

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**КОМБИНИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«Основы моделирования и проектирования костюма: дизайн одежды»
по предметам
ПО.03.КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ
ПО.04.РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ
(при 5 (6) -летнем сроке обучения)**

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Обоснование структуры программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация : цели , виды , форма , содержание ;
- Критерии оценки ;
- Контрольные требования на разных этапах обучения ;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям ;

VI. Список литературы и средств обучения

- Список учебной и методической литературы ;
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Работа в материале» по виду «Художественный текстиль», далее – «Работа в материале. Художественный текстиль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Практическая и самостоятельная работа студента - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Обучение в детской художественной школе включает в себя две части – процесс обучения и процесс самообучения, которые дополняют друг друга. Поэтому практическая и самостоятельная работа детей должна стать эффективной и целенаправленной работой ученика.

Учебный предмет «Работа в материале. Художественный текстиль знакомит студентов с новейшими достижениями в области моделирования одежды как в нашей стране, так и за рубежом.

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках предлагается использовать журналы мод, образцы изделий народного творчества, национальные и народные костюмы, современные модели; книги по искусству, диафильмы, слайды, электронные источники информации. В целях эстетического воспитания студентов и развития у них художественного вкуса в проектировании одежды целесообразно организовывать экскурсии в художественные музеи и на выставки, Дома мод, швейные и трикотажные предприятия, использовать видеофильмы для ознакомления с текущим и перспективным направлением моды.

Программой предусматривается проведение лабораторных работ, на которых студенты закрепляют теоретические знания, разрабатывают и проектируют модели одежды в эскизах и создают объемные формы на манекенах.

Важно научить студентов творческому подходу к созданию эскизов моделей, которые отличались бы разнообразием силуэтов, покроев, интересным графическим решением с учетом фактуры и структуры используемых материалов.

Домашние задания для студентов преподаватель разрабатывает, исходя из степени усвоения ими теоретического материала и навыков, приобретенных на лабораторных работах. К обсуждению и анализу качества работ, выполненных студентами, привлекается вся группа, что активизирует деятельность студентов.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

иметь представление:

- об истории развития моделирования костюма;
- об общих законах организации композиции в различных видах искусства;

знать:

- способы разработки и методы проектирования модных форм одежды на плоскости и в объеме;
- закономерности композиции костюма;
- новые тенденции развития моды в одежде различного ассортимента;

уметь:

- создавать эскизы моделей с учетом фактуры и структуры материала;
- соотносить технический рисунок и модель, выполненную в материале;
- графически выполнять эскиз модели в хроматических и ахроматических цветах;
- адаптировать авторский эскиз модели к реальным пропорциям человека.

Учебный предмет «Работа в материале. Художественный текстиль» реализуется при 5-летнем обучении – в 1-5 классах, при дополнительном годе обучения (бгод) - в 1-6 классах.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей.

Основное внимание уделяется практическим занятиям.

Срок реализации учебного предмета

Учебный предмет «Работа в материале. Художественный текстиль» реализуется при 5-летнем (6-летнем) – в 1-5 (1-6) классах. Дополнительный 6 год обучения предоставляется учащимся в случае обучения по окончании 5 класса в 8 или 10 классе общеобразовательной школы и при успешном завершении 5 лет обучения.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия.

При 5-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее распределение по годам составляют:

Всего часов – 1188, из них 796 часов – аудиторная нагрузка, 396 часов – самостоятельная работа.

Дополнительный год обучения :

Всего 297 часов, из них 198 часов – аудиторная нагрузка, 99 часов – самостоятельная работа.

Распределение нагрузки по годам обучения:

Аудиторная нагрузка: 1-2 годы обучения – по 4 часа в неделю, 3-4 годы обучения – по 5 часов в неделю, 5-6 годы обучения – 6 часов в неделю. Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-3 годы обучения – 2 часа, 4-5(6) годы обучения – 3 часа.

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации

Срок освоения образовательной программы **5 лет + 32Ч 1 ПОЛУГОДИЕ И 33**

ВТОРОЕ

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации										Всего часов
	1 год		2 год		3 год		4 год		5 год		
Годы обучения (классы)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Аудиторные занятия	64	68	64	68	80	85	80	85	96	103	792
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	396
Максимальная учебная нагрузка	96	102	96	102	112	119	128	136	144	154	1188
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Срок освоения образовательной программы «Художественный текстиль» 6 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации												Всего часов
	1 год		2 год		3 год		4 год		5 год		6 год		
Годы обучения (классы)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Аудиторные занятия	64	68	64	68	80	85	80	85	96	103	96	103	990
Самостоятельная работа	32	34	32	34	32	34	48	51	48	51	48	51	495
Максимальная учебная нагрузка	96	102	96	102	112	119	128	136	144	154	144	154	1485
Вид промежуточной аттестации по полугодиям и итоговая аттестация	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	экзамен	зачет	Итоговая аттестация	

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Работа в материале. Художественный текстиль» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Работа в материале. Художественный текстиль» является овладение знаниями и представлениями об искусстве художественного текстиля, формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по профилю предмета.

Задачи учебного предмета «Работа в материале. Художественный текстиль»:

- приобщение учащихся к истокам народного искусства;
- создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся;
 - формирование практических навыков и приемов работы в области художественного текстиля;
 - освоение детьми процесса работы с текстильными материалами как творческого процесса, т.е. сочинительства нового с использованием накопленных знаний;
 - формирование средствами художественного текстиля духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях прикладного творчества.

Описание материально - технических условий реализации учебного предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-прикладному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами по видам искусства. Мастерские оснащены швейными машинами, столами, инструментами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Работа в материале. Художественный текстиль» построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории и видов художественного текстиля, региональных особенностей и технологических приемов, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно – прикладного искусства.

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков ремесла в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы:

- I. Из истории художественного текстиля
- II. Основные приемы работы
- III. Практическая работа «Традиция»
- IV. Практическая работа «Фантазия»

**Учебно – тематический план
Первый год обучения**

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	Аудит.	Самост.
Раздел I.				
Основы художественного проектирования костюма				
1.1	Мода и костюм	12	8	4
1.2	Понятие композиции в кююме			
Раздел II.				
Закономерности композиции костюма				
2.1	Форма и силуэт в костюме	6	4	2
2.3	Фактура и декоративная отделка	6	4	2
Раздел III.				
Образно-ассоциативная основа композиционного решения модели				
3.1	Цвет и его основные характеристики	20	12	8
3.2	Организация цветовых гармоний			
4.1	Разработка эскизов по творческому источнику	8	6	2
4.2		20	10	10
4.3		8	6	2
4.4		6	4	2
4.5		10	6	4
4.6		8	6	2
4.7		30	20	10
4.8		12	10	2
	Итого:	198	132	66

Второй год обучения

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	Аудит.	Самост.
Раздел I.				
Из истории дизайна одежды				
1.1		4	2	2
1.2		4	2	2
Раздел II.				
Образно-ассоциативная основа композиционного решения модели				
2.1	Природный объект как источник творчества при создании одежды	6	4	2
2.2	Метр и ритм в костюме	8	6	2
2.3	Зрительные иллюзии в одежде	6	4	2
2.4	Равновесие, симметрия и асимметрия в костюме	8	6	2
Раздел III.				
Виды искусства как источник творчества при создании костюма				
3.1		18	12	6
3.2	Разработка эскизов модели одежды на основе	18	12	6

	элементов произведения определенного вида искусства.			
3.5		26	16	10
	Итого:	198	132	66

Третий год обучения

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	Аудит.	Самост.
Раздел I. История дизайна костюма				
1.1	Знакомство с традициями исторического Экскурсия в этнографический музей.	6	4	2
Раздел II. Архитектура как источник творчества				
2.1	Изучение и анализ стилей архитектуры	6	4	2
2.2		6	4	2
2.3		6	4	2
2.4		6	4	2
2.5		6	4	2
Раздел IV. Исторический костюм как источник творчества				
4.1		6	4	2
4.2		12	8	4
4.3		12	8	4
4.4		26	20	6
4.5		12	8	4
4.6		20	16	4
	Итого:	231	165	66

Четвертый год обучения

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	Аудит.	Самост.
Раздел I. История дизайна костюма				
1.1	Из истории народного и этнического костюма	6	4	2
Раздел II. Народный костюм как творческий источник				
2.1	Моделирование на манекене заданной формы одежды	14	8	6
2.2	Поиск новых форм одежды, разработка на манекене	16	10	6

Раздел III. Этнический костюм как творческий источник				
3.1	Разработка коллекции моделей женской верхней повседневной одежды	8	4	4
3.2	Создание фактур на ткани различными приемами	10	6	4
3.3	Создание эскизов и аксессуаров костюма	29	21	8
3.4		10	6	4
3.5		10	6	4
3.6		12	6	6
3.7		8	4	4
3.8		15	10	5
	Итого:	264	165	99

Пятый год обучения.

