

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН В ПОЛОСКУ**

**Методические указания
к практическим занятиям для студентов специальности
1 19 01 01-05 03 «Дизайн трикотажных изделий»**

Витебск
2015

УДК 658. 512. 23 : 67 / 68 (075)

Дизайн-проектирование. Проектирование трикотажных полотен в полосу: методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 1 19 01 01-05 03 «Дизайн трикотажных изделий»

Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2014.

Составитель: доц. Наговицына Т.В.

В методических указаниях рассмотрены общие вопросы проектирования трикотажных полотен в полосу. В них так же уделяется внимание истории происхождения рисунка «полоса». Данные методические указания помогут в процессе формирования мировоззрения студентов-дизайнеров специальности «Дизайн трикотажных изделий» и сформируют представления о проектировании полотен с полосой. Адресовано студентам и преподавателям кафедры дизайна и аудитории, которую интересует профессиональный взгляд на вопросы проектирования трикотажных полотен.

Одобрено кафедрой дизайна УО «ВГТУ».

Протокол № 4 от 11 ноября 2014 г.

Рецензент ст.преп. Гудченко О.Ф.

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

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» протокол № 8 от 27 ноября 2014 г.

Ответственный за выпуск: Трусова Т.Г.

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати 26.11.15. Формат 60х90 1/16. Уч.-изд. лист. 1.5.

Печать ризографическая. Тираж 40 экз. Заказ № 331.

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
1 ИСТОРИЯ РИСУНКА «ПОЛОСКА»	5
2 СВОЙСТВА РИСУНКА «ПОЛОСКА»	8
3 РИСУНОК «ПОЛОСКА» В МОДЕ	9
4 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОМПОЗИЦИИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО РИСУНКА..	11
5 КОМПОЗИЦИЯ РИСУНКА ПОЛОСЫ	13
6 МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ С РИСУНКОМ «ПОЛОСКА».....	20
7 ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА МОДЕЛЕЙ С ПОЛОСКОЙ.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	28

ВВЕДЕНИЕ

Мода в трикотаже не подвержена столь частым изменениям, как в одежде из ткани. Если в одежде из ткани основную роль играют форма и конструктивные линии, то в трикотаже эти факторы не являются главными. Мода в трикотаже изменяется в основном за счет создания новых структур трикотажных полотен, их орнаментального и колористического решения. Одной из задач в производстве трикотажных полотен является расширение ассортимента и улучшение их качества. Большое внимание при этом уделяется их дизайну. При подготовке дизайнера трикотажного производства особое внимание уделяется изучению теоретических вопросов композиции орнаментальных полотен и способов формирования орнамента трикотажных изделий. Дизайнер, проектирующий трикотажные изделия, должен обладать необходимыми знаниями в области композиции, дизайна, моделирования, конструирования и технологии изготовления трикотажных полотен. Рисунок в трикотажных изделиях по своей функции выполняет роль орнамента. Особенностью орнамента является его композиционно-ритмическая основа. При помощи особых средств орнамент наделяется эмоциональной выразительностью, не только украшая поверхность полотна, но участвуя в создании художественного образа изделия. Художественная содержательность орнамента заключается в композиционном решении и ритмическом построением рисунка. Знание основ композиции, способов и приемов формирования орнамента необходимо для дизайнера, работающего над проектированием трикотажного полотна. Положительный результат работы дизайнера зависит от знания им законов орнаментальной композиции и умелого использования их в своей работе. Рисунок «полоса» является одним из основных рисунков в дизайне трикотажных полотен.

1 ИСТОРИЯ РИСУНКА «ПОЛОСКА»

Сегодня на повестке дня рисунок – «полоска». Каждый из нас в душе хоть немного моряк, наверное, именно этим объясняется всенародная любовь к полоске. Разнообразные вариации на тему морских тельняшек постоянно демонстрируются ведущими дизайнерами на мировых подиумах. Заигрывание с морской тематикой наблюдается везде и повсюду. Трудно себе представить, что когда-то ныне модная полоска считалась моветоном, и из-за неё человек мог стать объектом злых насмешек и даже подвергаться гонениям.. Популярной полоска стала задолго до нашей эры – ещё в Древнем Египте фараоны в качестве головных уборов носили большие платки из ткани в полосу «клафт-ушебти». Этот платок относился к древним символам царской власти. Ещё одним ранговым знаком у египтян считался полосатый воротник-ожерелье, скроенный по кругу. Цвет полосок указывал на род деятельности. Так, например, воины носили красные полосы, жрецы – синие, чиновники – жёлтые. Подобные кодовые знаки, дающие возможность вписать человека в определённую социальную группу, существуют до сих пор. Это и униформа служащих, и знаки отличия военных.

