктивные швы, крой и технологические решения должны быть логичным продолжением первоначальной идеи, а не просто декоративной оболочкой. Это позволяет создавать не только визуально выразительные, но и интеллектуально насыщенные модели, где форма глубоко содержательна. Таким образом, архитектурный мотив, пройдя стадии анализа, деконструкции и синтеза,

перестает быть цитатой и становится организующей системой, порождающей новую, современную форму в дизайне костюма, отвечающую как эстетическим, так и концептуальным задачам проектирования.

5.2 Практическое задание: «Создание копий, зарисовок архитектуры»

Цель: практическое упражнение направлено на развитие у студентов навыков создания копий архитектуры и детальной проработки ее формы, пропорций и отличительных особенностей.

Объем: 3 копии, зарисовки.

Размеры: одна копия, зарисовка на формате А4.

Примеры копий, зарисовок архитектуры размещены на рисунках 5.1.

Рисунок 5.1 – Копии и зарисовки архитектуры

Таким образом, архитектура как творческий источник предлагает дизайнеру-модельеру неисчерпаемый ресурс для концептуального и структурного мышления, требуя перехода от поверхностного декора к глубокому анализу тектонических принципов. Освоение метода всестороннего анализа объекта – от его геометрии и ритма до материальности и философской идеи – формирует основу для последующей творческой трансформации, где абстрагированные архитектурные концепции порождают новаторские формы и конструкции в проектировании одежды. Практическое задание по созданию аналитических зарисовок закрепляет этот критически важный этап работы, развивая у студентов навык «вчитывания» в пространственную форму и подготавливая почву для ее смелого и осмысленного переосмысления в рамках дизайн-проекта.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

6.1 Принципы моделирования верхней одежды и разнообразие данного ассортимента

Моделирование верхней одежды представляет собой особый раздел проектирования костюма, где функциональность, защита от внешней среды и знаковая образность формируют строгие принципы формообразования. Данные принципы основываются на диалектическом единстве утилитарных требований и художественной выразительности.

Ключевым является принцип объемной оболочки, предполагающий создание между телом и внешней средой функционально-эстетического буфера. Данный объем не статичен – он регулируется через силуэт (прилегающий, прямой, трапециевидный, овальный), степень свободы прилегания и конструктивные приемы, обеспечивающие как утепление, так и свободу движения. Второй фундаментальный принцип – конструктивной иерархии – диктует наличие жесткой, часто каркасной структуры (плечевая линия, борта, воротник), обеспечивающей форму, и подвижных элементов (складки, драпировки, кокетки), обеспечивающих динамику. Не менее важен принцип многослойности и трансформации, позволяющий адаптировать изделие к меняющимся условиям через съемные элементы (подкладки, капюшоны, меховые вставки), что определяет его универсальность и сложность [1].

Разнообразие ассортимента верхней одежды рождается на пересечении этих принципов с факторами сезона, назначения и стилевого кода. Ассортиментная классификация строится по нескольким векторам. По сезонно-климатическому принципу выделяются легкие ветрозащитные модели (ветровки, тренчи), демисезонные (пальто, куртки) и зимние (шубы, дубленки, пуховики), где ключевым дифференцирующим фактором становится вид утепляющего пакета и свойства внешних материалов. По функционально-стилевому назначению ассортимент делится на строгие классические формы (пальто-редингот, кейп), спортивно-утилитарные (бомбер, анорак, парка), драматично-декоративные (драпе, накидки) и авангардные объекты, где верхняя одежда трактуется как архитектурный арт-объект. По конструктивному решению разнообразие определяется типом кроя (втачное, реглан, цельнокроеное), характером застежки (двубортная, потаенная, на молнии) и развитостью подкладки.