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		всего	Аудит.	Самост.
Раздел I. История дизайна костюма				
1.1	Основные виды стилей в костюме	6	4	2
1				
Раздел II. Стилевые тенденции в костюме				
2.1	Разработка моделей одежды разного стилового решения	6	4	2
2.2	Зарисовки различных стилей	6	4	2
2.3	Разработка композиции костюма	6	4	2
2.4		6	4	2
2.5		6	4	2
2.6		6	4	2
2.7		6	4	2
2.8		6	4	2
Раздел III. Основные виды коллкий				
3.1		10	6	4
3.3	Создание эскизов моделей костюма на тему «Авторская коллекция»	10	6	4
3.4	Разработка композиции костюма	27	20	7
3.5		16	12	4
3.6		16	10	6
3.7		10	6	4
	Итого:	298	199	99

Годовые требования. Содержание разделов и тем

Первый год обучения

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА

Тема 1.1 Мода и костюм

Учащийся должен

знать:

- о видах декоративно-прикладного искусства;
- об уровнях моделирования одежды;
- о цикличности развития моды;

уметь:

- различать задачи различных уровней моделирования одежды;
- выполнять технический рисунок-схему условно-пропорциональной фигуры и наносить на нее конструктивные пояса;
- соотносить схему фигуры с особенностями развития формы моделей различных циклов развития моды;
- выполнять технический рисунок модели по эскизу или фотографии.

Моделирование одежды как один из видов прикладного искусства.

Функции современной одежды: утилитарная, социальная, эстетическая, экономическая.

Особенности формирования ассортиментных групп одежды. Уровни моделирования одежды: высокая мода (авторские ателье), готовое платье (pret-a-porter), серийное производство. Характерные черты и особенности проектирования одежды на различных уровнях.

Определение понятия «мода». Мода как общественное явление. Этапы процесса создания моделей. Моделирование одежды для уровня высокой моды, серийного и индивидуального производства. Роль стандартизации и унификации деталей и узлов одежды в условиях промышленного производства. Роль отраслевых ярмарок, семинаров, методических эстетических комиссий. Средств массовой информации в пропаганде моды и внедрении ее в производство. Анализ и прогнозирование моды.

Лабораторное занятие №1

Задание 1. Изучение журналов мод за 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы
выбор моделей сходных ассортиментных групп;

Задание 2 Анализ изменений элементов моды.

2.1 Понятие композиции костюма

Понятие композиции костюма. Категории, свойства и средства композиции костюма. Взаимосвязь элементов композиции костюма. Форма – основа композиции костюма. Сочетаемость внешних и внутренних линий модели. Классификация линий по расположению, направлению и очертанию. Композиционный центр модели.

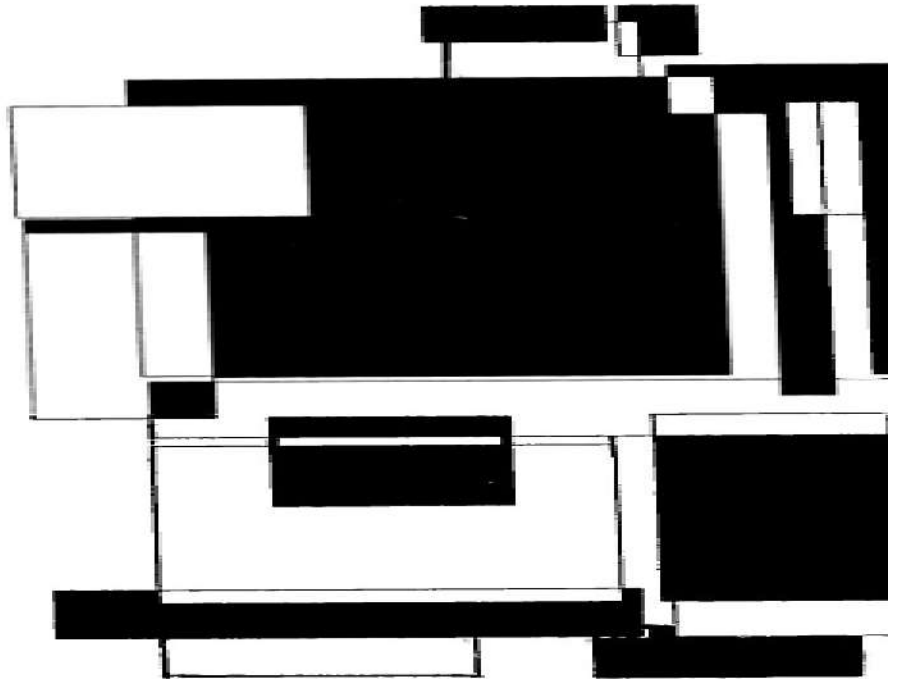
Девиз – обратное начало проектирования композиции костюма. Связь девиза с пластикой материала. Изображение материалов с различными пластическими свойствами. Связь пластики материала с пластикой фигуры человека.

Лабораторное занятие № 3

Задание. Выбрать несколько простейших геометрических форм для создания композиции модели и выполнить их компоновку на плоскости с использованием различных принципов сочетаемости (динамика).

Лабораторное занятие № 4

Задание. Выбрать несколько простейших геометрических форм для создания композиции модели и выполнить их компоновку на плоскости с использованием различных принципов сочетаемости (статика).

2.1 Форма и силуэт в костюме

Определение понятий "форма", "силуэт". Роль силуэта в характеристике формы одежды. Классификация силуэтов одежды. Основные линии силуэтов и их значение для характеристики формы.

Роль внешних и внутренних линий в решении формы одежды и её композиционном оформлении. Классификация линий.

Конструктивные элементы формы и их взаимосвязь. Варианты развития пластической формы в костюме.

Роль линий в пространственном выражении формы.

Лабораторное занятие № 5

Задание. Выполнить разработку эскизов моделей различных вариантов силуэтных форм (линейное решение)

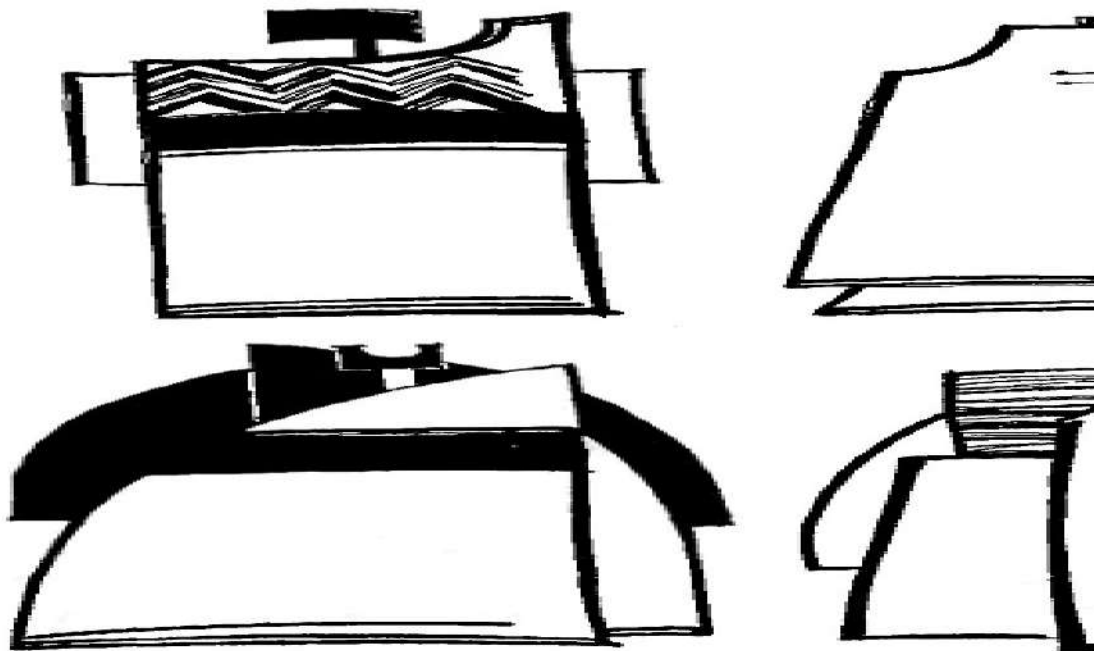
Лабораторное занятие № 6

Задание 1. Выполнить разработку эскизов моделей одежды с учетом различных пластических свойств материалов (пятновое решение)

Задание .2. Выполнить разработку эскизов моделей различных вариантов пластической формы: жёсткой, мягкой и комбинированной. Выявить элементы мягкости и жёсткости

Виды самостоятельной работы студента:

Выполнение фор - эскизов композиции костюмов со ступенчатым постепенным переходом от одной четко выраженной силуэтной формы к другой по предлагаемой схеме:

Использование линии и пятна в эскизах.