Рисунок 1 – Египет

После Древнего Египта полоска начала встречаться повсеместно и у других народов. Достаточно вспомнить хотя бы полосатые паруса на торговых кораблях древних финикийцев. Полоску использовали даже древние славяне. Причём, любопытным фактом является то, что появилась полоска у славян в целях экономии. Речь идёт о популярной в народе ткани в разноцветную полоску, называемой «пестрядь». Часто у женщин-ткачих заканчивалась пряжа, а найти точно такую же было проблематично. А пестрядь ткали, используя все нитки, оставшиеся после шитья. С течением времени полосатый узор пестряди

перестал быть вынужденным, его создавали намеренно. И география полоски расширялась всё больше и больше.

У наших предков не было предубеждений против полоски. Совсем по-другому обстояло дело у европейских народов.

Начиная с XII-XIII столетия, сохранилась обильная документация, свидетельствующая о том, что полосатая одежда считалась позорной, унижительной и прямо-таки «дьявольской». Полосы на одежде воспринимались как нечто незаконное – полосатое платье носили палачи и проститутки. Помимо них, полосатое обычаем или законом в средневековой Европе предписывалось носить прочим изгоям – жонглерам, шутам, прокаженным, калекам, еретикам, евреям, неграм, незаконорожденным и осужденным. Полосатая одежда современных каторжников – память о тех временах. Другой современный пример – полосатые костюмы мафиози в голливудских фильмах. Или вспоминается приклатненный Шариков из фильма «Собачье сердце»: «Дай папиросочку, у тебя штаны в полосочку».

О зебрах средневековые доктора и магистры знали лишь понаслышке, но в своих ученых трудах уверенно относили этих игривых африканских лошадок к свите дьявола. Уже значительно позже средневековья, накануне французской революции, по стране распространился слух о «звере из Жеводана», чудовищном хищнике, державшем в страхе население. Очевидцы утверждали, что «зверь из Жеводана» вроде как волк, но с широкими полосами по бокам.

В «полосатый» переплет попали однажды монахи ордена кармелитов. Орден этот бытовал в Палестине, куда антиполосное предубеждение не добралось. Рясы себе они придумали в коричневую и белую полосу, что могло выглядеть довольно элегантно, но у монахов соображения были иные: в Библии пророк Илия исчезает в небе на огненной колеснице, оставив за собой выжженные на белом облаке коричневые следы колес. Но, вот кармелиты вздумали вернуться в Европу и поначалу не могли понять, почему их встречают улюлюканьем, комьями грязи, а то и камнями. Папа Александр IV запретил им носить полосатое облачение. Они упрямылись 25 лет. В этом раздоре были замешаны 10 римских пап. Окончательно папа Бонифаций VIII запретил всем монашеским орденам носить полосатую одежду в 1295 году.

Откуда пошла дурная репутация полос, неясно. Есть на этот счет две теории. Одна – что, может быть, источником является стих из Библии: «Не надевай на себя одежды двойной». Другая – возможно, средневековые люди видели мир не совсем так, как мы. Их глаз был не столь натренирован на восприятие перспективы, как наш. Для них очень важен был контраст между фигурой и фоном. Полосатая одежда такой контраст скрадывала, что заставляло подозревать в ее носителе желание оставаться незаметным и соответствующие дурные помыслы. Иными словами, полосатая одежда воспринималась как нынешний камуфляж, что является сигналом опасности.

Революционный конец XVIII века – Американская революция, Французская революция – все перевернул, в том числе и отношение к

полосатому. Напротив, началась повальная мода на полосатую ткань – от одежды до обивки мебели и стен. Во Франции в период консульства верхом шика считалось принимать гостей в полосатом восточном шатре, который устанавливался прямо посреди гостиной рококо.

Самой популярной полосатой одеждой считается тельняшка. Простая нательная фуфайка, которую носили моряки, в сине-белую полоску, изготовленная из вязаного трикотажа, обрела популярность во всём мире. А чем ещё это можно объяснить, как не любовью к морю и морским приключениям?..

Рисунок 2 – Тельняшка

Своим появлением тельняшка обязана парусному флоту. Горизонтальные сине-белые полосы помогали лучше обозревать действия матросов при работе с парусами на реях. Правда, за ношение тельняшек моряков в своё время наказывали, т.к. им предписывалось носить форменную одежду, состоявшую из кафтана, узких коротких брюк с чулками и высокой шляпы.

Но в середине XIX века в моду вошёл голландский костюм, состоявший из короткого бушлата, тельняшки и чёрных брюк клёш. С тех пор тельняшка обрела мировую популярность, и её можно было встретить не только на кораблях, но и на модных подиумах.

Рисунок 3 – Модели в полоску

2 СВОЙСТВА РИСУНКА «ПОЛОСКА»

Основное свойство рисунка «полоска» создавать иллюзии в одежде. Считается, что полоска, как ни какой другой принт, может помочь скорректировать недостатки фигуры: добавить невысоким роста, сделать пышных дам изящнее, а худеньких – весомее.

Рисунок 4 – Модели в полоску

Существуют особые правила по применению эффекта полосы. Например, частая горизонтальная полоска удлиняет. Если полосы расположены под углом, следует знать, что углы, которые образуются встречными полосами, направленные вверх, уменьшают ширину бёдер, а вниз, – наоборот, расширяют визуально бёдра. Чтобы сделать фигуру более изящной, нужно обращать внимание на ширину, частоту и ритмичность полосок.

