«Проектирование одежды»

Художественное проектирование одежды как сфера дизайна . дизайн как творческая деятельность. Оснавные понятия дизайна. Возникновение и этапы становления дизайна. Роль и функции дизайнера. Структура дизайна. Подразделение дизайна в зависимости от объекта проектирования.

Костюм как объект дизайна. Специфика дизайна одежды. Отражение в деятельности дизайнера общи тенденций развития проектной культуры.

Оснавные направления художественно-проектной деятельности в области костюма. Структура дизайн – деятельности. Стайлинг; промышленный,компьютерный и элитарный дизайн: характерные черты и особенности. Новые концепции в дизайне.

Экологическая ориентация дизайна. Экологическая направление в дизайне. Отражение экологических проблем в творчестве дизайнеров одежды. Экология культуры и дизайн. Обращение к традициям материальной и духовной культуры различных стран.проявление диалога культурных традиций в творчестве современных дизайнеров. В рамках многофункциональных вещей, которые подходят для различных случаев жизни и не принадлежат к определенной ассортиментной группе.

Художественное проектирование и качество изделий промышленного производства. Факторы, учитываемые при художественном проектировании промышленных изделий. Взаимодействие сферы потребления с сферы производства. Эстетический , социологический, эргономический, инженерный ,экономический и экологический принципы дизайна,определяющие качество изделия.

Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. Особенности и этапы творческого процесса. Психологические механизмы творческого мышления. Творческая интуиция и анализ. Ассоциативное мышление Эвристические методы в проектировнии костюма. Эвристика как наука. Классификация методов творчества применительно к конкретному заданию. Постановка проекной задачи по разработке ряда моделей одежды и пути ее решения с помощью различных эвристических методов. Представление результатов творческого поиска в фор-эскизах. Выбор наиболее интересных вариантов и доработка идеи в чистовых эскизах.

Творческие источники. Используемые при проектировании костюма. Разнообразие творческих источников, используемых при создании современного костюма: природные явления, предметы быта, архитектура, музыка,живопись,литература,декоративно-прикладное искусство и т.д. Приемы работы над творческим источником. Биоформы в художественном проектировании. Оснавные методы дизайнерской бионики. Народный и исторический костюм как образно-ассоциативная основа творчества. Анализ и приемы работы с обозначенными творческими источниками. Изучение различных вариантов творческих источников,исторического или народного костюмов и т.д. Изучение формы,фактуры,цвета,материала,при необходимости – конструкции и способов соединения элементов и т.д. Выполнение набросков идей композиции моделей одежды. Отбор наиболее интересных замыслов. Разработка эскизов моделей одежды на основе источника творчества.

Создание художественного образа. Художественный образ в дизайне одежды-гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде. Процесс создания художественного образа в композиции костюма. Комплекс средств для достижения образности. Выполнение набросков идей композиции моделей одежды. Отбор наиболее интересных замыслов.

Методы проектирования одежды. Оснавные этапы проектирования. Стадии процесса проектирования. Факторы учитываемые при художественном проектировании одежды. Роль моделирования и макетирования в поисках наиболее оптимальных вариантов решения проектных задач. Применение различных методов поектирования для достиженияпоставленной цели.

Комбинаторные методы проектирования. Из истории комбинаторных методов и их характеристика. Принципы комбинаторного формообразования . Возможности комбинаторных методов формообразования. Применение комбинаторного поиска компоновочных решений в промышленном производстве одежды. Изучение принципов комбинаторногоформообразования. Выбор ассортимента для проектирования матрицы. Определение оптимального числа и характера варьирования частей изделия. Разбиение базовой формы изделия на самостоятельные блоки. Композиционная разработка элементов формы и составление матрицы типоэлементов. Получение моделей одежды путем варьирования типоэлементов. Оценка качества полученных результатов. Выбор наиболее интересных вариантов. Получение вариантных решений с использованием компьютера.

Модульный метод проектирования. Сущность модульного проектирования. Использование в данном методе основного принципа унификации-разнообразие продуктов дизайна при минимальном использовании унифицированных проектировании одежды. Особенности модуля в художественном проектировании одежды. Разновидности модулей и способы их соединения. Возможности применения данного метода в создании костюма. Изучение принципов модульного проектирования. Выбор модулей простых геометрическихформ и способа их соединения. Разработка эскизов моделей одежды с использованием выбранных модулей. Разработка эскизов моделей одежды с использованием сложных модулей различных конфигураций.