2.2 Фактура и декоративная отделка

Понятие о декоративных свойствах материалов. Роль декоративных свойств материалов (фактуры, рисунка) в композиции модели одежды.

Особенности моделирования одежды из материалов с раппортом.

Декоративные отделки в одежде, их виды и материалы, используемые для них. Связь декоративных отделок с назначением изделия, материалом и сезоном. Роль декоративных отделок в композиции модели одежды.

Понятие о ритме. Виды ритмических движений, используемых в композиции одежды, их характеристика. Связь ритмических движений с элементами композиции модели. Приемы создания ритмических движений в одежде для усиления образного начала модели. Симметрия и асимметрия в одежде.

Лабораторное занятие № 8

Задание. Просмотреть иллюстративный материал направления моды на современном этапе, выявить наиболее часто встречающиеся виды ритмических движений. Выполнить разработку эскизов моделей одежды с декоративными отделками и ритмическими движениями.

Лабораторное занятие № 8

Задание. Выполнить образцы декоративной отделки, применяя различные приемы.

Виды самостоятельной работы студента:

Изготовление образцов декоративной отделки моделей одежды.

Виды отделок и фактур в эскизах.

2.3 Зрительные иллюзии в одежде

Понятие о зрительных иллюзиях. Виды зрительных иллюзий. Их роль в изменении восприятия фигуры. Использование зрительных иллюзий в создании модных форм костюма и для маскировки отдельных физических недостатков фигуры человека.

Анализ направления моды на современном этапе. Выявление характерных для данного направления моды элементов композиции, имеющих зрительные иллюзии.

Лабораторное занятие № 9

Задание. Выполнить зарисовку моделей с использованием зрительных иллюзий, скрывающих физические недостатки полных, худых фигур, фигур с полными конечностями, короткой шеей, высокой и низкой талией и т.д. Разработка и обоснование рекомендаций по использованию зрительных иллюзий для моделирования одежды на фигуры с различными отклонениями от типовых.

Виды самостоятельной работы студента:

Разработка эскизов на тему «Виды зрительных иллюзий».

РАЗДЕЛ 3.

ЦВЕТ В КОСТЮМЕ

*Студент должен
иметь представление:*

- о природе цветовой восприимчивости;
- о способах смешения цветов;

знать:

- основные свойства цвета;
- классификацию цветов;
- способы получения заданных цветов и их оттенков;
- структуру цветового круга для построения благоприятных для восприятия цветовых сочетаний;

уметь:

- подбирать материалы для изготовления одежды гармоничных цветовых сочетаний;
- находить оттенки цветов, принадлежащие к различным цветовым гармониям;
- выполнить эскиз модели с использованием различных цветовых гармоний;
- воспроизводить в эскизе особенности фактуры материала.

Тема 3.1 Цвет и его основные характеристики

Физиологическое восприятие цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Спектр. Природа цвета. Субтрактивное (красочное) и аддитивное (оптическое) смешение цветов. Основные цвета. Чистые и производные цвета. Холодные и теплые цвета. Цветовой круг и его организация. Получение промежуточных оттенков чистых цветов. Цветовой тон, светлота и насыщенность цветов. Свойства цветов и их использование в моделировании одежды. Получение цветовых оттенков от исходного цвета с уменьшенной насыщенностью. Особенности сочетаемости оттенков цветов с измененными характеристиками при выполнении решения эскиза модели одежды.

Лабораторное занятие № 11

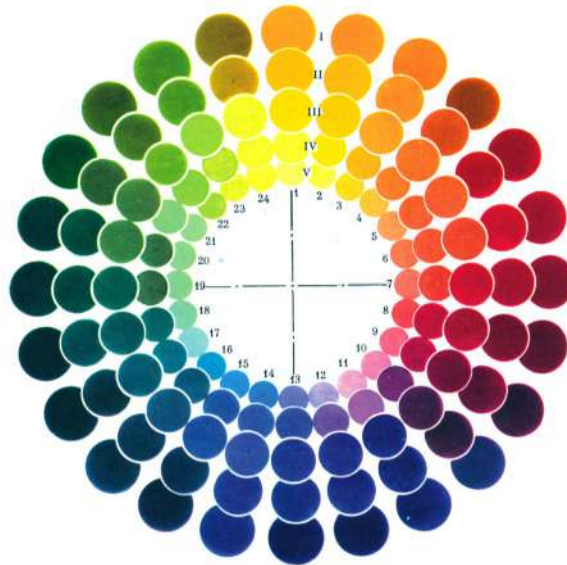
Задание 1. Наметить место расположения 2-х цветовых кругов - холодного и теплого. Ввести основные чистые цвета. Найти промежуточные оттенки чистых цветов. Изменить чистые цвета по насыщенности и светлоте.

Задание 2. Выполнить эскизы композиций моделей одежды в цвете с использованием чистых цветов, цветов с измененной насыщенностью и

светлотой.

Виды самостоятельной работы студента:

Выполнение копии цветового круга Шугаева.

Тема 3.2 Организация цветовых гармоний

Использование структуры цветового круга для построения цветовых гармонических сочетаний. Гармонии трёх последовательно расположенных цветов. Цветовые гармонии: родственные, родственно-контрастные, контрастные цвета. Составление цветовых сочетаний различных типов гармоний. Подбор цветов к индивидуальной внешности человека. Цвет как средство выражения образного начала композиции костюма. Использование цветовых гармоний при цветовом решении эскиза модели. Особенности воспроизведения фактуры материала при создании эскиза модели.

Структура цветового круга для построения цветовых сочетаний. Принцип получения сочетаний 2-х, 3-х и более цветов по схеме цветового круга. Роль цветовых сочетаний в решении композиции модели одежды.

Лабораторное занятие № 12

Задание 1, Выполнить эскизы композиций моделей одежды в цвете с использованием различного заполнения поверхности моделей на эскизе (по сухому листу, по сырому листу, в "лоскутной" технике).

Задание 2. Выполнить эскизы моделей одежды с использованием

цветовых гармоний родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов.

Задание 3. Выполнить эскизы моделей в цвете по заданному образцу материала с воспроизведением его фактуры.

Виды самостоятельной работы студента:

- Выполнение эскизов композиции мотивов абстрактных пятен, построенных на гармоничном сочетании ахроматических цветов различной степени светлоты.
- Выполнение эскизов композиции мотивов абстрактных пятен, построенных на гармоническом сочетании хроматических цветов трех основных групп: родственная; родственно - контрастная; контрастная.

РАЗДЕЛ 3 ОБРАЗНО - АССОЦИАТИВНАЯ

ОСНОВА КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ

Учащийся должен

знать:

- источники творчества;
- способы преобразования творческого источника в модель одежды;
- приёмы создания образа по творческому источнику;

уметь:

- найти источник творчества, соответствующий образу;
- провести анализ и преобразования творческого источника в модель;
- разработать модель по творческому источнику.

Тема 5.1 Разработка эскизов моделей по творческому источнику

Источники творческой деятельности по созданию моделей одежды: объекты материальной и духовной культуры, природы, фантазии, представления и т. д.

Примеры поисков модельерами творческих источников. Приёмы работы над источниками творчества нематериальной и материальной предметной среды. Анализ творческого источника: изучение формы, фактуры, цвета, материала, кроя, представлений, ассоциаций (в зависимости от вида источника).

Выявление в творческом источнике характерных его элементов и элементов, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе. Преобразование (усиление или ослабление) элементов в зависимости от назначения модели. Соединение элементов источника в целое. Создание оригинальной композиции модели по творческому источнику. Создание цветовой палитры по творческому источнику.

Лабораторное занятие №13

Задание. Выполнить разработку модели одежды по творческому источнику.

Изучить варианты творческого источника. Выбрать источник. Выполнить его копию и структуру. Изменить пропорции частей структурной композиции источника. Преобразовать структурные элементы источника в модель одежды. Выбрать нужный вариант для создания эскизов модели. Выполнить эскиз модели по творческому источнику.

Лабораторное занятие № 14

Задание. Создать цветовую палитру по творческому источнику.

Провести анализ цветовых составляющих источника. Определить его первичные цвета. Вывести их на палитру. Сделать промежуточные оттенки. Проверить соответствие созданной палитры творческому источнику.