Не рекомендуется, чтобы полосы на одежде были расположены в трёх разных направлениях – поперечном, продольном и косом. Это выглядит хаотично и вносит дисгармонию в образ. Частые поперечные полосы, как на тельняшке, делают фигуру шире и короче.

Также существует **теория замкнутого и незамкнутого контура**, которая говорит о том, что фигура с замкнутым контуром визуально выглядит меньше, чем с незамкнутым.

Существует также **эффект матраса** – многочисленные равные по ширине полосы. Этот эффект весьма коварен – используя его следует подумать об отводе глаз от подобной монотонности. Для этого применяют или смену направления полос, или добавляют ткань-компаньон в цвет одной из полосок, или смещают центр композиции.

Ещё одна хитрость, которую часто используют дизайнеры – это **разбивание вертикального поля на более мелкие вертикальные плоскости**. Применение такого приёма, например, к длинной юбке, позволит визуально вытянуть фигуру и уменьшить бёдра.

Существует расхожий стереотип – вертикальные полосы стройнят, а горизонтальные – делают шире. Но, учёные утверждают обратное, что женщины в нарядах с горизонтальными полосами выглядят стройнее.

Так или иначе, можно с точностью утверждать, что стать визуально стройнее могут помочь диагональные полосы. Диагональные плоскости зрительно вытягивают фигуру и делают образ более оригинальным. Оригинальным образом использовали особенности полосок фламандские живописцы. В центре своих картин они часто помещали фигуру в полосатой одежде, чтобы именно на ней был сфокусирован взгляд. Иногда это создаёт эффект оптической иллюзии.

3 РИСУНОК «ПОЛОСКА» В МОДЕ

Современная **мода на полоску** появилась вначале у мужчин. Знаменитый портной Джон Эмери (John Emery) в 1851 году открыл бутик мужской одежды класса люкс Aquascutum и ввёл моду на полосатые костюмы. У него одевался весь королевский двор, включая короля Эдуарда VII. Доверия монарха обеспечило предприимчивому портному славу и признание, а полоска обрела бешенную популярность.

Первая Мировая Война, как ни странно, закрепила за полоской лидерские позиции. Ведь именно тогда в прессе часто появлялись заметки с фотографиями о героических сражениях моряков на флоте. А потом эта тенденция распространилась, благодаря легендарной Коко Шанель. Она положила начало стилю унисекс, превратив тельняшку в базовый элемент женского гардероба.

В 30-е гг. мужские шерстяные костюмы в вертикальную полоску носили все: и богатые, и бедные, и владельцы мануфактур и фабрик, и простые рабочие. Полоска удлиняет силуэт и придаёт элегантность, именно поэтому она обрела популярность во всём мире.

В 40-е гг. была мода на ретро в сочетании с милитари-стилем. Это позволило полоске окончательно и бесповоротно доказать свою историческую универсальность.

В 50-60-е гг. пошло повальное увлечение чёрно-белой фотографией, и модной стала именно чёрно-белая полоска. Её полюбили все модницы, включая таких кинодив, как Одри Хепберн и Бриджит Бардо.

70-е гг. – пик спортивного и арт-стилей. В моду вошла яркая, разноцветная полоска. Именно 70-е в последнее время вдохновляют знаменитых дизайнеров.

По мнению Кина Этро – дизайнера итальянского модного дома Eтро – полоска является одним из самых сакральных узоров. Изначально дизайнер считает, что полоска обозначает мировую вертикаль и путь человека к Богу. Также он подчёркивает, что полоска присутствовала в костюмах каждого народа Земли. И ещё он утверждает, что вертикальная полоска сексуальна, т.к. указывает на то, что в этой сфере у человека всё на высоте.

Гениальным посчитали психологи ход маркетологов бренда Adidas, которые сделали эмблему в виде трёх параллельных полосок. Эта эмблема наглядно символизирует скорость и успехи в спорте.

Знаменитый британский модельер Paul Smith сделал полосу фирменным знаком своего бренда. Разноцветные яркие полосы украшают всю продукцию этого бренда: шляпы, рубашки, сумки, нижнее бельё. И, нужно сказать, что Paul Smith один из любимых дизайнеров экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Ещё один знаменитый поклонник данного бренда – знаменитый футболист Дэвид Бэкхем.

Рисунок 5 – Полоска в трикотажных моделях

Рисунок 6

4 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОМПОЗИЦИИ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО РИСУНКА

Композиция орнамента – художественно-выразительная система построения его элементов (мотивов), согласование их между собой (и с формой изделия). Композиция имеет свои законы.

Закон пропорциональности – заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может быть основана на равенстве или противопоставлении любых характеристик орнаментальных мотивов. В орнаментальной композиции пропорции касаются соотношений площадей рисунка и фона, размеров отдельных мотивов, расстояний между ними, отдельных линейных характеристик, а также характеризуют и светлотные отношения; определяют характер ритма и пластики, статику и динамику, симметрию и асимметрию.