6.2 Практическое задание: «Создание серий эскизов моделей верхней одежды с учетом основных требований к ассортиментному виду»

Цель: практическое задание направлено на комплексное формирование профессиональных компетенций в области художественного проектирования, интегрирующее работу с архитектурой как концептуальным источником и его практическое применение в проектировании верхней одежды. Его цель заключается в развитии у студентов навыков аналитического исследования архитектурной формы, абстрагирования ее фундаментальных принципов (тектоники, ритма, пропорций, взаимодействия объемов) и трансляции этих принципов в язык современного дизайна костюма. Задание призвано научить синтезировать полученные абстрактные идеи в конкретные проектные решения, учитывающие специфику ассортимента, функциональные требования и образную выразительность верхней одежды, создавая, таким образом, целостный визуальный нарратив, основанный на междисциплинарном диалоге архитектуры и моды.

Объем: 1 серия (10–12 эскизов в одной серии).

Размеры: один эскиз на формате А3.

Примеры работ размещены на рисунках 6.1–6.3.

Рисунок 6.1 – Серия эскизов моделей верхней одежды (источник творчества – архитектура). Пример №1

Рисунок 6.2 – Серия эскизов моделей верхней одежды
(источник творчества – архитектура). Пример №2

Рисунок 6.3 – Серия эскизов моделей верхней одежды (источник творчества – архитектура). Пример №3

Таким образом, проектирование верхней одежды – это искусство синтеза, где инженерная логика каркаса, эргономика объема и образная выразительность материала создают сложный проектный объект. Разнообразие ассортимента является прямым следствием вариативного применения базовых принципов моделирования в ответ на конкретные практические и эстетические запросы, что открывает перед дизайнером широкое поле для инноваций в рамках жестких функциональных рамок.

7. НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ОДЕЖДЕ

7.1 Разнообразие архитектоники костюма

Архитектоника костюма представляет собой его фундаментальное структурно-пространственное решение, выступая в роли «скелета» и формируя основной объем. Этот каркас, создаваемый кроем, конструктивными линиями и взаимодействием формообразующих элементов фигуры (плечи, грудь, талия, бедра), является основой, на которую накладывается пластика ткани, декор и стилистическое решение. Бесконечное разнообразие данной архитектоники проистекает из сложного переплетения исторической эволюции, глубины культурных традиций, динамики модных тенденций – от строгих канонических форм до радикальной деконструкции и авангарда – и, конечно, функциональных задач одежды. Данное многообразие и формирует уникальный спектр форм, от классического костюма-двойки до футуристических трансформирующихся моделей, непрерывно эволюционирующих в зависимости от духа эпохи и творческой мысли дизайнера [1].

Основным визуальным выражением архитектоники является силуэт, диапазон которого простирается от исторически сложившихся, приталенных и четко очерчивающих фигуру форм, до современных свободных, объемных оверсайз-силуэтов или намеренно асимметричных решений. Конструктивная сущность костюма раскрывается в количестве и соотношении его элементов, типе застежки, принципах внутреннего устройства. Детали и элементы – вариативность линий лацканов (шаль, пик, апаш), форма воротников, конструкция шлиц, тип и расположение карманов, особенности подкладки и подбортов – выступают не просто украшением, а смысловыми акцентами, кардинально меняющими общее восприятие архитектоники [3].

Стилевые направления предлагают собственные архитектурные языки: классика оперирует отточенными пропорциями и балансом, авангард и деконструкция – разрывом традиционных связей и поиском новых точек напряжения, спортивный стиль вносит функциональную пластику, а этнические мотивы – органичные, часто неевклидовы формы. Это разнообразие напрямую диктуется функциональностью и назначением, порождая отчетливые архитектурные различия между строгой геометрией делового костюма, торжественной легкостью смокинга, практичностью повседневной или гиперболизированной образностью карнавальной одежды. Влияние моды и истории проявляется в постоянном циклическом переосмыслении классических форм, что ведет к появлению новых объемов, неожиданных пропорций и конструктивных приемов под влиянием видения ведущих дизайнеров и актуальных социокультурных трендов. Таким образом, архитектура костюма – это его глубинная «архитектура», которая может быть строгой и рациональной, динамичной и экспрессивной, драматичной или минималистичной, что и создает

основу для его бесконечного визуального и смыслового разнообразия, делая форму содержательной и говорящей [9].

