

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА.
Использование творческих источников
для создания эскизов обуви

Методические указания к практическим занятиям для студентов 3 курса
специальности 1- 50 02-0 1 специализации 1-50 02 01-03
«Конструирование и технология изделий из кожи»

Витебск 2016

УДК 741.021.2:685.34(075.8)

Композиция костюма. Использование творческих источников для создания эскизов обуви. Методические указания к практическим занятиям для студентов 3 курса специальности 1-50 02-01 специализации 1-50 02 01-03 «Конструирование и технология изделий из кожи».

Витебск : Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2015.

Составитель: ст. преп. Гудченко О.Ф.

В методических указаниях изложены теоретические и практические рекомендации по использованию творческих источников в работе над эскизами обуви и кожгалантерейных изделий. Освоение композиционной грамоты в организации форм обуви и аксессуаров - основной этап обучения будущих модельеров и конструкторов обуви. Настоящие указания являются методическим руководством для самостоятельной работы студентов над учебными заданиями.

Одобрено кафедрой дизайна УО «ВГТУ».

Протокол № 3 от 08 октября 2015 г.

Рецензент: доц. Наговицына Т.В.

Редактор: к.т.н., доц. Казарновская Г.В.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ». Протокол № 2 от 27 февраля 2015 г.

Ответственный за выпуск Трусова Т.Г.

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати 02.05.16. Формат 60x90 1/16. Уч.-изд. лист. 1.3.

Печать ризографическая. Тираж 30 экз. Заказ № 148.

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

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

210035, Республика Беларусь, г. Витебск, Московский пр-т, 72.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА.....	5
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБУВИ.....	6
ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА В ЭСКИЗНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБУВИ	7
ГРАФИКА ЭСКИЗОВ.....	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование и производство современной высококачественной обуви и кожгалантерейных изделий зависит от уровня подготовки специалистов промышленной индустрии, которые должны решать профессиональные задачи. В процессе проектирования поиск новых форм, интересных конструктивно-технологических решений занимает первостепенное значение. Потребность в использовании источника в процессе поиска нового решения вытекает из научных, технологических и экономических условий современной индустрии моды.

Данное пособие составлено в соответствии с учебными программами обувных специализаций. Указания и рекомендации нацелены на решение ряда важнейших проблем проектирования:

- практическое освоение законов композиции костюма (обуви и кожгалантерейных изделий);
- освоение и изучение основополагающих принципов переработки творческих источников;
- овладение творческими методами создания эскизов обувных форм и кожгалантерейных изделий;
- получение и развитие графических навыков в изображении обуви и кожгалантерейных изделий.

Вопросы, которые решаются в процессе выполнения упражнений, позволяют понять принципы организации и развития обувных форм, выявить внутреннее взаимодействие между её частями. Форма костюма – это динамическая модель, существующая в пространстве и времени, обладающая структурой связи между её элементами, фигурой человека и средой. Структура – это внутренняя геометрическая характеристика формы и связь между частями.

Ряд основных заданий семестра посвящён исследованию структурного уровня формообразования обуви и кожгалантерейных изделий, где требуется обобщение и абстрагирование, условное вычленение элементов и знаковое обозначение. Работа с простыми геометрическими фигурами, такими как прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник, трапеция помогает пропорционально организовать форму, найти выразительность очертаний (силуэт), а также выявить новизну и характер. Ряд основных заданий курса «Композиции костюма» посвящён исследованию различных творческих мотивов, таких как объекты природы, исторический и народный костюм, предметы дизайна и др. Здесь требуется обобщение и абстрагирование, условное вычленение элементов и знаковое обозначение. Проблемы, которые освещаются в данном пособии, позволяют узнать и освоить механизмы извлечения, трансформации и применения признаков источника в творческом процессе создания эскизов новых форм и образов.

Успешное выполнение практических заданий требует от студентов владения теоретическими знаниями, методами преобразования источника, а также определённого графического мастерства

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАНИЙ. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА

Методика выполнения заданий по созданию творческих эскизов обуви кожгалантерейных изделий включает обязательное знание основных законов композиции. Это принципы:

- пластической сопряжённости;
- использования контраста, нюанса, подобия;
- пропорциональности;
- ритмической согласованности;
- симметрии и асимметрии;
- выделение психологического центра (акцент, композиционный центр).

Принцип пластической сопряжённости заключается в согласованности характера очертаний костюмной формы в целом и её частей (аксессуары, обувь, сумки). Подобие форм всегда создаёт гармоничное решение, будь то, плавные, округлые или прямолинейные, жёсткие очертания.

Элементы каждой формы могут быть взаимосвязаны по принципу подобия или контраста. Если все части построены на повторении одного элемента – это принцип подобия. Противопоставление по форме, цвету, степени объёмности и напряжения – это контраст. Нюансом обозначается переходное состояние между подобием и контрастом.