Пропорции могут утверждать равенство отношений каких-либо величин в композиции (принцип одинаковости) или противопоставлять эти величины (принцип соподчинения, неодинаковости). Принцип одинаковости в любой композиции должен быть выражен ясно и определенно, что является условием художественной убедительности произведения. Например, пропорции фона и орнамента занимают зрительно одинаковые площади, мотивы располагаются на одинаковом расстоянии, одинакового размера, одинаковой толщиной и т.п. Принцип одинаковости утверждает идею покоя, статики, симметрии, принцип

неодинаковости утверждает идею динамических движений. Статика и динамика лежат в основе всех закономерностей орнаментального искусства.

Закон соподчинения – когда разное звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинением им второстепенных. Закон соподчинения в композициях трансформируется в закон доминанты (господствующей идеи), когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, формам, фактуре и цвету.

Закон трехкомпонентности – когда для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала между мотивами) и периодически их повторять.

Закон контраста – когда взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные по размерам, форме, цвету, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

Закон контрапункта – когда построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

Закон простоты – когда максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей.

Масштаб – это одно из средств композиции трикотажных полотен, с помощью которого можно достичь художественной выразительности гармоничного единства всего изделия. Один из основных принципов, которыми руководствуется дизайнер, создавая композицию орнамента для трикотажных полотен, – это логическая увязка орнамента с размером и формой изделия.

Ритм – закономерность в повторении мотивов, одной или группы фигур и интервалов между ними. На этой основе приводится к единству большое число элементов орнамента. Ритмическая повторяемость в орнаменте различных его слагаемых является одной из основных его закономерностей. Простые ритмические движения строятся по принципу одинаковости, а сложные – по принципу разнообразия или путем сочетания обоих этих принципов. Простое ритмическое движение слагается из одинаковости мотивов и постоянства интервалов между ними. Внутри одного раппорта можно создать сложное ритмическое. В простых ритмических рядах повторяются одни и те же элементы и через одинаковые интервалы. Характер такого построения рядов зависит от соотношения его элементов и интервалов между ними, т.е. от той или иной степени плотности расположения этих элементов. При изменении плотностей заполнения плоскости орнамента в простых ритмических рядах может, во-первых, измениться отношение величины элемента к величине

интервала при неизменном расстоянии между центрами мотивов и, во-вторых, измениться расстояние между центрами мотивов. В простых ритмических рядах с введением одного дополнительного цвета (а также двух цветов и более) общий ритмический строй орнамента усложняется. Такой прием можно считать за образование ритмического строя путем сочетания двух или более простых ритмических рядов. Вышеперечисленные закономерности ритмических рядов наиболее просто можно проиллюстрировать на примерах орнаментальных композиций с рисунком в полосу. В орнаментальных композициях может быть совокупность ритмических рядов по форме, светлоте и цветовому тону. В связи с этим в орнаменте возможно бесконечное разнообразие ритмических рядов.

Пластика – плавные переходы от одних элементов формы к другим.

Линии, как элементы, обрисовывающие формы и определяющие их пластические свойства, можно подразделить на три вида: прямые, кривые с постоянным радиусом кривизны (окружности и их части), кривые с переменным радиусом кривизны (параболы и спирали). Прямые линии и дуги с постоянным радиусом кривизны выражают равномерное спокойное движение. Линии с переменным радиусом кривизны носят совсем иной характер: они динамичны, выражают неравномерное движение. В линиях, характеризующих пластическое движение, широко применяются не только плавные, но и скачкообразные изменения направления прямых отрезков, дуг, парабол и спиралей. Обрисовывая формы, линии трех указанных видов определяют их пластическое своеобразие.

Симметрия, асимметрия (в переводе с греческого означает соразмерность) – одна из распространенных форм проявления ритмического начала в орнаменте. Рассмотрим следующие основные симметрии, используемые в композиции орнаментов. Эти виды симметрии не что иное, как виды симметричных преобразований фигур в процессе формирования различных мотивов и композиций. Они зависят от использования таких основных элементов, как плоскость симметрии, ось симметрии, ось переносов, плоскость скользящего отражения.

5 КОМПОЗИЦИЯ РИСУНКА ПОЛОСЫ

Полоса – первоисточник развития орнамента, фундамент, на основе которого развивалось искусство украшения полотна. Очевидно, сначала человек создавал узор, сочетая в полотне естественную различную окраску волокнистых материалов (шерсти, льна, пеньки и др.). Затем, научившись добывать естественные красители из природных материалов, он стал окрашивать волокна. Переплетение друг с другом цветных нитей давали новые цветовые сочетания, обогащая художественную выразительность полотна. Орнамент полосы развивал у человека чувство ритма, пропорции, цветовой гармонии. У каждого народа в зависимости от вкусов. Фантазии и традиции