7.2 Практическое упражнение: «Поиск новых костюмных образов, форм, нестандартных конструктивных решений на основе архитектурного мотива»

Цель: данное практическое упражнение направлено на развитие у студентов навыков креативного поиска, абстрактного мышления и экспериментального проектирования. Его ключевая задача – научить выявлять и трансформировать фундаментальные архитектурные принципы (тектонику, ритм, пропорции, взаимодействие объемов) в новые, неочевидные костюмные формы и конструктивные решения, выходящие за рамки традиционного моделирования. Упражнение призвано сформировать у будущих дизайнеров умение использовать абстрактный источник не для прямого цитирования, а как катализатор для генерации уникальных идей, расширяя их представление о возможностях формообразования в costume.

Объем: 3 серии (в одной серии 10 форэскизов). Упражнение выполняется на основе трех выбранных архитектурных объектов (копий), представляющих разные стили, эпохи или конструктивные идеи.

Размеры: один форэскиз на формате А5.

Примеры практического упражнения размещены на рисунках 7.1–7.2.

Рисунок 7.1 – Практическое упражнение «Поиск новых костюмных образов, форм, нестандартных конструктивных решений на основе архитектурного мотива». Пример №1

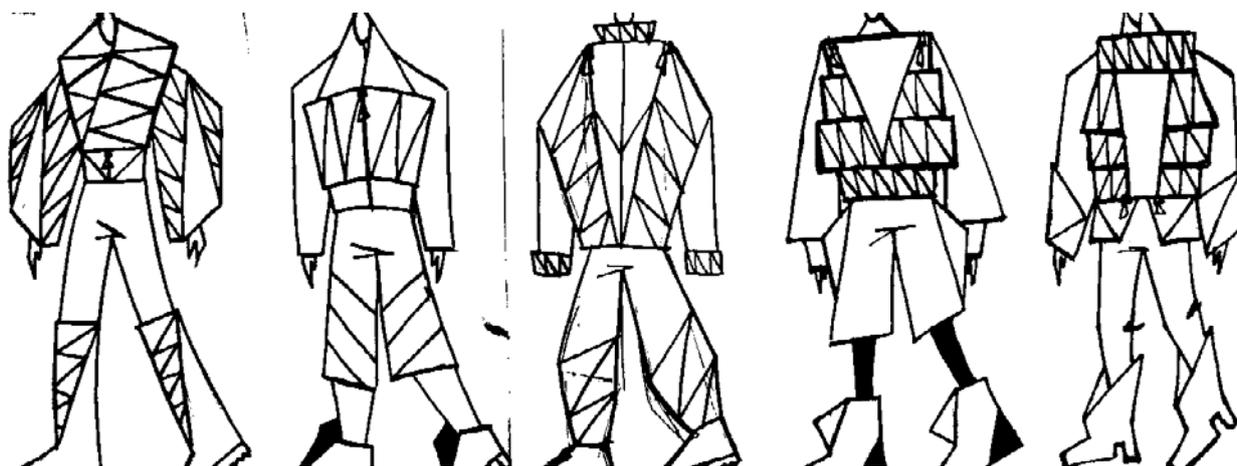

Рисунок 7.2 – Практическое упражнение
 «Поиск новых костюмных образов, форм, нестандартных конструктивных решений на основе архитектурного мотива». Пример №2

7.3 Практическое задание: «Создание серий эскизов моделей одежды различного назначения на основе поисковых исследований»

Цель: практическое задание направлено на закрепление и комплексное применение навыков, полученных в ходе поискового упражнения, и обучение студентов трансформировать экспериментальные идеи и форэскизы в продуманные, концептуально обоснованные и визуально завершенные проектные предложения.

Объем: 1 серия (10–12 эскизов в одной серии).

Размеры: один эскиз на формате А3.

Примеры работ размещены на рисунках 7.3–7.4.