Подобие тел, характеризующееся равенством отношений размеров, называется пропорцией. В организации любой формы должна присутствовать чёткая пропорциональная система (закон золотого сечения). Упорядочение, соразмерность достигается путём перемещения элементов, создания систем горизонтальных и вертикальных членений. Предмет, разделённый на равные части, вызывает ощущение покоя; разделённый на неравные части – ощущение движения.

Масштабность – соразмерность формы и её элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам. Масштаб определяется системой членений, соотношением частей и целого. Согласованность размерных показателей всех частей помогает создавать грамотные и пластически выразительные формы костюма. Масштабные характеристики в костюме зависят от моды, стиля, а также от назначения, ассортимента одежды.

Ритм можно понимать как чередование (убывание, нарастание) частей формы. Благодаря правильно решённому ритму произведение воспринимается как единое целое. Метрический порядок может замедлить или усилить

динамичность ритма. В костюме (обуви) ритмообразующими являются членения, линии кроя, рисунок и цвет материала, детали, отделка и др. Закономерное чередование объёмов, площадей, линий, а также контраст, нюанс, равенство, пропорции – всё это используется в разнообразных ритмических построениях в качестве средств композиции костюма.

Симметрия и асимметрия – эффективные средства организации формы. Под симметрией в этом смысле понимается равенство правой и левой частей формы относительно центральной вертикали, разделяющей фигуру на две равные части. Асимметрия – понятие противоположное, снимающее условие равенства. Преобладание симметрии или асимметрии в решении костюма связано, прежде всего, с назначением. Так, в повседневной одежде, особенно в верхней, наиболее приемлемо симметричное расположение деталей и частей формы, а в нарядной одежде, наоборот, асимметрия даёт более динамичные, напряжённые формы. Симметрия и асимметрия это не только средства организации формы, но и принцип морфологического строения многих явлений и процессов. Существует множество видов и механизмов симметрии, изучение которых необходимо для успешной профессиональной деятельности дизайнера.

Грамотно организованная форма (одежды, обуви, сумки или костюма в целом) должна иметь свою главную часть, или композиционный центр, которому подчиняются другие зависимые части. Композиционный центр – это место сосредоточения основных, важнейших связей между всеми элементами, акцент, доминант в целостной композиции. Композиционным центром может быть любой элемент, участок формы. Композиционный центр можно выделять по-разному: количественно, качественно. В сложных композициях их может быть несколько (связанных между собой).

2 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБУВИ

Любые формы обуви и кожгалантерейных изделий при некотором обобщении вписываются в геометрические силуэты. Такое графическое обобщение позволяет выявить характер формы и принципы её построения. Поэтому, практические задания с использованием геометрических модулей нацеленные на изучение, освоение и применение законов формообразования, являются базовыми в процессе обучения студентов.

Проектирование новых обувных форм включает важный этап определения геометрических форм, выявление их параметров и характера взаимодействия. Взаимодействие таких символов, как круг, квадрат, треугольник и производные от них (овал, прямоугольник, трапеция) даёт большое разнообразие форм (рис.1, 2, 3, 4). Задания включают 4 графических упражнения по созданию обувных силуэтов. В каждом из упражнений можно использовать только одну геометрическую форму-символ. В четвёртом

упражнении необходимо оперировать двумя или тремя символами, что само по себе сложнее, но позволяет получить более эффектные силуэты и нестандартно организованные формы.

Для достижения выразительности и многовариантности фигуры могут подвергаться деформации; растягиваться в ширину, высоту, по диагонали и т.д. Модули могут повторяться «размножаясь», образуя различные ритмические ряды. Они могут выстраиваться по любой композиционной схеме. Существуют различные способы организации форм-символов:

- наложение (перекрываются некоторые зоны, фрагменты форм);
- проникновение (эффект прозрачности, организующие линии просматриваются);
- соприкосновение (края форм состыковываются);
- несоприкосновение (формы - на некотором расстоянии друг от друга).

Используя вышеназванные способы и рекомендации по организации простейших форм, студенты на первом этапе осуществляют поисковую работу, отрисовывая форэскизы (рабочие, черновые эскизы небольшого формата). Соответствие стилистическому единству и использование одного творческого источника на этом этапе работы – необязательно. Наоборот, для достижения наилучших результатов нужно апробировать самые разные решения организации форм-символов, варианты графических приёмов и т. п. Для убедительности и выразительности образного решения необходимы творческие мотивы и источники. Таковыми могут быть любые объекты, имеющие сходство с геометрическими фигурами, например, архитектура и предметы дизайна всех областей. В дальнейшем, в результате отбора и определения самых интересных вариантов, эскизы необходимо уточнить, «почистить», объединить общим стилистическим и графическим решением.