Метод деконструкций. Й.Ямамото и Р.Кавакубо- основоположники метода деконструкции. Свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре основа метода деконструкции. Приемы, используемые при проектировании одежды данным методом. Примеры применения данного метода известнымидизайнерами.

Формообразование и композиция в художественном проектировании одежды. Композиционное формообразование и его элементы; линии в одежде; принципы цветовой гармонизации в костме; роль фактуры и пластических свойств материала в композиции костюма. Приемы гармонизации композиции костюма; виды проектноографических разработок костюма. Формирование функций проектируемых изделий. Разработка эскизов современных моделей одежды с использованием различного цветового решения,пластических и декоративных свойств материалов. Выполнение эскизов моделей одежды в различных техниках.

Функция вещи как предмет исследования в художественном проектировании. « Функция вещи» - центральная категория художественного проектирования. Функции и образ костюма. Отражение в функциях костюма географических, климатических условий национальных особенностей,моделей одежды. Выполнение эскизов моделей одежды в различных техниках.

Формообразование в костюме. Процесс формообразования. Создание процессе формообразования изделия функциональных,конструктивных,пространственно-пластических и технологических структур. Выбор одной из функций изделия. Разработка эскизов моделей одежды, в которых форма, ткань,характер декора, система взаимосвязи элементов максимально отражают выбранную функцию. Выполнение эскизов моделей одежды в различных техниках. Разработка эскизов многофункциональных изделий,способных удовлетворить одновременно многие потребности. Разработка эскизов многофункциональных изделий.

Композиция как средство и язык художественного проектирования. Роль линий и площадей в вопросах формы. Классификация и характеристика линий в костюме. Согласованность и соподчинение конструктивных и декоративных линий в композиции одежды. Эстетическое значение линий в композиции одежды. Соотношение линий с разработка эскизов моделей одежды.. роль линий в создание модных форм одежды. Зависимость восприятия формы от степени запоненности ее различными линиями. Разработка эскизов моделей одежды.

Цвет в проектировании костюма. Гармония сочетаний. Принципы цветовой гармонизации в костюме. Цвет как информационный фактор функции костюма. Цветовое восприятие и цветовые предпочтения потребителей ,преднадлежащих к различными половозрастным группам.

Фактура и материал в проектировании костюма. Фактурные и пластические особенности материалов. Зависимость фактурного решения от назначения будущего изделия. Форма костюма и пластика материала. Современные приемы в отделке тканей и создании новых фактур материалов. Выбор какой-либо актуальной силуэтной формы. Разработка за счет различных конструктивных и декоративных линий, деталей и элементов, а также силуэтной формы. Изучение ассортимента современных материалов. Разработка эскизов. Выбор наиболее интересных вариантов и доработка идеи в чистовых эскизах.

Приемы гармонизации композиции костюма. Оснавные принципы композиции. Композиционные приемы,используемые для расширения проектного поиска и достижения оптимального результата: контраст,нюанс,тождество,масштабность,симметрия,асимметрия,статика. Изучение по журналам мод приемов гармонизации моделей одежды. Разработка эскизов моделей одежды, где качестве приема художественной выразительности доминирует: симметрия и асимметрия. Разработка эскизов моделей одежды, где качестве приема художественной выразительности доминирует: нюанс и контраст.

Виды проектно-графических разработок костюма. Выразительные графические средства и приемы эскизирования. Материалы и виды техники графической композиции. Типы проектно-графических изображений. Значение фор-эскизов в проектировании одежды. Творческие эскизы. Требования к рабочим эскизам. Выполнение эскизов моделей на заданную тему в линейной и линейно-пятновой графике. Выполнение эскизов моделей одежды на заданную тему в цвете с использованием техники «монотипия». Выполнение эскизов моделей одежды на заданную тему в технике «коллаж». Разработка творческого эскиза костюма в смешанной технике.

Виды художественного проектирования костюма. **Костюм в системе промышленного производства.** Особенности процесса проектирования изделий промышленного производства. Художественное проектирование единичной модели.