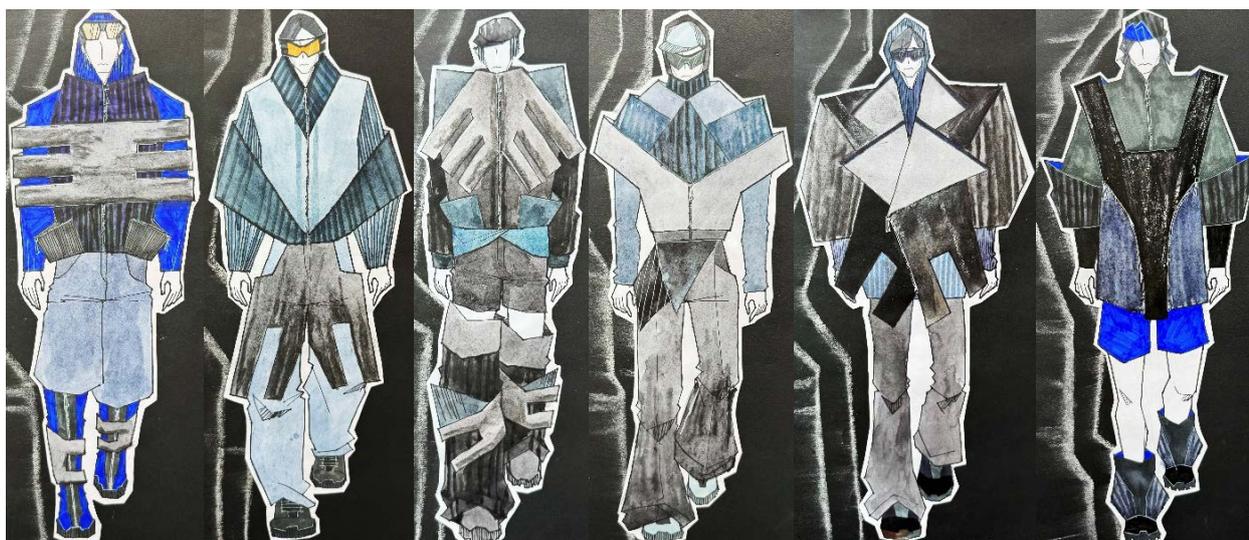

Рисунок 7.3 – Серия эскизов на основе поисковых исследований (рис. 7.1)

Рисунок 7.4 – Серия эскизов на основе поисковых исследований (рис. 7.2)

Таким образом, архитектура костюма служит его концептуальным и структурным фундаментом, определяющим бесконечное разнообразие форм через призму истории, функции и творческого поиска. Практические упражнения и задание данного раздела формируют у студентов ключевой навык трансформации абстрактных архитектурных принципов в новую материальность и объем, переводя исследование тектоники, ритма и пропорций в плоскость конкретного проектирования. Освоение этого метода позволяет будущим дизайнерам выйти за рамки стилизации, развивая собственный язык формообразования и создавая инновационные, концептуально насыщенные объекты в дизайне костюма [10].

8. КОМПЛЕКТЫ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

8.1 Нестандартное графическое решение в подаче эскизов моделей.

Нестандартное графическое решение в подаче эскизов является мощным инструментом визуальной и тактильной коммуникации, выходящим за рамки простого технического рисунка и трансформирующим эскиз в самостоятельный арт-объект, ярко раскрывающий концепцию проекта. Его цель – не протокольная фиксация изделия, а эмоциональное и интеллектуальное воздействие на зрителя, демонстрация атмосферы, текстуры, динамики и глубины заложенной идеи. Данный подход критически важен при работе с комплексными или концептуальными темами, такими как дорожная одежда, где необходимо передать не только форму, но и ощущение движения, функциональной трансформации, настроения путешествия [11]. Отходя от классической подачи, дизайнер использует широкий спектр приемов: это может быть акцент на силуэте через монохромное пятно или, наоборот, детализация внутренней конструкции через «рентгеновский» принцип показа наложенных слоев [12].