3 ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА В ЭСКИЗНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБУВИ

Изучение источника творчества в целях его трансформации в новые линии и формы одежды, обуви обычно происходит и количественно, и качественно, т. е. источник прошлого, например, костюм, исследуется визуально, зарисовывается, измеряется, систематизируются его признаки; затем какой-нибудь из признаков или свойств выделяется, кладется в основу работы над эскизами, чтобы затем вновь появиться в произведении в том или ином качественном проявлении.

Каждый источник творчества характеризуется своими, только ему присущими, свойствами-признаками, обращая внимание на которые проектировщик может почерпнуть творческую мысль. Например, в образцах народного искусства преобладают красочность, декоративность, ясная ритмика цвета и формы (рис.7). Живая природа: животные, рыбы, насекомые, растения всё это является основой для современного дизайна (рис.5, 6). Природа даёт

нам богатство линий, форм, фактуры, напряженность тектонических образований, примеры симметрии и асимметрии. Архитектура вдохновляет гармоничной организацией, красотой линий (рис.8, 9).

Часто источником творчества является народный костюм (рис.7). При этом этнографическая принадлежность народного костюма не имеет решающего значения. Таким значением для творчества обладает комплекс свойств народного костюма, комплекс, который можно было бы назвать эмоциональным. Это красота и пропорциональность форм костюма, цвет, ритмика, выразительность материала, логика его применения и т. д. Работая с народным костюмом, автор избирает то, что дает или может дать выход его представлениям о народном костюме – форму, принципы покроя, декор, ритмику, цвет, фактуру тканей, технологические приемы изготовления костюма. Эмоциональные проявления человека, понимание красоты и окружающего мира – рукотворного и нерукотворного, владение научными знаниями и всем опытом человечества открывает проектировщику огромные творческие возможности.

Процесс творчества конструктора-модельера, как и всякого другого художника, будучи непрерывным, постоянно открывает красоту то в линии, то в материале, корректируя первоначальные ощущения, и открывая новые импульсы для создания других более красивых и гармоничных форм. Мысли о красоте форм и линий возникают не на пустом месте. Модельер так же, как музыкант и архитектор, ищет вдохновение для своего труда, обращаясь к тому, или иному источнику творчества.

От того, что видит автор и как он это интерпретирует в своих эскизах, зависит то, какая новая форма обуви или сумки появится. План художественного анализа народного костюма должен основываться на следующем:

- силуэт, форма костюма (покрой);
- цветовая гамма;
- характер декора и его расположение;
- детали, отделка, дополнения, украшения;
- материал, их взаимосвязь с формой;
- взаимосвязь костюма с образом человека (с его характером деятельности, географическим местом жительства).

Источником для проектирования обуви и аксессуаров часто являются образцы исторической, народной обуви.

В плане художественного анализа исторической, народной обуви для этой специализации должны быть отражены следующие моменты:

- форма обуви (каблук, носочная часть, пятка);
- основные членения, конструкция;
- цвет;
- декор, его расположение;
- детали, отделка, фурнитура;
- поверхность материала (фактура);

- взаимосвязь материалов с формой;
- взаимосвязь обуви с образом костюма.

Довольно распространённым источником для дизайнеров разных специализаций являются архитектурные сооружения различных эпох, предметы интерьера, мебель (рис.8,9,10). Шедевры архитектуры приковывают внимание гармонией целого, красотой силуэтных линий, ритмом форм, образующих силуэт, и внутренних членений. Работая с архитектурной темой необходимо также использовать анализ источника:

- стиль, эпоха, страна;
- характер пластических очертаний, абрис здания;
- конструкция, пропорции, отношения масс, ритмы, членения;
- поверхность (фактура),
- отделка, декор, детали;
- тонально-цветовое решение.

Практически творческим источником создания костюмных форм и новых образцов обуви может послужить любое явление жизни (рис.11).

4 ГРАФИКА ЭСКИЗОВ

Раскрытию содержания эскиза способствует грамотный язык изображения, который включает различные средства и приёмы графики. Состояние любой композиции зависит от тонального решения, светлотных отношений между площадями. Светлотная контрастность является главным средством построения композиции.

Графика костюмных (обувных) эскизов может быть выполнена в рамках двухтоновых или трёхтоновых композиций. Двухтоновая композиция - простейшие тональные отношения (чёрный и белый). В трёхтоновой композиции возможны различные тональные (светлотные) диапазоны. Такая композиция может состоять из трёх и более тонов (чёрный, белый и серые). Трёхтоновость обеспечивает ясную читаемость изображения, конструктивность предметов. Однако добавочные тона должны приближаться к трём основным, иначе изображение становится раздробленным.