Лабораторное занятие №15

Задание. Выполнить эскиз модели по творческому источнику в цвете.

Выбрать материалы для создания эскиза модели по источнику. Разработать различные способы передачи фактуры материала модели на эскизе в соответствии с источником. Выбрать оптимальный способ передачи колорита при цветовом решении эскиза (используются материалы лабораторного занятия № 21). Выполнить в цвете эскиз модели по творческому источнику.

Камень (творческий источник)

Тема 5.3 Природный объект как источник творчества при создании одежды

Анализ признаков природного объекта. Особенности формы, характер пластики, ритмическая организация линий. Трансформация творческого источника и поиск новой формы костюма.

Лабораторная работа № 17

Задание 1. Разработать абстрактную форму костюма на основе элементов природного объекта.

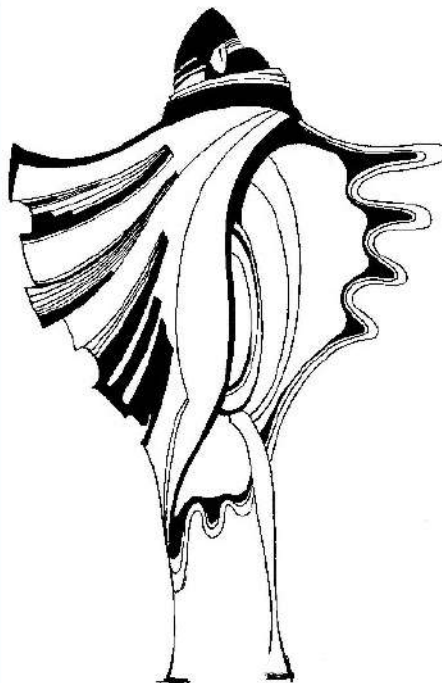
Выполнить зарисовки композиции формы природного объекта, с использованием различных видов графической трактовки.

Выполнить зарисовки формы природного объекта с декоративным решением характерного цветового сочетания и внутренней орнаментацией.

По зарисовкам выполнить эскизы абстрактных моделей костюма с характерным фактурным и цветовым решением, сохраняя связь с первоисточником и выражая творческую идею композиции.

Виды самостоятельной работы студента:

- Изучение иллюстрированного материала по различным природным объектам (растения, представители животного мира).
- Выбор природного объекта и анализ особенности формы, цвета, фактуры, характера линий творческого источника.

Ракушка (творческий источник)

Тема 5.4 Виды искусства как источник творчества при создании костюма

Изучение произведений различных видов искусства. Анализ признаков вида искусства. Особенности формы, пропорционального соотношения элементов формы, характера пластики, ритмической организации и орнамента декора. Поиск композиционного замысла новых моделей костюма.

Лабораторная работа № 18

Задание 1. Разработать новую композицию модной модели одежды на основе элементов произведения определенного вида искусства.

Выполнить зарисовки форм произведений искусства с использованием различных видов графической трактовки.

Выполнить зарисовки произведений искусства, с характерным

декоративным и цветовым решением.

По зарисовкам выполнить эскизы композиции моделей костюмов с фактурным и цветовым решением, выражающих творческую идею композиции и сохраняющих связь с характерными признаками первоисточника.

Виды самостоятельной работы студента:

- Изучение иллюстрированного материала по различным видам искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, музыка, хореография).
- Выбор произведений определенного вида искусства и анализ особенностей элементов произведений.

Творческий источник

«Рыбная ловля» Пикассо

Цветовое решение коллекции

Тема 5.4 Архитектура как источник творчества при создании костюма

Изучение архитектуры. Анализ признаков видов архитектуры и деталей архитектурных элементов. Особенности формы, пропорционального соотношения элементов формы, характера пластики, ритмической организации и орнаментации декора. Поиск композиционного замысла новых моделей костюма.

Лабораторная работа № 18

Задание 1. Разработать новую композицию модной модели одежды на основе элементов произведения определенного стиля архитектурного объекта.

По зарисовкам выполнить эскизы композиции моделей костюмов с фактурным и цветовым решением, выражающих творческую идею композиции и сохраняющих связь с характерными признаками первоисточника.

Виды самостоятельной работы студента:

- Изучение иллюстрированного материала по различным стилям архитектуры.
- Выбор произведения определенного стиля архитектуры и анализ особенностей элементов.

Тема 5.2 Исторический костюм как творческий источник

Народный костюм - неотъемлемая часть материальной культуры народа, Особенности его композиции (форма, крой, отделки).

Изучение и анализ образцов народного костюма: кроя, декора, цвета, фактуры. Анализ частей народного костюма.

Поиск и выявление элементов народного костюма, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе, и усиление их.

Соединение элементов народного костюма с элементами современного направления моды для создания новой композиции модели по мотивам народного костюма.

Лабораторное занятие № 16

Задание. Выполнить разработку модели современной одежды с использованием элементов народного костюма.

Изучить образцы народного костюма и выбрать один из них в качестве творческого источника. Выполнить копию народного костюма в цвете. Провести структурный анализ его элементов (формы, кроя, декоративных отделок, цвета и фактуры).

Выполнить эскиз модели в цвете.

Виды самостоятельной работы студента:

- Изучение иллюстрированного материала историческим костюмам.
- Выбор исторического костюма любой этнической группы любой эпохи и страны; анализ особенностей форм, конструкции, пропорциональных отношений, цветового решения, ритма и характера декора, аксессуаров и дополнений творческого источника.

Елизавета (творческий источник)

Создание коллекции в эскизах и материале

Тема 5.2 Этнический костюм как творческий источник

Народный костюм - неотъемлемая часть материальной культуры народа, Особенности его композиции (форма, крой, отделки).

Изучение и анализ образцов народного костюма: кроя, декора, цвета, фактуры. Анализ частей народного костюма.

Поиск и выявление элементов народного костюма, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе, и усиление их.

Соединение элементов народного костюма с элементами современного направления моды для создания новой композиции модели по мотивам народного костюма.

Лабораторное занятие № 16

Задание. Выполнить разработку модели современной одежды с использованием элементов народного костюма.

Изучить образцы народного костюма и выбрать один из них в качестве творческого источника. Выполнить копию народного костюма в цвете. Провести структурный анализ его элементов (формы, кроя, декоративных отделок, цвета и фактуры).

Определить назначение разрабатываемой модели, возрастную группу и сезон. Выявить характерные композиционные элементы, наиболее значимые для создания модели современного костюма. Разработать модель современного костюма.

Выполнить эскиз модели в цвете.

Тема 5.2 Народный костюм как творческий источник

Народный костюм - неотъемлемая часть материальной культуры народа, Особенности его композиции (форма, крой, отделки).

Изучение и анализ образцов народного костюма: кроя, декора, цвета, фактуры. Анализ частей народного костюма.

Поиск и выявление элементов народного костюма, наиболее созвучных направлению моды на современном этапе, и усиление их.

Соединение элементов народного костюма с элементами современного направления моды для создания новой композиции модели по мотивам народного костюма.

Лабораторное занятие № 16

Задание. Выполнить разработку модели современной одежды с использованием элементов народного костюма.

Изучить образцы народного костюма и выбрать один из них в качестве творческого источника. Выполнить копию народного костюма в цвете. Провести структурный анализ его элементов (формы, кроя, декоративных отделок, цвета и фактуры).

Определить назначение разрабатываемой модели, возрастную группу и сезон. Выявить характерные композиционные элементы, наиболее значимые для создания модели современного костюма. Разработать модель современного костюма.

Выполнить эскиз модели в цвете.

Тема 1.2 Связь костюма с фигурой человека

Пропорциональное строение фигуры человека. Понятия «канон», «модуль» при зарисовке схемы фигуры. Изменение пропорций фигуры с возрастом. Конструктивные пояса фигуры человека. Соотношение длин и ширин частей фигуры человека. Связь между фигурой человека и формой костюма в моде разных лет. Зарисовка элементов одежды. Зарисовка модели по эскизу или фотографии.

Лабораторное занятие №1

Задание 1. Определить модуль и создать пропорциональную основу для зарисовки схемы фигуры человека. Разметить и обозначить на схеме конструктивные пояса_фигуры. Выполнить технический рисунок схемы фигуры человека.

Задание 2. Используя фрагменты схемы, выполнить зарисовку элементов одежды, относящихся к различным конструктивным поясам фигуры.

Задание 3. Выполнить технический рисунок-зарисовку модели одежды.

Виды самостоятельной работы студента:

- Выполнение технического рисунка схемы фигуры женщины, мужчины, детей разных возрастных групп.