был свой национальный колорит, свои рисунки полосы. По мере развития техники усложнялись цветные узоры, создаваемые не только цветными нитями. Но и различными переплетениями. Так появились узорные переплетения, а вместе с ними орнаментальные полосы. Дальнейшее развитие техники дало почти неограниченные возможности в области оформления трикотажных полотен в полосу. Классические рисунки полосы характерны для многих стран, они уже не имеют ярко выраженных национальных черт. Стали универсальными. В классических рисунках полосы господствует симметрия, так как с древних времен симметрию отождествляли с гармонией и соразмерностью. В симметричных рисунках пропорции цвета, ритмический строй и раппортное построение выразительны, ясно и легко воспринимаются глазом. Долговечность рисунка полосы обеспечивают цельность и ясность композиционного строя, лаконичность, возможность создавать гармонию между утилитарными и эстетическими свойствами полотна. Всё достигнутое в художественном оформлении полотен передается из поколения в поколение. И в настоящее время современных дизайнеров привлекают не только традиционные формы классического орнамента полосы, но и черты присущие народному искусству, — оптимизм и гуманизм. Неповторимость композиционных решений, четкость орнаментального ритма, декоративность и эмоциональность колорита трикотажных полотен, удивительная связь материала с назначением изделия, стилевое единство, высокая художественная форма.

Главным орнаментальным элементом (мотивом), на основе которого строится трикотажный рисунок полосы, является **линия**. Следовательно, этот вид геометрического орнамента можно назвать линейным.

Художественная выразительность композиции рисунка полосы зависит от ясности пропорциональных отношений площадей рисунка и фона, а так же всех цветов, входящих в композицию, характера линий (полос) и их ритмико-пластического движения, раппортного построения и масштаба рисунка, целостности восприятия всей композиции.

Существуют основные закономерности построения линейного орнамента.

Лаконизм и выразительность графических средств привлекал человека к линейному орнаменту. Линия – важнейшее графическое средство рисунка полосы. Рисунок полосы строится на вертикальных и горизонтальных линиях. Характер и образное звучание которых различны. Прямые линии более статичны. Прямые вертикальные линии могут выразить стойкое плавное движение, вызвать впечатление легкости, стройности, устойчивости. Горизонтальные линии – впечатление незыблемости постоянства. Различное воздействие линий зависит от особенностей психологического восприятия их глазом человека, от зрительных иллюзий. Человеческому глазу вертикальные линии кажутся длиннее и тоньше, чем такие же горизонтальные линии. Горизонтальные линии кажутся тяжелее, чем вертикальные. Нижняя часть отрезка и плоскости, разделенных пополам, – больше верхних. Левая часть

прямоугольной плоскости, разделенной пополам вертикальной линией, кажется шире правой. Эти особенности зрительного восприятия линий и площадей необходимо учитывать дизайнеру при проектировании полотен, так как их применение в костюме в различной степени может влиять на зрительное восприятие пропорций.

Характер прямых линий, образующих цветной рисунок полосы, может меняться в зависимости от фактуры полотна (сырья и переплетения), т.е. в процессе вязки прямая линия может превратиться в пунктирную, ломаную. Зигзагообразную, плавную волнистую и т.д. Все эти линии по-разному воспринимаются глазом. Линия может быть мягкой и живописной, жесткой, тонкой и лёгкой, толстой и тяжелой, спокойной и динамичной, сплетающейся в ажурный узор и переходящей в пятно. В эскизах линиями передают различные трикотажные переплетения, имитируют фактуру поверхности трикотажа.

Если линейные композиции (полосы) строятся на сочетании различных по характеру линий, необходимо их соподчинение друг другу и выделение доминанты.

Ритм - главное организующее начало линейной композиции. В орнаменте полосы ритм неразрывно связан с пропорциями, масштабом рисунка и раппортным построением полотна.

Важнейшим признаком ритма является повторяемость элементов композиции и интервалов между ними.

Ритмические ряды в рисунке полосы образуются чередованием более выразительных элементов, называемых акцентами (доминантой рисунка), и менее выразительных, называемых интервалами. Ритмические ряды могут быть равномерными, убывающими и нарастающими контрастно или нюансно. В линейном орнаменте различают два вида ритмических закономерностей (повторов): метрическую – метр и собственно ритмическую закономерность – ритм.

Метрическая закономерность – простейшее проявление ритма в орнаменте с характерным повторением одинаковых линий при равных интервалах между ними. Метрическую закономерность в построении линейного орнамента можно определить как простое повторение, т. е. чередование одинаковых линий и интервалов между ними. При этом проявляются полная симметрия и равенство пропорций рисунка и фона. Ширина линий равна расстоянию между ними, роль орнамента играет цвет, выделяющийся за счет своей насыщенности, светлоты или за счет фактуры поверхности. Простой метрический ритм можно построить на одинаковых по ширине линиях и одинаковых интервалах, но не равных между собой. На основе простого повторения одинаковых линий возникает единство целого, соразмерность рисунка и фона.

На простой метрической закономерности построены классические полосы которые воспринимаются легко и просто. Возникнув в глубокой древности,

метрический линейный орнамент благодаря своей лаконичности и простоте технического исполнения существует до сих пор.