На общее тональное состояние композиции влияет также площадь светлых, средних и тёмных пятен, т. е. соотношение этих площадей. Возможны следующие варианты: а) светлого, серого и тёмного тонов – поровну, композиция статичная, особенно, если тона равноступенны; б) много светлого и сближенного с ним среднего тона, мало тёмного, композиция – светлая, тонально-динамичная; в) много тёмного и сближенного с ним среднего тона, мало светлого, композиция – тёмная, тонально-динамичная;

г) много среднего, площади светлого и тёмного тонов невелики, композиция – графична. Лучшее взаимодействие трёх тонов возникает при соотношении, (хотя бы приблизительном) когда большая площадь (любого из тонов) – 50 %, средняя – 31 %, меньшая – 19 %. Такое соотношение всегда

обеспечивает тональную собранность. Композиция может решаться на среднем, тёмном или светлом тонах. Изображение должно быть плоскостным, что достигается в многотоновой композиции соблюдением одного из правил: все светлые пятна должны быть равносветлы, все тёмные – равнотёмны, полутонов должно быть два или три, сильно сближенных, светлых – два сильно сближенных тона, тёмных – один или два сильно сближенных тона, полутонов – один. Двухтоновая композиция всегда является плоскостной.

Графика эскизов обуви решается и в цвете. Для обуви в основном применимы варианты одно тоновых или родственных цветовых организаций.

Но в зависимости от модных предпочтений и поло возрастных характеристик решение может быть и контрастным.

Для выразительности модельерского эскиза принято использовать стилизацию. Стилизация в костюмной графике – это обобщение, упрощение, плоскостность изображения, выявление с помощью линии и пятна наиболее характерного, типичного. Такая стилизация в рисунке является осознанной. Стилизация подразумевает отказ от излишней моделировки формы, графичность изображения. Подход к стилизации диктует мода, костюмный стиль и образ, а также, характер, пол, комплекция и возраст человека, для которого проектируется одежда и обувь.

Чистовые эскизы создаются, на основе первоначальных эскизов – форэскизов. Форэскиз передает основной замысел: характер силуэта, пропорции, детали и т. п. Он делается быстро, с целью запечатлеть идею. Чистовые работы отличаются более тщательной прорисовкой, продуманностью и убедительностью графической подачи. Необходимо: более полно раскрыть авторскую идею, точнее проработать силуэты обуви, показать стройность организации форм, выявить внутреннее содержание и др. Необходимо определить размеры, повороты и места расположения. В эскизах обуви самый распространённый ракурс – профиль. Но при необходимости, в решении сложных форм каблуков, ассиметричной организации, необычных конструкций применимы и другие ракурсы. Например: поворот три четверти, вид сверху или вид сзади.

Графическими средствами выполнения эскизов являются карандаши, тушь, чернила, краски (гуашь, акварель, акрил), фломастеры, пастель и т. п.

Решение эскизов может быть линейным, пятновым, линейно-пятновым. Разнообразие графических приёмов и технических средств позволяет наиболее полно раскрыть авторский замысел в поиске новых костюмных форм и образности решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Горина, Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. – М.: Легкая промышленность, 1981. – 184 с.
2. Горина, Г. С. Народные традиции в моделировании одежды / Г. С. Горина. – М.: Легкая индустрия, 1974. – 182 с.
3. Козлова, Т. В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козлова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с.
4. Основы теории проектирования костюма : учеб. для ВУЗов / под ред. Т. В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 352 с.
5. Пармон, Ф. М. Композиция костюма : учебник для ВУЗов / Ф. М. Пармон. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.: ил.
6. Шорохов, Б. В. Основы композиции : учебное пособие для студентов / Б. В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 303 с.
7. Козлова, Т. В. Основы художественного проектирования изделий из кожи : учебное пособие для студентов ВУЗов / Т. В. Козлова. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 192 с.
8. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье / А. Ф. Бланк, С. М. Фомина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 176 с.: ил.
9. Брун, В. История костюма от древности до нового времени / В. Брун, М. Тильке ; пер. с нем. Г. А. Светличной. – М.: ЭКСМО, 1996. – 463 с.: ил.
10. Верман, К. История искусства всех времен и народов (искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия). Т.1 /. К. Верман. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2000. – 944 с.: ил.
11. Прахт, К. Мебель и архитектура / К. Прахт, А. В. Иконникова ; пер. с нем. Ю. Б. Тупталова. – М.: Стройиздат, 1993. – 168 с.
12. Раманюк, М. Ф. Беларускае народнае адзенне : альбом / М.Ф. Раманюк. – Мн.: Беларусь, 1981. – 14 с.
13. Степучев, Р. А. Методы графической подачи одежды : учебное пособие / Р. А. Степучев, Н. П. Бесчастнов. – М.: МТИ, 1985. – 266 с.: ил.
14. Этнаграфія Беларусі : энцыкл. / гал. рэд І. П. Шамякін. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.
15. Ривош, Я. Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX – начала XX в. / Я. Н. Ривош. – М.: Искусство, 1990. – 304 с., ил.
16. Русский военный костюм XVIII – начала XX века : альбом / В. М. Глинка. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 239 с., ил.
17. Охлябин, С. Д. Из истории российского мундира : сб. ист. миниатюр / С. Д. Охлябин. – М.: Гуманит. изд. центр, ВЛАДОС, 1996. – 432 с. : ил.
18. Художник, вещь, мода : сб. статей / М. Л. Бодрова, А. Н. Лаврентьев. – М. Советский художник, 1988. – 368 с. : ил. – (Галерея искусств)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