Тема 4.1 Основные способы формообразования

***Студент должен
иметь представление:***

- об основных способах формообразования;

- об использовании накладки в моделировании современной одежды;
- о способах накладки;

знать:

- последовательность выполнения накладки основы различных частей изделия;
- правила примерки частей изделия на фигуре человека или манекене.

Накладка - один из методов создания формы одежды. Его преимущества и недостатки перед другими методами моделирования. Способы накладки. Подготовка манекена и макетной ткани к выполнению накладки. Разновидности лифа. Модельная накладка лифа в соответствии с эскизом.

Последовательность выполнения работы.

Уточнение основы накладки на плоскости. Сборка деталей накладки и проверка ее формы на объеме.

Моделирование форм верхней части изделия. Получение, напусков, сборок, складок, фалд соответственно рисунку модели путем перевода выточек в необходимые срезы лекала основы, разведением лекал коническим и параллельным способами.

Моделирование форм нижней части изделия - юбки, закрепление макета основы юбки на объеме, нанесение конструктивных линий на макет основы в соответствии с рисунком юбки, выбранным для накладки.

Проверка формы юбки на объеме. Поиск формы юбки (без образца). Изучение пластических свойств ткани. Определение точек крепления ткани и способа ее размещения на объеме в соответствии с замыслом.

Моделирование форм рукавов. Получение различных форм втачного рукава способом моделирования основы втачного одношовного рукава на плоскости. Последовательность выполнения работы.

Моделирование форм воротников. Многообразие форм воротников и их роль в композиционном решении модели одежды. Зависимость формы воротника от конфигурации линии его притачивания. Последовательность выполнения накладки воротника в соответствии с рисунком.

РАЗДЕЛ 6 РАЗРАБОТКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО АССОРТИМЕНТА

Студент должен:

иметь представление:

- о направлении моды на современном этапе;
- об ассортименте тканей для проектирования моделей;

- о вариантах модных образов и о стилевых тенденциях моды текущего периода;
- об организации работы экспериментального цеха предприятия при проектировании новой модели;
- о взаимосвязи проектирующих структур предприятия со службой сбыта готовой продукции;

знать:

- последовательность разработки эскизов моделей одежды;
- особенности пропорциональных соотношений фигур мужчин, женщин и детей различных возрастных групп;
- особенности выбора материалов и декоративных отделок при проектировании одежды в зависимости от назначения модели, а также пола и возраста потребителей;
- особенности художественного оформления одежды для различных сезонов;
- особенности моделирования ансамблей и комплектов;
- творческие и технологические задачи, стоящие перед модельерами при проектировании изделий на одной конструктивной основе;
- особенности моделирования промышленных коллекций;

уметь:

- выбрать рациональную форму, покрой, материал, цветовую гамму и декоративные отделки при проектировании моделей для различных возрастных групп потребителей;
- проводить мероприятия по изучению спроса и предложения на проектируемую одежду;
- разработать эскизы моделей одежды широкого ассортимента для мужчин, женщин и детей различных возрастных групп с учётом сезона;
- выполнить технический рисунок модели и эскиз модели в цвете с выявлением фактуры материала;
- решать творческие задачи при проектировании комплекта, ансамбля, промышленной коллекции с учётом сезона;
- проектировать промышленную коллекцию моделей на единой конструктивной основе;
- разрабатывать композицию моделей на единой конструктивной основе.

Тема 2.6 Силевые тенденции в костюме

Понятия «стиль» и «стилевая тенденция». Многообразие стилей в искусстве и ограниченность их проявления в костюме. Разновидности стилевых тенденций в организации костюма: классическая, спортивная, романтическая, фольклорная, "милитари".

Особенности композиции одежды **классической стилевой тенденции**. Связь с линиями и формами пропорционально сложенной фигуры, простота кроя. Использование традиционных деталей, высокое качество материала, его орнаментация, специфика цветового решения. Требования к дополнениям и украшениям, формированию образа, манерам поведения.

Специфика композиции одежды **спортивной стилевой тенденции**. Утилитарность, удобство формы, прочность изделия, своеобразие композиционных элементов. Увеличенное количество функционально-декоративных деталей, отделок и фурнитуры. Специфика цветового и конструктивного решения. Используемые материалы. Требования к дополнениям.

Особенности композиционного решения одежды спортивного **стиля типа "сафари", "джинсовый", "милитари" и других**.

Особенности композиции одежды **романтической стилевой тенденции**. Разнообразие и декоративность форм, оригинальность деталей, сложность кроя, нарядность отделки. Требования к материалам, цвету, дополнениям, макияжу, украшениям.

Особенности композиции одежды **фольклорной стилевой тенденции**. Разнообразие и декоративность форм, оригинальность деталей, простота кроя, нарядность отделки. Требования к материалам, цвету, дополнениям, макияжу, украшениям.

Эклектика стилей в современной одежде. Своеобразие композиции одежды, построенной на смешении стилевых тенденций.

Лабораторное занятие № 10

Задание 1. Изучить разнообразие предложений стилевых тенденций в современной моде. Выявить наиболее популярные из них и указать основные признаки стилевых тенденций. Обосновать принадлежность моделей к той или иной стилевой тенденции. Выполнить зарисовки моделей.

Задание 2. Разработать модели одежды различных стилевых тенденций, опираясь на конкретные материалы. Провести анализ их композиционных построений и выделить элементы, характерные для определённой стилевой тенденции.

Виды самостоятельной работы студента:

- Выполнение эскизов женских моделей определенного варианта классического стиля, выражающих творческую идею композиционного решения: стиль «Шанель»; стиль «минимализм»; стиль «денди».
- Выполнение эскизов женских моделей определенного варианта спортивного стиля, выражающих творческую идею композиционного

решения: стиль «деним» (джинсовый); стиль «сафари»; стиль «унисекс»; стиль «милитари»; стиль «морин» (морской).

- Выполнение эскизов женских моделей определенного варианта фантазийного стиля, выражающих творческую идею композиционного решения: стиль «фольклорный» (деревенский): стиль «шотландский»; стиль «азиатский»; стиль «индийский»; стиль «японский»; стиль «ковбойский»; стиль «ретро»; стиль «диско»; стиль «хиппи».

Тема 6.1 Разработка моделей женской одежды различного ассортимента

Ассортимент женской одежды: верхняя одежда, лёгкое платье, белье.

Общие принципы определения целесообразности проектирования видов одежды. Мероприятия по изучению спроса и предложения на проектируемую одежду различного ассортимента и назначения: определение спроса на виды одежды потребителей различных возрастных групп и материальных возможностей, выявление стилевых предпочтений; изучение предложения на виды одежды; вывод о целесообразности проектирования видов одежды.

Учет возрастных особенностей потребителей при выборе композиционных элементов для проектирования моделей одежды.

Характеристика направления моды для проектирования женской одежды. Модные стилевые тенденции, используемые при проектировании женской одежды различного назначения.

Характеристика ассортимента материалов для женской одежды.

Особенности выбора и художественного оформления материалов для демисезонной, зимней и летней женской одежды.

Особенности моделирования и художественного оформления женской одежды различного назначения.

Понятия "комплект", "ансамбль" одежды, их назначение. Композиционная связь изделий, составляющих комплект и ансамбль. Свободно комплектуемая одежда. Рациональный гардероб современного человека.

Понятие "коллекция". Виды коллекций: ассортиментная, межассортиментная, промышленная.

Особенности проектирования коллекции моделей женской одежды: определение ассортиментных групп и стилевой общности ее моделей; выявление главного композиционного замысла коллекции; определение вариантов членений длин, особенностей пропорциональных соотношений

моделей коллекции; выбор материалов и декоративных отделок для моделей коллекции.

Домашняя одежда.

Ассортимент домашней женской одежды: платья, комплекты, ансамбли. Мероприятия по изучению спроса и предложения на домашнюю одежду.

Уровни моделирования домашней женской одежды. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса и материальных возможностей потребителя.

Композиционные особенности моделирования домашней одежды: функциональность и простота кроя, удобство эксплуатации.

Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделки, учитываемые при проектировании домашней одежды для женщин

Бельевые изделия

Ассортимент женских бельевых изделий. Мероприятия по изучению спроса и предложения на них. Вывод о целесообразности проектирования видов белья для женщин.

Уровни моделирования бельевых изделий. Особенности их проектирования в зависимости от спроса потребителей.

Композиционные особенности моделирования бельевых изделий: особенности кроя, удобство эксплуатации.

Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделки, учитываемые при проектировании бельевых изделий для женщин

Повседневная одежда

Ассортимент женской повседневной одежды: пальто, костюмы, платья, комплекты. Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее. Вывод о целесообразности проектирования видов женской повседневной одежды.