Сложную метрическую закономерность (в данном случае композиции) можно построить на чередовании одинаковых по ширине линий, отличающихся цветом, светлотой или фактурой, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, т. е. на сочетании разных метрических простых рядов, на чередовании одинаковых линий с разными интервалами между ними.

В отличие от простых в сложных метрических композициях их выразительность усиливается за счет контраста пропорциональных соотношений, контраста светлоты, цвета и фактуры. При насыщенности линейной композиции несколькими метрическими рядами необходимо выделить один из них как доминанту. Второстепенные ряды должны дополнять главный и усиливать его выразительность. При построении линейных метрических композиций необходим строгий отбор, они не должны быть перегружены различными по характеристикам линиями (рисунок 7). Дизайнерам нужно помнить о правиле трехкомпонентности. Все в композиции должно быть обдуманно, выверено, не должно быть ничего лишнего. Ясность восприятия и единство композиции достигаются противопоставлением одной группы полос другой.

Ритмический порядок (ритм) характеризуется более сложным, неравномерным, пропорционально последовательным изменением повторяемых линий и пятен, интервалов, цвета и фактуры. Следовательно, закономерность ритмического ряда в динамичной линейной композиции заключается в том, что постоянно сохраняется разница между любыми двумя соседними интервалами фона (при более простом построении) и шириной линий и интервалами между ними (в более сложном построении). В результате ритмическое движение в композиции нарастает или затухает. Динамика – это зрительное движение элементов в композиции. Несогласованность зрительных движений элементов может привести к распаду композиции на отдельные, не связанные друг с другом части, т. е. разрушить главное ее качество – единство.

Поиски ритмического строя композиции полосы и клетки нельзя отделить от определения пропорциональных соотношений между элементами композиции. Закономерность ритмического движения, гармония пропорциональных соотношений в композиции могут быть достигнуты применением правил арифметической, геометрической и гармонической прогрессий. Ритмический ряд, в котором пропорциональные соотношения ширины полос увеличиваются в арифметической прогрессии (например, 1–2–3–4–5), называется замедленно возрастающим; ритмический ряд, в котором пропорциональные соотношения полос увеличиваются в геометрической прогрессии (например, 3 + 5 + 8 + 13 + 21, в том числе ряд золотого сечения 0,62:0,38), называется равномерно возрастающим; ритмический ряд, в котором пропорциональные соотношения полос увеличиваются по гармонической прогрессии (например, 2, 4–3–4–6–12) – ускоренно возрастающим. Если ритмические ряды рассматривать в

направлении убывания, то первый – замедленно убывающий, второй – равномерно убывающий, третий – ускоренно убывающий.