Особую выразительность придает использование нестандартных физических материалов в создании графического образа модели. Интеграция в эскиз натуральных или бытовых материалов – таких как деревянные шпажки или палочки, кора, нити, пряжа, проволока, фрагменты сеток, вошенная бумага, фольга или крафт – позволяет вывести концепцию на уровень осязаемого эксперимента (рис. 8.1) [13].

Рисунок 8.1 – Применение нетрадиционного материала в подаче эскизов моделей

Данные материалы перестают быть просто фоном; они становятся активными соавторами формы. Нить может визуализировать траекторию конструктивного шва или динамику драпировки, кора – передать грубую, природную фактуру будущей ткани, а система шпажек – буквально прострочить каркас, определяющий объем. Такой подход, лежащий на стыке графики, коллажа и макетирования, позволяет студенту исследовать текстуру, пластику и конструктивные возможности, минуя этап плоского рисунка, и напрямую работать с материальностью [14].

Метод органично сочетается с цифровыми инструментами и смешанными техниками (сочетание маркера, туши, акварели, графического планшета), открывая возможности для создания сложных комбинированных композиций. Важно, что выбранный графический и материальный язык должен быть органично связан с сутью самой коллекции – геометричная графика и жесткие линейные элементы для авангардных форм, природные материалы и живописные фактуры для этнических или экологических тем [15].

Таким образом, нестандартная подача, включающая как графические эксперименты, так и работу с физическими материалами, становится неотъемлемой частью творческого высказывания, позволяя студенту продемонстрировать не только навык проектирования костюма, но и развитое образное мышление, смелость в выборе выразительных средств и умение создавать целостный, многогранный и запоминающийся визуальный нарратив

8.2 Практическое задание: «Создание эскизов моделей дорожных комплектов с учетом основных требований к данной одежде»

Цель: практическое задание направлено на комплексное развитие у студентов профессиональных компетенций в области проектирования современной дорожной одежды как сложной функционально-эстетической системы. Основная цель заключается в формировании навыков создания не просто отдельных предметов, а продуманных комплектов, где основная одежда и аксессуары (сумки, трансформирующиеся детали, шарфы, съемные элементы) работают в единой концепции. Задание учит синтезировать творческую идею с жесткими утилитарными требованиями: обеспечивать комфорт и защиту в условиях путешествия, предусматривать компактность, многослойность, вариативность использования и соответствие актуальным тенденциям travel-моды.

Особое внимание уделяется умению проводить предпроектный анализ, обосновывать выбор материалов и конструкций с точки зрения их эксплуатационных свойств и образной выразительности.

Объем: 1 серия (10–12 эскизов в одной серии).

Размеры: один эскиз на формате А3.

Примеры работ размещены на рисунках 8.2–8.4.