Изучение направления моды на изделия повседневной одежды для женщин.

Уровни моделирования повседневной одежды. Особенности ее проектирования в зависимости от спроса потребителей и уровней моделирования.

Композиционные особенности моделирования повседневной одежды: зависимость кроя и выбора материалов от вида деятельности потребителя, удобство эксплуатации и практичность.

Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделки, дополнения и фурнитура, учитываемые при моделировании изделий женской повседневной одежды.

Нарядная одежда

Ассортимент женской нарядной одежды: пальто, костюмы, платья,

комплекты, ансамбли. Спрос и предложения на нее потребителей различных возрастных групп и материальных возможностей, стилевые предпочтения потребителей. Вывод о целесообразности проектирования видов нарядной одежды. Изучение направления моды на изделия женской нарядной одежды. Уровни моделирования нарядной одежды. Особенности проектирования ее в зависимости от спроса потребителей, назначения и уровней моделирования.

Композиционные особенности моделирования нарядной одежды в зависимости от ее назначения (для театра, торжественного вечера, свадьбы, дня рождения и других торжественных случаев). Ассортимент материалов, цветовая палитра, отделки, дополнения, учитываемые при моделировании изделий нарядной одежды. Декоративная отделка нарядной одежды за счёт фактуры, рисунка материала, оформления его поверхности (ажур, блеск, прозрачность, мех и др). Выбор материалов и отделок в зависимости от индивидуальных особенностей потребителя.

Одежда для спорта и отдыха

Ассортимент женской одежды для спорта и отдыха: платья, костюмы, комплекты, ансамбли.

Мероприятия по изучению спроса и предложения на нее. Вывод о целесообразности проектирования видов женской одежды для спорта и отдыха.

Изучение направления моды на изделия женской одежды для спорта и отдыха. Уровни моделирования одежды для спорта и отдыха. Особенности проектирования в зависимости от спроса потребителей, назначения и уровней моделирования.

Композиционные особенности моделирования одежды для спорта и отдыха в зависимости от ее назначения (для спорта, активного или пассивного отдыха, отдыха на воде, в лесу, и т. д.) и сезона, удобство пользования, многофункциональность деталей, эргономичность и гигиеничность изделий.

Ассортимент материалов, цветовая палитра и отделки, дополнения, учитываемые при моделировании изделий одежды для спорта и отдыха. Особенности выбора материалов и отделок.

Лабораторное занятие № 19

Задание. Разработать коллекцию моделей женской верхней повседневной одежды.

Изучить спрос и предложения на виды женской повседневной одежды потребителей различных возрастных групп, выявить стилевые предпочтения в ней. Определить целесообразность проектирования видов женской повседневной одежды и перспективные модные тенденции в ней.

Изучить предложения по ассортименту материалов для повседневной верхней одежды. Выбрать материалы для проектирования коллекции моделей женской верхней повседневной одежды.

Разработать коллекцию моделей повседневных пальто, костюмов для женщин.

Выполнить эскизы коллекции моделей в цвете с выявлением фактуры материала. Выполнить технические рисунки моделей коллекции.

Лабораторное занятие №20

Задание. Разработать модели (коллекцию) женского белья под девизом "Утро".

Изучить спрос и предложения на бельевые изделия для женщин потребителей различных возрастных групп, выявить стилевые предпочтения в ней. Определить целесообразность проектирования видов женского белья и перспективные модные тенденции и нем.

Изучить предложения по ассортименту материалов для женских бельевых изделий. Выбрать материалы для проектирования моделей (коллекции) женского утреннего белья.

Разработать модели (коллекцию) женских бельевых изделий.

Выполнить эскизы моделей (коллекции) в цвете с выявлением особенностей художественного оформления поверхности материала. Выполнить технические рисунки моделей (коллекции).

Лабораторное занятие № 21

Задание 1, Разработать модели (коллекцию) женской верхней нарядной одежды.

Изучить спрос (производство, магазины, сокурсники и др.) и предложения (магазины, журналы, телевидение) на нарядную женскую верхнюю одежду потребителей различных возрастных групп. Выявить уровень моделирования женской нарядной одежды и сделать вывод о целесообразности ее проектирования, для выявленного уровня. Определить перспективные модные тенденции в моделях нарядной женской верхней одежды.

Изучить предложения по ассортименту материалов для женской верхней нарядной одежды. Выбрать материалы для проектирования моделей.

Разработать модели (коллекцию) женской верхней нарядной одежды.

Выполнить эскизы моделей (коллекции) в цвете с выявлением особенностей художественного оформления поверхности материала. Выполнить технические рисунки моделей (коллекции).

Задание 2. Разработать модели (коллекцию) женской лёгкой нарядной

одежды.

Изучить спрос (производство, магазины, сокурсники и др.) и предложения (магазины, журналы, телевидение) на нарядную лёгкую одежду потребителей различных возрастных групп. Выявить уровень моделирования женской лёгкой нарядной одежды и сделать вывод о целесообразности ее проектирования для выявленного уровня. Определить назначение проектируемых моделей и перспективные модные тенденции в них.

Изучить предложения по ассортименту материалов для женской лёгкой нарядной одежды. Выбрать материалы для проектирования моделей.

Разработать модели (коллекцию) женской лёгкой нарядной одежды.

Выполнить эскизы моделей (коллекции) в цвете с выявлением особенностей художественного оформления поверхности материала. Выполнить технические рисунки моделей (коллекции).

Лабораторное занятие № 22

Задание. Разработать модели (коллекцию) женской одежды для отдыха.

Изучить спрос и предложения на виды женской одежды для отдыха потребителей различных возрастных групп, выявить стилевые предпочтения в ней; изучить предложения на виды сезонной одежды для отдыха. Определить целесообразность ее проектирования, а также тенденции современного и перспективного направления моды.

Изучить предложения по ассортименту материалов для проектирования женской одежды для отдыха. Выбрать материалы для проектирования моделей (коллекции).

Изучить эргономические особенности проектируемых изделий.

Разработать модели (коллекцию) женской одежды для отдыха.

Выполнить эскизы моделей (коллекции) в цвете с выявлением особенностей оформления поверхности материала и отделок. Выполнить технические рисунки моделей (коллекции).

Виды самостоятельной работы студента:

Изучение по журналам мод ассортимента моделей женской одежды, различной по сезону, назначению, для различных возрастных ГРУ

Рис. 2. Промышленная базовая коллекция для непосредственного внедрения

Рис. 3. Коллекция, созданная для демонстрации на международных выставках и ярмарках, на презентациях, для участия в творческих конкурсах

Тема 5.4 Разработка серии моделей на единой конструктивной основе

Сущность процесса разработки серии моделей на одной конструктивной основе, его особенности.

Возможности этого творческого приема в проектировании серии изделий: использование членений, вариантов оформления линий, комбинирование деталей, поверхности формы, тканей различных цветов, фактур, поверхностей и др.

Условия производства и требования потребителя, которые необходимо учитывать при разработке моделей одежды на одной конструктивной основе.

Лабораторная работа №14

Разработка коллекции моделей на одной конструктивной основе

Задание 1

Просмотреть иллюстративный материал в журналах мод.

Задание 2

Выбрать модель для разработки коллекции. Разработать варианты новых членений, комбинирования деталей, отделок, вариантов различных цветов.

Состав работы:

Количество	10 эскизов
Формат листа	A -4
Решение	Свободная графическая техника
Материал	Ч.тушь, гуашь, кисть, перо, пастель, акварель

Задание 3

Выполнить технические рисунки коллекции моделей с введением тона и фактуры.

Состав работы:

Количество	10 композиций
Формат листа	A -4
Решение	Свободная графическая техника
Материал	Ч.тушь, гуашь, кисть, перо, пастель, акварель

Рис. 1. Серии моделей на одной конструктивной основе

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема: Создание эскизов моделей костюма на тему «Авторская коллекция».

Цель работы: Овладеть навыками ассоциативного мышления способствующего развитию психологического восприятия костюма и его графического изображения в эскизах. Закрепить понимание структурной схемы образа.

Основные понятия: Графический язык. Ассоциативный ряд. Предикативная нагрузка.

Задача: Осуществить накопление информации по источнику для работы с эскизами. Обязательное условие применения этических и эстетических категорий прекрасного.