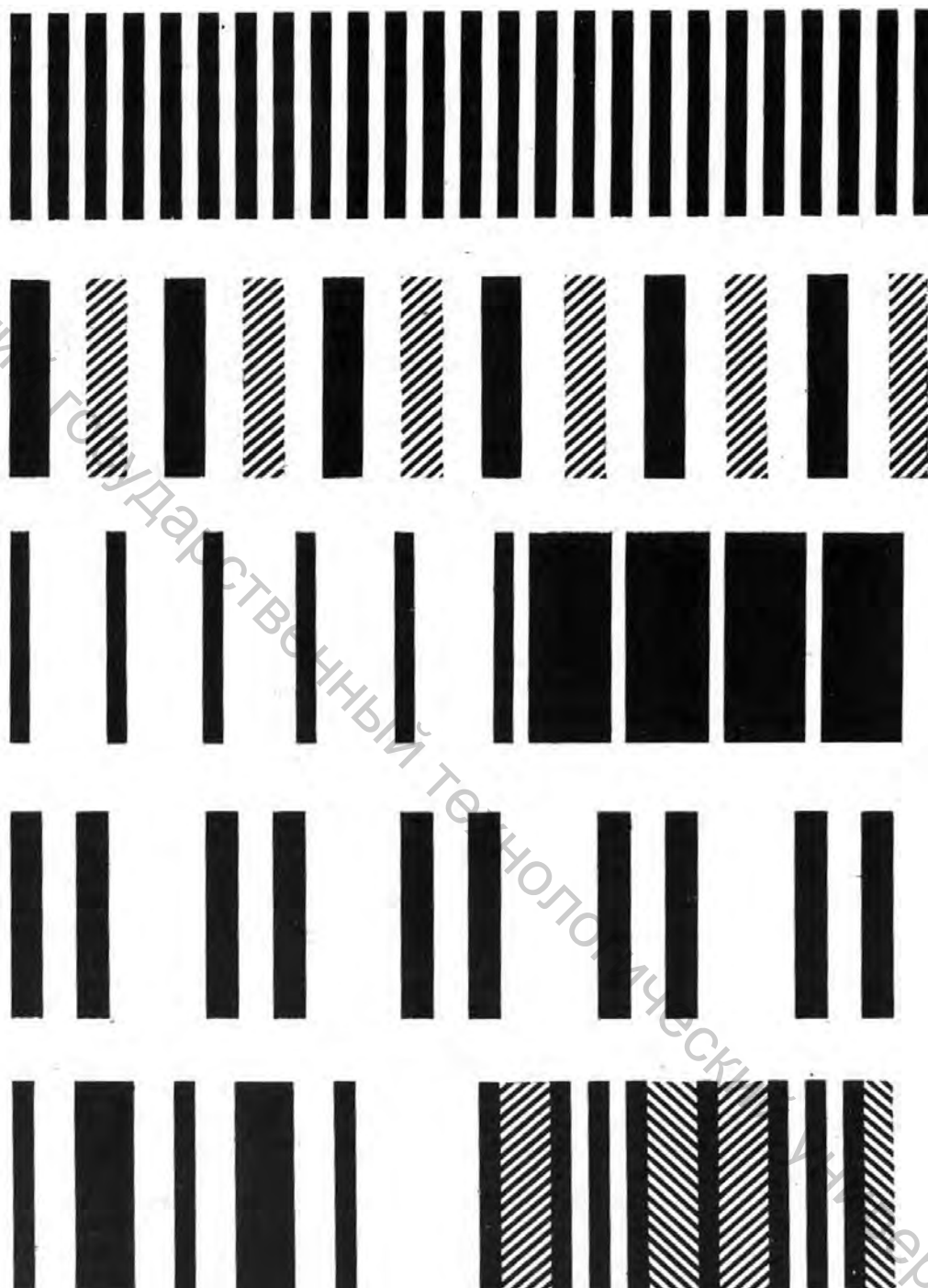

Рисунок 7 – Эскизы статичных композиций полосы

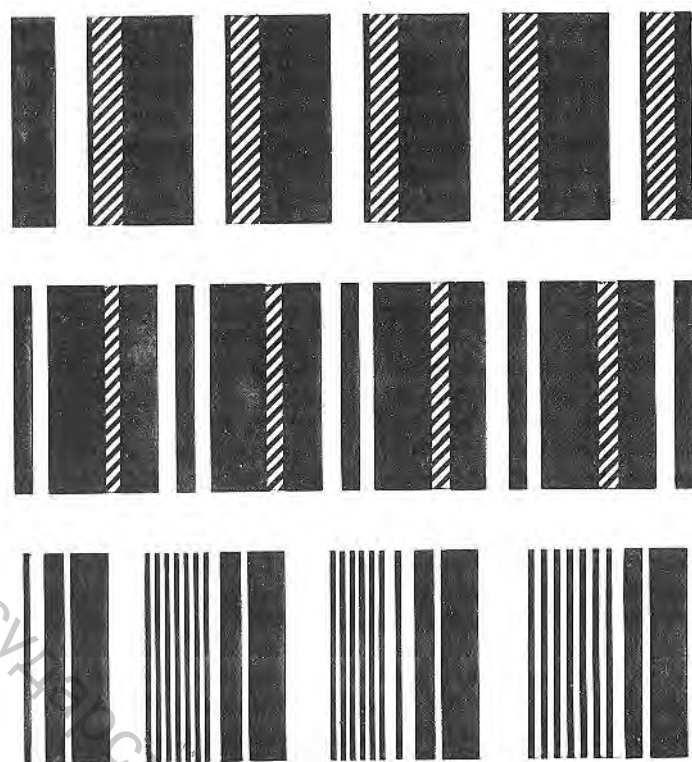

Рисунок 8 – Эскизы динамичных композиций полосы

Рассмотренные прогрессии придают ритмическому строю линейной композиции динамику и применяются при построении асимметричных полос. Например, если ширина полос внутри раппортной клетки увеличивается слева направо, то ритмическое движение в орнаменте возрастающее, если ширина полос постепенно уменьшается – ритмическое движение затухающее. Ритмический строй в композиции рисунка полосы и клетки дает чередование мотивов и интервалов между ними, устанавливая тем самым пропорциональные отношения рисунка к фону, пропорциональные соотношения линий и пятен между собой, тональных и светлотных отношений, т. е. пропорциональные соотношения частей и целого.

Для линейного орнамента полосы, так же как и любой орнаментальной композиции, характерны два состояния – статика и динамика. Следовательно, пропорциональные соотношения строятся на равенстве и неравенстве. Пропорции, построенные на равенстве, подобии, придают композиции равновесие и устойчивость, ощущение покоя. Пропорции, построенные на неравенстве (контрасте), вносят в композицию динамику, усиленную ритмическим движением, противопоставлением площадей. Например, наиболее распространены пропорциональные отношения $1/2$, $2/3$, $3/5$ и т. д. В сложных статичных и динамичных линейных композициях применяют правило группирования путем подобия по размеру, цвету, светлоте, фактуре. Этот принцип важен для установления равновесия в сложных композициях полосы и клетки, построенных на сочетаниях разнообразных линий и пятен.

В художественной выразительности композиции полосы большую роль играют качественные соотношения ее свойств – контраст, нюанс и тождество. Контраст – художественный прием, который заключается в резко выраженном противопоставлении свойств элементов одной композиции. В контрасте сопоставляются сильно различающиеся состояния какого-либо свойства (вертикальные и горизонтальные линии, большие и малые формы мотивов, светлое и темное и т.д.). Контраст придает линейной композиции динамичность, усиливает ее образную выразительность, декоративность. Через контраст в композиции выделяется доминанта. Контраст в орнаментальной композиции часто тесно связан с нюансом.