Рисунок 8.2 – Серия эскизов моделей дорожных комплектов. Пример №1

Рисунок 8.3 – Серия эскизов моделей дорожных комплектов. Пример №2

Рисунок 8.4 – Серия эскизов моделей дорожных комплектов. Пример №3

Таким образом, освоение методов нестандартной графической подачи становится для дизайнера-модельера ключевым инструментом, позволяющим трансформировать утилитарную концепцию дорожного комплекта в яркий визуальный нарратив, насыщенный образом и материальностью [15]. Практическое задание закрепляет этот навык, направляя творческий эксперимент на решение конкретных проектных задач: создание многофункциональных, технологичных и стилистически целостных комплектов. В результате студент развивает комплексное профессиональное мышление, способное гармонично объединять художественный поиск, функциональный анализ и современные тренды в единой проектной работе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гудченко, О. Ф. Дизайн-проектирование швейных изделий : курс лекций для студентов специальности 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» специализации 1-19 01 01-05-01 «Дизайн швейных изделий» / О. Ф. Гудченко ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2018. – 43 с.
2. Минин, С. Н. Народный костюм как источник вдохновения молодых дизайнеров / С. Н. Минин, Н. С. Захарчук // Материалы докладов 54-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов, Витебск, 28 апр. 2021 г. : в 2 т. – Витебск : Витеб. гос. технол. ун-т, 2021. – Т. 2. – С. 107–110.
3. Художественное проектирование. Закономерности композиции костюма : метод. указания по выполнению практ. заданий для студентов спец. 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля» (профилизация «Дизайн костюма») / сост. : Н. С. Захарчук, Л. В. Попковская ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2025. – 33 с.
4. Захарчук, Н. С. Стилизация мотивов народного костюма Беларуси как критерий успеха молодого дизайнера / Н. С. Захарчук, С. Н. Минин, Л. В. Попковская // Материалы докладов 55-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов, Витебск, 27 апр. 2022 г. : в 2 т. – Витебск : Витеб. гос. технол. ун-т, 2022. – Т. 2. – С. 61–63.
5. Захарчук, Н. С. Кросс-культурный подход в дизайне костюма как этап формирования идентичности дизайнера / Н. С. Захарчук, А. М. Доморадова // Образование и наука в развитии технологий, экономики, общества : материалы докл. 58-й Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов, посвящ. 60-летию УО «ВГТУ», Витебск, 16–17 апр. 2025 г. : в 2 т. – Витебск : Витеб. гос. технол. ун-т, 2025. – Т. 2. – С. 124–126.
6. Захарчук, Н. С. Исследование роли культурного кода в брендировании льносодержащего модного продукта / Н. С. Захарчук, Н. С. Акиндинова, Р. Ф. Салахов // Материалы и технологии. – 2025. – № 1 (15). – С. 79–89.
7. Захарчук, Н. С. Авторская коллекция как система художественных образов / Н. С. Захарчук, Л. В. Попковская // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2024. – № 1. – С. 839–841.
8. Захарчук, Н. С. Выявление ДНК бренда в разрезе авторского творчества / Н. С. Захарчук, Л. В. Попковская // Материалы и технологии. – 2024. – № 1 (13). – С. 33–41.
9. Захарчук, Н. С. Конкурс как платформа для креативного проектирования коллекций / Н. С. Захарчук, М. М. Бикаускайте // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2025. – № 1. – С. 690–692.

10. Захарчук, Н. С. Кросс-дисциплинарный подход к проектированию одежды в системе «Авторская коллекция» / Н. С. Захарчук, Л. В. Попковская // Материалы и технологии. – 2024. – № 2 (14). – С. 68–81.

11. Захарчук, Н. С. Семиотический анализ авторской коллекции женской одежды «Эхо Эрмитажа» / Н. С. Захарчук, А. В. Попова // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)» : сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. проф. Ф. М. Пармону и 95-летию «РГУ им. А. Н. Косыгина», Москва, 08–09 апр. 2025 г. – Москва : Рос. гос. ун-т им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2025. – С. 28–32.

12. Исследование витебского авангарда и использование его идей в дизайне графическом / Г. В. Казарновская, Н. И. Тарабуко, Н. А. Абрамович [и др.]. ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2024. – 136 с.

13. Маклецова, Т. И. Теория и методология дизайна : конспект лекций для студентов специальности 1-19 01-01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» / Т. И. Маклецова ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2018. – 96 с.

14. Наговицына, Т. В. Стиль. Мода. Графика моды : курс лекций для студентов спец. 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей» / Т. В. Наговицына ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2013. – 89 с.

15. Теоретические основы дизайн-проектирования : метод. указания по выполнению практ. заданий и курсовых работ для студентов направлений спец. 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды», 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный», 1-19 01 01-06 «Дизайн виртуальной среды» / сост. : А. Г. Малин, Н. Н. Самутина ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2022. – 44 с.

Учебное издание

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
ИСТОЧНИКИ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКА-МОДЕЛЬЕРА**

Методические указания
по выполнению практических заданий

Составитель:
Захарчук Никита Сергеевич

Редактор *Р.А. Никифорова*
Корректор *А.С. Прокопюк*
Компьютерная верстка *Н.С. Захарчук*

Подписано к печати 15.01.2026. Формат 60x90¹/₈. Усл. печ. листов 4,3.
Уч.-изд. листов 2,7. Тираж 30 экз. Заказ № 14.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/172 от 12.02.2014.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.