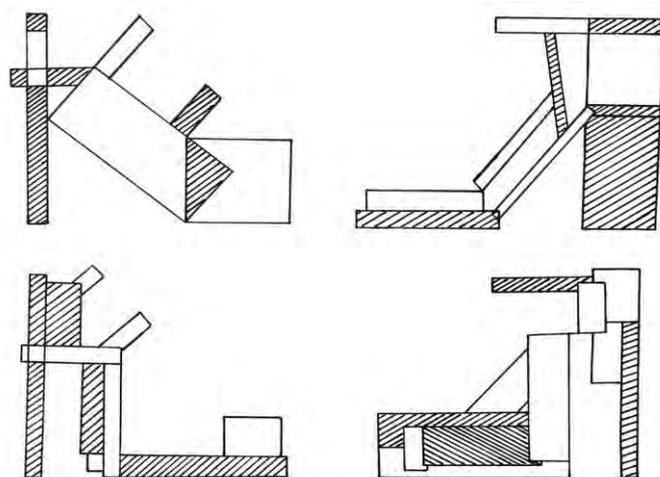

Рисунок А 1 – Практическое упражнение с использованием геометрического модуля – прямоугольник

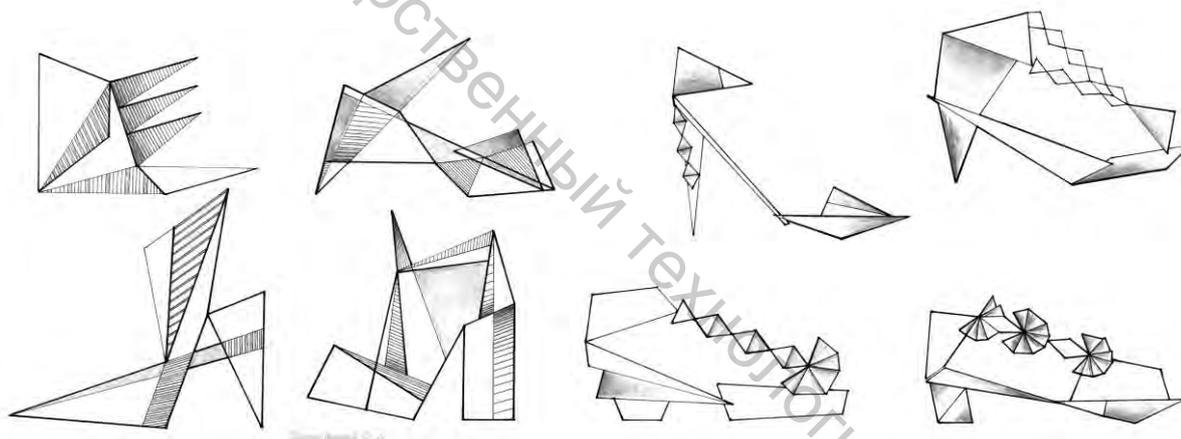

Рисунок А 2 – Практические упражнения с использованием геометрического модуля – треугольник

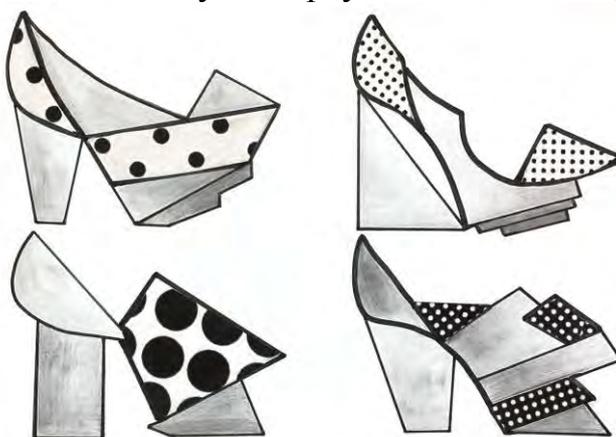

Рисунок А 3 – Практическое упражнение с использованием нескольких геометрических модулей одновременно