Особенности проектирования промышленных систем моделей одежды. Требования к промышленным системам моделей одежды. Использование принципа взаимозаменяемости в данном виде проектирования одежды. Роль композиции при разработке промышленных систем моделей одежды. Разработка модифицированного ряда моделей одежды. Выбор исходной модели за счет колористических изменений,использования различного рода отделок,фурнитуры и т.д. Разработка промышленных эскизов моделей одежды на одной конструктивной основе с использованием допустимых композиционных решений.

Проектирование комплекта. Особенности художественного проектирования в системе «комплект». Факторы влияющие на организацию комплекта одежды,сопряжения форм. Композиционные средства, используемые пр проектировании комплекта. Возможности использования комплекта в дизайн проектировании. Принципы разработки гардероба. Особенности проектирования комплектов различного назначения. Разработка эскизов комплектов различного назначения.

Предпроектные работы. Изучение спроса, определение модных тенденций. Изучение структуры и характера деятельности человека,или социальной группы,среды обитания человека, условий его жизни, других факторов, наиболее активно влияющих на потребителькие оценки ассортимента и спрос. Исследование определение функций будущей вещи, способов ее использования. Упорядочение проектных сведений. Выработка творческой концепции. Изучение по журналам мод моделей одежды. Выполнение эскизах моделей одежды. Выбор наиболее интересных вариантов и доработка идеи в чистовых эскизах.

Поэтапное решение проектных задач. Определение задач дизайн-проекта. Составление технического задания. Установление физиологических,психологических,антропоскопических особенностей потребителей, обусловленных половозрвстными и другими факторами. Проектно- графическое моделирование. Вариантный поиск и экспериментальный характер эскизного проекта. Поиск новых решений выбор оптимальных использования изделия. Художественно-стилического и цвето-фактурное решение проектируемого изделия или группы изделий (эскизный проект). Особенности опытно-конструкторских работ. Представление результатов творческого поиска в фор-эскизах.

Макетирование и моделирование на различных стадиях проектирования. Виды моделирования, их характерные черты, возможности использования на различных этапах проектирования. Инновационные способы моделирования в дизайне. Макетирование как один из методов проектирования. Способы макетирования: наколка и муляж,их значение в прцессе работы над новой моделью. Представление результатов творческого поиска в фор-эскизах. Выбор наиболее интересных вариантов и доработка идеи в чистовых эскизах. Разработка дизайн- программы. Поэтапное решение основных задач и отбор оптимальных вариантов (синтез проектно-графического моделирования). Оформление творческих эскизов на планшетах 40х60 см. (вертик). Цветовое решение. Представление рабочих эскизов и макета одной из моделей . завершение работы над эскизам модели. Проведение смотра коллекции.

Используемые литературы:

1. Николай Ли. «Основы учебного академическое рисунка» Москва 2009 г.
2. Рачицкая Е.И.,Сидоренко В.И. «Моделирование и художественное оформление одежды». – Ростов-на-Дону,2002 г.
3. Дудникова Г.П. «История костюма», Астрель-Аст, 2005 г.
4. Коммиссаржевский Ф.Ф. «История костюма», Астрель-Аст, 2005 г.
5. Будур Н. «История костюма», Москва Олма-Пресс,2002 г.
6. Кибалова Л. И др. «Иллюстрированная энциклопедия моды», Прага, 1987 г.
7. Плаксина Э.Б. «История костюма», Москва Академия 2004 г.
8. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда,обувь,аксессуары.-М. 1997 г.
9. Н.А.Богосозская «Художники от А до Я» Москва 2000
10. Сборник журналов «Художественная галерея» 2005-2009 г. Москва.
11. И.Журнал «Искусство»
12. Журнал «Творчество»
13. Журнал «Юный художник»
14. Проблемы дизайна костюма и пути их исследования. Под ред. Г.М.Гусейнова-М 1997 г.
15. Е.М.Аленова , К.Болатбаев,Е.Костамахов, А.Еркебай « Искусство» Алматы 2007
16. П.О.Аворский «Классика» 2000 г.
17. С.Алимбетов. Каталог собственных произведений. 2008 г.
18. Дж.Чиваржи «Пластическая анатомия человеческого тела» 2002г. Москва.
19. Дж. Чиваржи «Рисунок,Мужская обнаженная фигура» 2002 г. Москва.
20. Р.Д.Лукин «Рисуем то,что видим» Москва 2000 г.
21. www.internet-scholl.ru