При проектировании коллекции необходимо учитывать следующие правила, обеспечивающие единство коллекции:

1. единство стилового решения;
2. создание сценария коллекции — композиционное построение коллекции. Необходимое условие целостности коллекции — наличие

композиционного центра — кульминации всей коллекции. Как правило, в коллекции должно присутствовать три композиционных центра: начало (первая модель или блок моделей, которые открывают показ), кульминация (как правило, в середине показа) и конец (модель или блок моделей, которые завершают показ);

3. построение тонального развития ряда;
4. построение цветового развития ряда, при этом желательно, чтобы совпадали тональный и колористический композиционный центры;
5. выявление структурной организации ряда: а) анализ стабильных элементов (силуэт, пропорции, ритм масс), б) анализ мобильных элементов (декор, фактура, конструктивные и декоративно-конструктивные линии, накладные детали);
6. родственный характер принципов технологического выполнения изделий. Чаще всего коллекция состоит из блоков моделей, объединенных назначением, единством силуэта, цветового решения и т.п.

Рис. 5. Авторская коллекция, выражающая творческую концепцию дизайнера

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Работа в материале. Художественный текстиль»:

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно – прикладного искусства;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно – прикладного творчества
- умения раскрывать образное и живописно – пластическое решение в художественно – творческих работах;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов
- навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник;
- навыки работы в различных техниках и материалах;
- по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь представление об истории основных видов художественного текстиля, иметь представление о работе в материале в каждой из техник : коллаж, интарсия, ткачество. войлочное валяние, батик, лоскутное шитье, текстильная кукла.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация : цели , виды , форма и содержание

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий контроль).

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсno-выставочной деятельностью образовательного учреждения.

Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике в области художественного текстиля. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса: в 5 классе .

Итоговая аттестация в пятом классе проводится в форме просмотра итоговых работ.

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра – выставки.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения

1 год обучения

знания :

Учащийся должен иметь представление:

- об образности в costume;
- о композиции в творческом процессе;
- о моделировании одежды методом накладки.

Учащийся должен знать:

- свойства композиции и средства, ее выражающие;
- элементы композиции;
- основные линии силуэтов и их роль в решении формы одежды;
- связь формы одежды с пластическими свойствами материалов;
- роль цветовых сочетаний в решении композиции модели одежды;
- роль декоративных отделок в композиции модели одежды;
- виды отношений частей одежды;
- виды ритмических движений;
- композиционное равновесие;
- виды зрительных иллюзий.

Учащийся должен уметь:

- использовать пластические свойства материалов в решении композиционного замысла формы одежды;
- моделировать одежду из материалов в клетку и полоску;
- получать сочетания 2-х, 3-х и более цветов по схеме цветового круга;
- применять декоративные отделки;
- применять тождество, нюанс и контраст в моде разных лет по отношению к пропорциям фигуры человека;
- создавать ритмические движения в одежде для образности композиции модели;
- использовать симметрию и асимметрию в композиции костюма;

использовать зрительные иллюзии в моделировании одежды

2 год обучения

знания :

Учащийся должен знать:

- источники творчества для создания костюма;
- формы, конструктивное и декоративное решение народного и исторического костюма;
- приемы и художественные средства работы над созданием образа по источнику творчества.

Учащийся должен уметь:

- находить композиционный замысел моделей костюмов по источнику творчества;
- анализировать народные и исторические костюмы по форме, конструктивному и декоративному решениям;

разрабатывать эскизы моделей одежды по творческому источнику

3 год обучения

знания :

- традиций, связанных с ткачеством,
- основных принципов ткачества,
- понятий и терминов, используемых в ткачестве при изготовлении полотна;

умения :

- натягивать нити основы на раму
- плести разными узлами
- соединять части полотна разными способами
- подобрать нитки по цвету и фактуре;

навыки :

- аккуратной заработки края при ткачестве изделия,
- проложения уточной нити,
- заработки края изделия.

4 год обучения

знания :

- традиций, связанных с лоскутным шитьем и текстильной куклой,
- особенностей текстильной куклы
- понятий и терминов, используемых при изготовлении изделия из лоскутов;

умения :

- сделать выкройку деталей,
- подобрать нитки по цвету и фактуре,
- знать разные швы;

навыки :

- аккуратного соединения тканей,
- пространственного мышления (при создании объемной текстильной куклы).

5 год обучения

знания :

- традиций, связанных с изготовлением батика,
- виды батика – горячий, холодный, узелковый
- понятий и терминов, используемых в батике

умения :

- натянуть ткань на раму
- владеть разными способами нанесения резерва
- выбрать подходящие краски и цвета
- работать в технике горячего, холодного и узелкового батика
- наносить краску на ткань

навыки :

- аккуратной работы с тканью и краской
- проведения точных линий одинаковой толщины

Критерии оценок

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но количеством ремизок для изготовления работы,

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале. Художественный текстиль» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале»

необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные методические пособия по темам,
- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки,
- фонд лучших работ учащихся по разделам и темам,
- видеоматериал,
- интернет – ресурсы,
- презентационные материалы по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список методической и учебной литературы

Агафонова Т.А. Узорные ткани. // Сборник "Добрых рук мастерство". – Л.: "Искусство", 1981

Борисова И.И. Ковровщицы Орловщины: Новое в традиционном (народные мастера, традиции, школы), вып. 1. - М., 1985 с. 81- 88

Борисова И.И. Народные ковры Орловщины. // Орловский комсомолец, 14 мая 1970

Бетехин Г.А., Зубова Л.К., Поманский А. Технология ковроделия в РСФСР - М., 1955

Бердник Т.О., Неклюдова Г.П. «Дизайн костюма», «Реникс», 2000

Гончар А.Б., Лебедева Е.И., Боленко К.Г. Зачем и как человек одевается: книга из серии «120 уроков по естествознанию и истории для самых маленьких». - М.: "Лайда"

Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. - Москва: "Культура и традиция", 1988

Кожевникова Л.А. Художественное ткачество, // сборник "Основы художественного ремесла. - М.: "Просвещение", 1978

Кожевникова Л.А. Русское узорное ткачество, // сборник "Основы художественного ремесла.- М.: "Просвещение", 1978

Ю.Канунникова

Н.П.

Ручное

ковроделие

//

сборник

"Основы

художественного ремесла". - М.: "Просвещение", 1971

Кожевникова А.А. Узоры ткачества // "Юный техник",1973: №4

Константинов В. Красное солнце на черном поле, // "Вокруг света", 1980: №1

Молчанов В.С. «Народное узорное переборное ткачество». М., 1960

Соболева Н.П. Ручное ковроткачество // сборник "Народные художественные промыслы РСФСР. - Москва: "Высшая школа", 1988

15.Силивончик В.И., Винникова М.Н. «Возрождение ремесла», Минск, 1984

16. Смирнов В.И. «Русское узорное ткачество» (костромские полески).

Советская этнография, 1940; №3

«Ткачество поясов на дощечках конца XIX-начала XX века». Челябинск,

Яковлева Е.Г. Курские ковры. - М., 1955
Яковлева Е.Г. Русские ковры. – М., 1959

Средства обучения материальные:

учебные аудитории специально оборудованные столами и швейными машинами, инструментами, материалами для работы с текстилем, наглядными пособиями, наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

Демонстрационные:

подлинники изделий народного творчества, выполненные в разных техниках художественного текстиля.

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

Тема: Создание эскизов моделей одежды абстрактного характера на основе растительных форм.

Цель работы: Владеть навыками ассоциативного мышления способствующего развитию психологического восприятия костюма и его графического изображения в эскизах в стиле Модерн. Закрепить понимание структурной схемы образа.

Основные понятия: Графический язык. Ассоциативный ряд. Предикативная нагрузка.

Задача: Осуществить накопление информации по источнику для работы с эскизами. Обязательное условие применения этических и эстетических категорий прекрасного.

Исследование заданного творческого источника на основе растительных форм, поэтапно, для дальнейшей трансформации в костюм.

Поэтапное исследование данных и создание набросков происходит по следующим признакам: форма, линии, фактура, цвет, связь с окружающим миром.

Для этого необходимо приготовить лист бумаги формата А-3, поделенный на 4 части, путем складывания и 3 листа бумаги формата А-4 для цветовой гаммы, фор-эскизов элементов будущего костюма по выбранному признаку, эскизирование костюма или предмет костюма. Во время исследования источника творчества и создания костюма учащиеся знакомятся или уточняют значение понятий “абстракция”, “ассоциация”.

1 этап – исследование форм растений, цветов. Повторение пройденного материала “Форма и силуэт в костюме” (трапециевидные, о-образные, песочные часы и т.д., каждый по своему воображению).

2 этап – исследование растений по линиям (мягкие, изгибающиеся, параллельные, волнообразные и т.д.). Выполнение набросков линий в следующем секторе поделенного листа (рис.1,2).