Рисунок А 4 – Варианты использования геометрического модуля – круг, овал

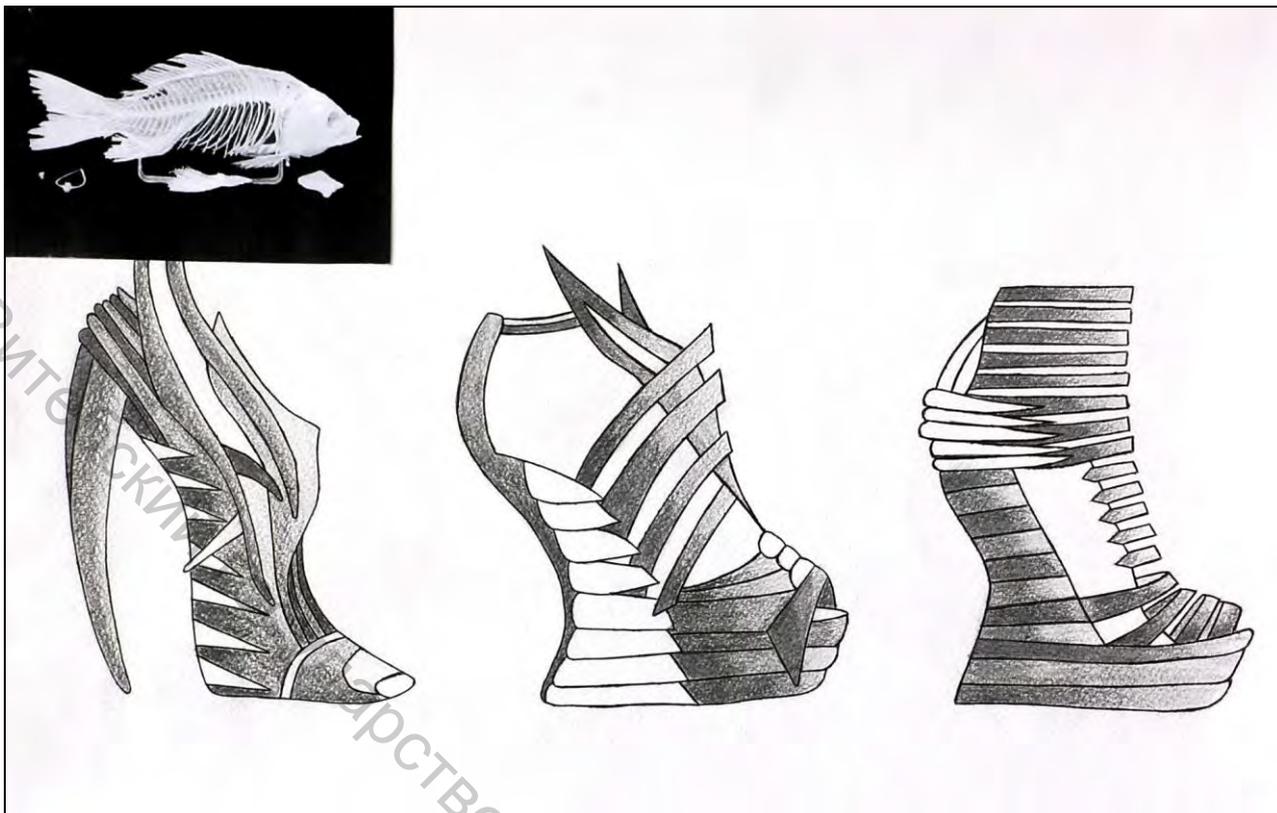

Рисунок А 5 – Эскизы женской обуви, созданные на основе творческого источника – биоформы

Рисунок А 6 – Эскизы обуви открытого типа, созданные на основе творческого источника – биоформы

Витебский государственный технологический университет

Рисунок А 7 – Эскизы моделей обуви, созданные на основе творческого источника – народный костюм и орнамент