Нюанс – это разнообразие тонких отношений, при применении которых орнаментальная композиция приобретает особые изящество и законченность. В нюансе сопоставляются близкие состояния какого-либо свойства. Нюанс уточняет отношения, делает их более гармоничными, незначительно отличающимися друг от друга. Особенно важен нюанс в упорядочении цветового и светлотного ритма линий и пятен, смягчении тональных, светлотных и фактурных отношений в композиции, пропорций и ритмического движения.

В тождестве повторяются состояния свойства. В композициях, построенных на тождестве, должны легко прочитываться соразмерность, согласованность частей и целого, их подобие и родство. Главное свойство композиции – ритмическое движение, например, в тональных композициях, построенных на одном цветовом тоне.

Для дизайнера тон – ощущение светлоты ахроматического и хроматического цветов. Тональные композиции бывают более живописными, построенными на большом светлотном диапазоне одного цвета, и более графичными, лаконичными, построенными на небольшом количестве оттенков одного цвета.

Изменение формы, характера линий, пропорциональных соотношений рисунка и фона, масштабная согласованность всех элементов между собой, соотношение различных фигур за счет применения разных пряжи и переплетений, изменение светлотных и тональных характеристик, построенное на контрасте, нюансе или тождестве, создают бесконечные варианты раппортных композиций и разнообразие в их сочетаниях.

6 МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ С РИСУНКОМ «ПОЛОСКА»

Рисунок 9 – Модели в полоску

Рисунок 10 – Модели в полоску

Рисунок 11 – Модели в полоску

7 ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДАЧА МОДЕЛЕЙ С ПОЛОСКОЙ

Рисунок 12 – Пауль Ириб, 1908 г.

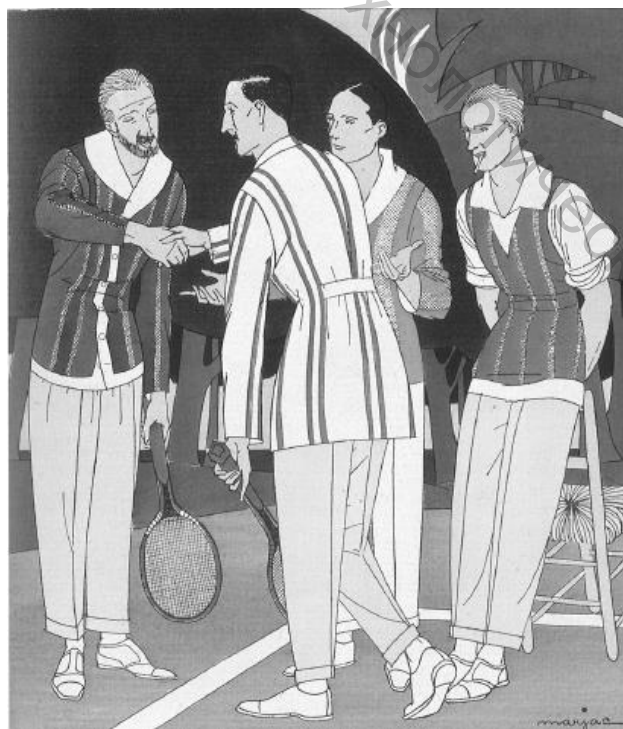

Рисунок 13 – Морган, 1921 г.

Рисунок 14 – Любовь Попова, 1924 г.

Рисунок 15 – Неизвестный художник , 1925 г.

Рисунок 16 – 1930 г.

Рисунок 17 – 1941 г.

Рисунок 18 – Herve Dubly, 1962 год

Рисунок 19 – Caroline Smith, 1965 год

Рисунок 20 – Bobby Hiltson, 1968 год

Рисунок 21 – Robert Possantino, 1970 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема полосы в дизайне одежды была, остаётся и будет всегда актуальной. Она стала классикой в мире моды, т.к. даёт поле для неограниченной фантазии и полета мысли. Использование теоретического и иллюстративного материала позволит студентам грамотно и уверенно выполнять практические задания по курсу «Дизайн-проектирование трикотажных изделий».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусейнов, Г. М., Ермилова, В. В., Ермилова, Д. Ю. и др. Композиция костюма / Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. – Москва : Академия, 2003. – 432 с. : ил.
2. Петушков, Г. И. Проектирование костюма: Учебник для высш. учеб. заведений / Г. И. Петушкова. – Москва : Академия, 2004. – 416 с. : ил.
3. Рачицкая, Е. И., Сидоренко, В. И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа / Е. И. Рачицкая. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Денник, 2003. – 416 с. : ил.
4. Сафина, А. А., Тухбатулина, Л. М., Хамматова, В. В. /Дизайн костюма / А. А. Сафина, Л. М. Тухбатулина, В. В. Хамматова. – Ростов-на-Дону: Феликс, 2006. – 390 с. : ил.