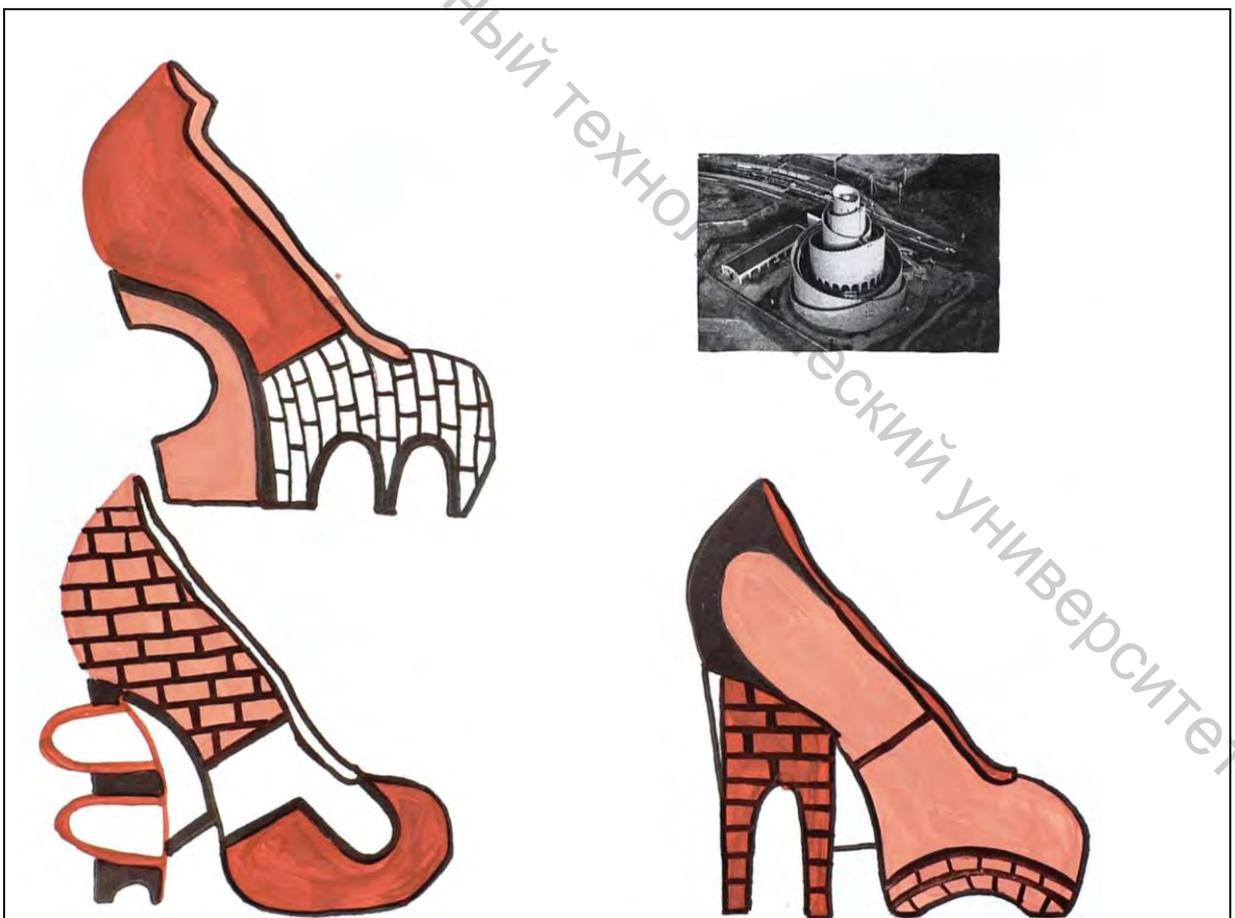
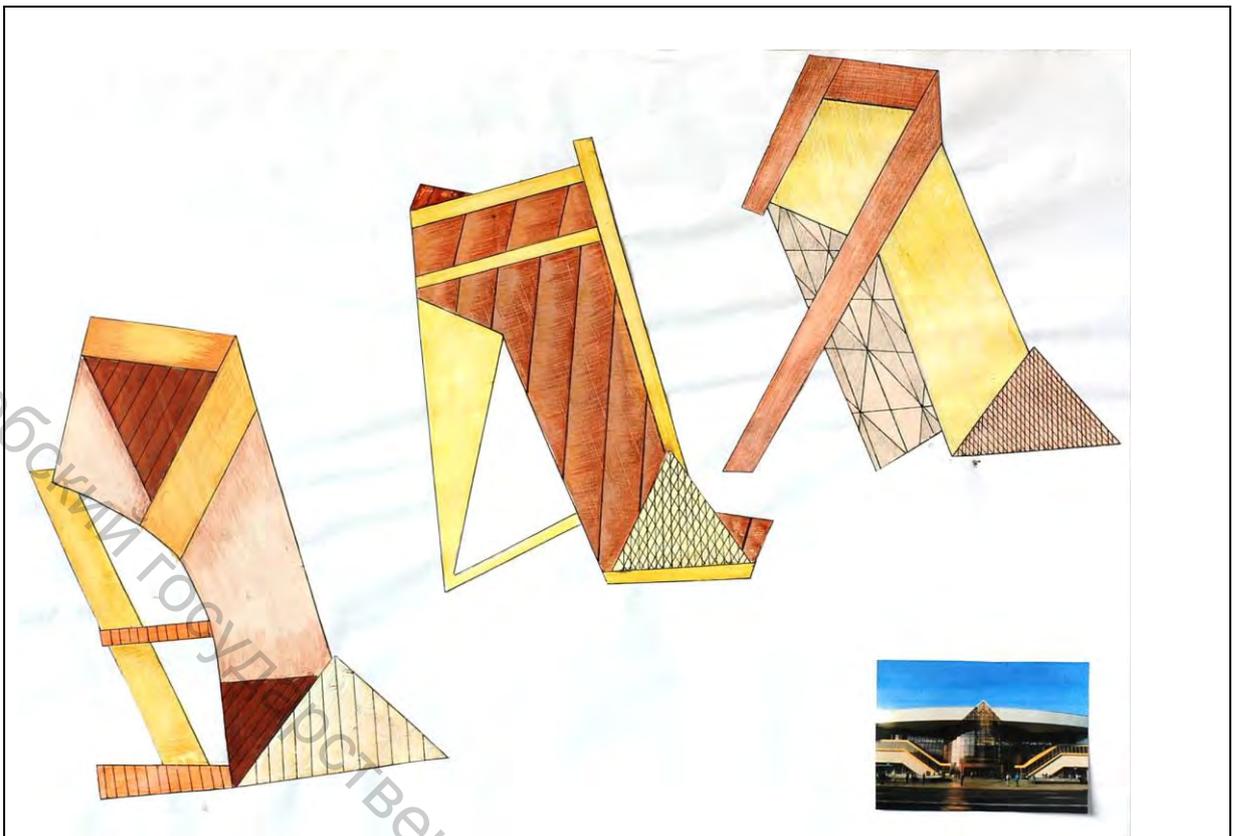

Рисунок А 8 – Эскизы моделей обуви, созданные на основе творческого источника – архитектура

Рисунок А 9 – Эскизы моделей обуви, созданные на основе архитектурного источника

Рисунок А 10 – Эскизы моделей обуви, созданные на основе источника
– предметы дизайна

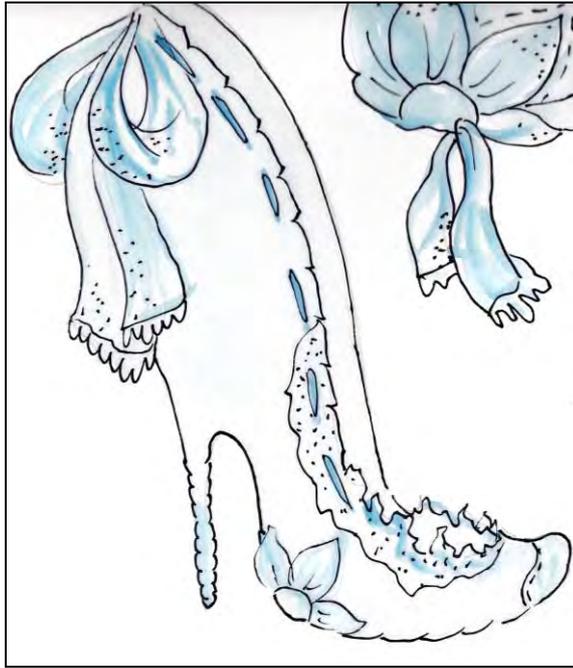
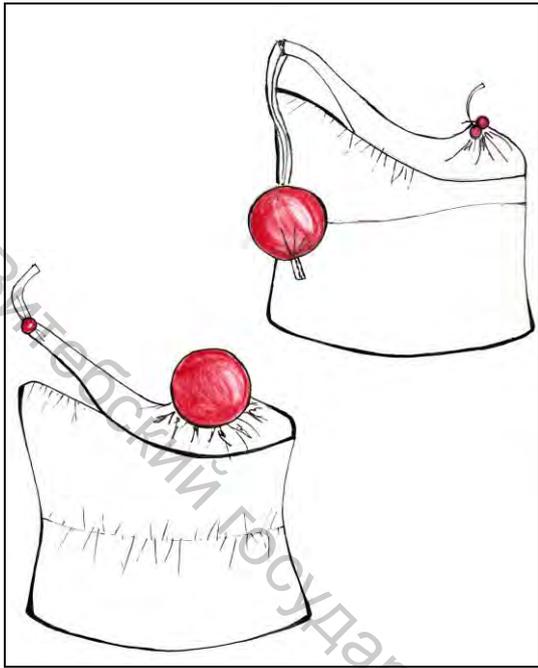

Рисунок А 11 – Эскизы обуви, созданные на основе различных источников (еда-десерт, детали исторического платья, дизайнерский стул, мягкая игрушка)