3 этап – исследование по фактуре материала и по ощущениям, толстое, цветное, холодное, поцарапанное и т.д.

4 этап – создание цветовой гаммы будущего костюма на основе исследования источника творчества. Именно благодаря цветам, примененным в костюме, можно создать определенное настроение у зрителя. Этот этап выполняется любыми средствами и предметами рисования – по желанию (рис.3,4).

Выполнение фор-эскизов по выбранному признаку творческого источника. Нахождение образного решения для переработки в костюм или предмет костюма: головной убор, сумка и т.д.

Создание эскиза единичного изделия (комплекта или ансамбля), или элемента одежды, или дополнения по выбору, с помощью шаблона. Создание эскиза единичного изделия, по выбору, производится любым методом эскизирования (в цвете) (рис.5-7).

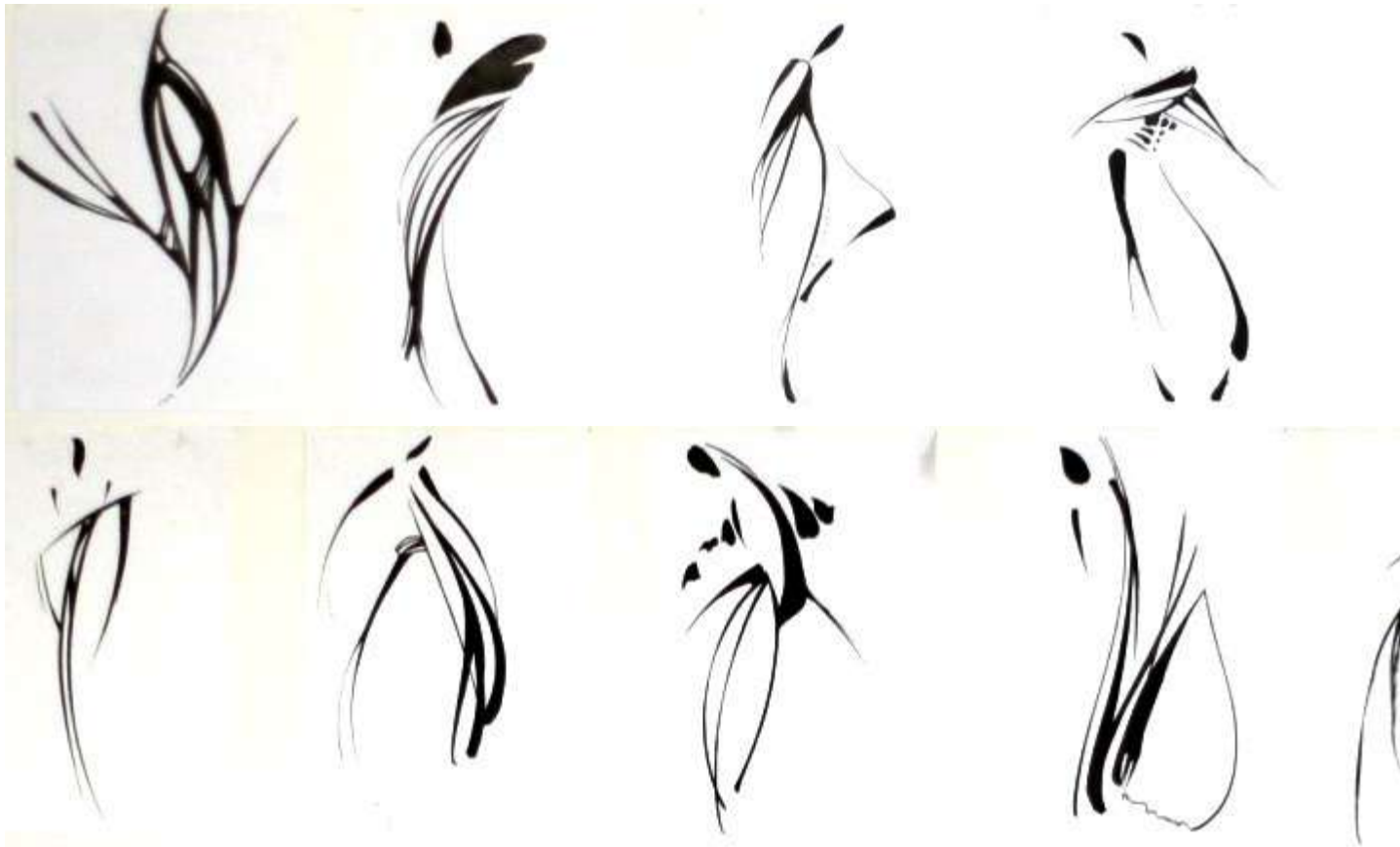

Рис. 1. Поиск формы (линия)

Рис. 2. Поиск формы (пятно)

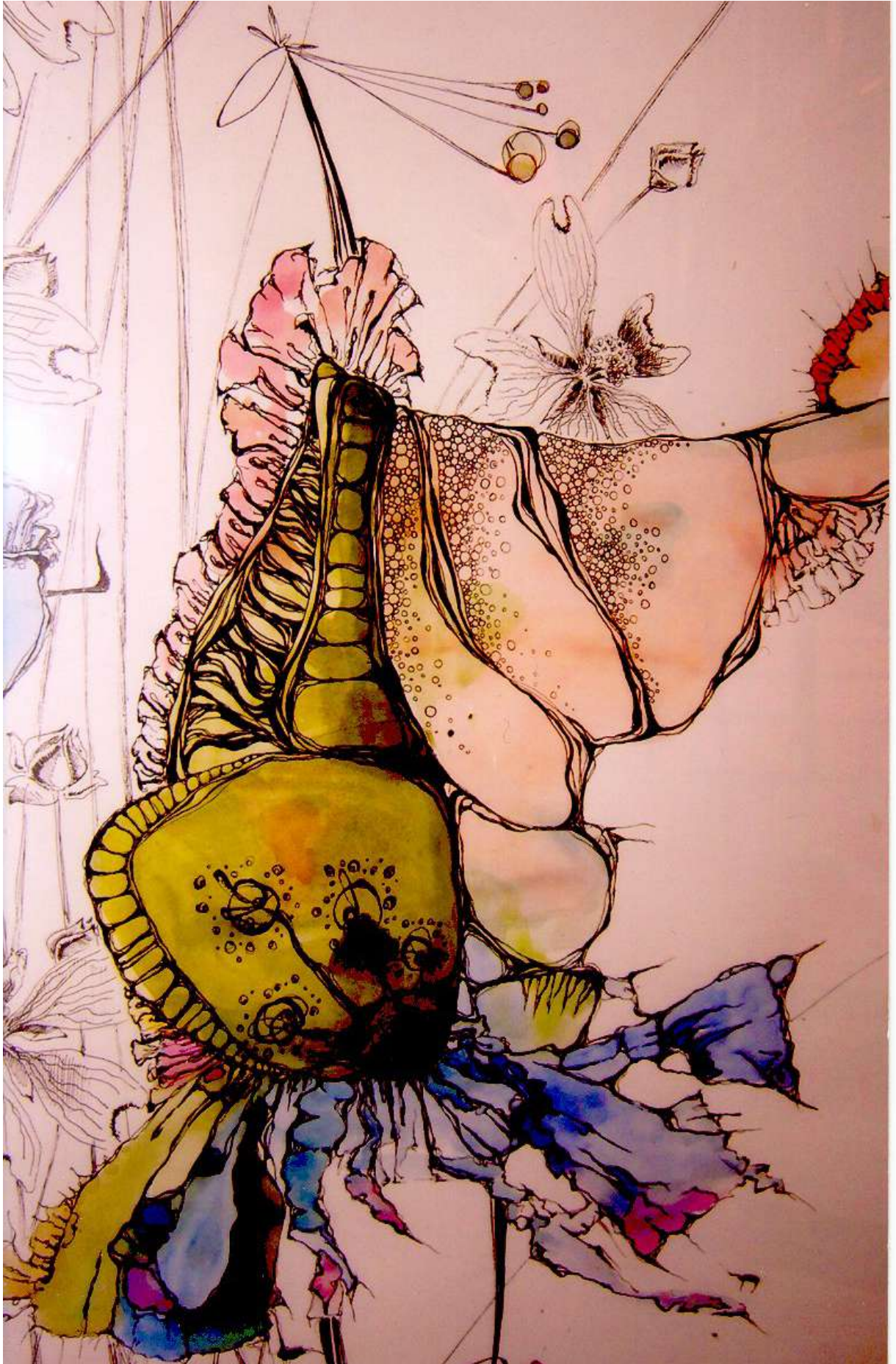
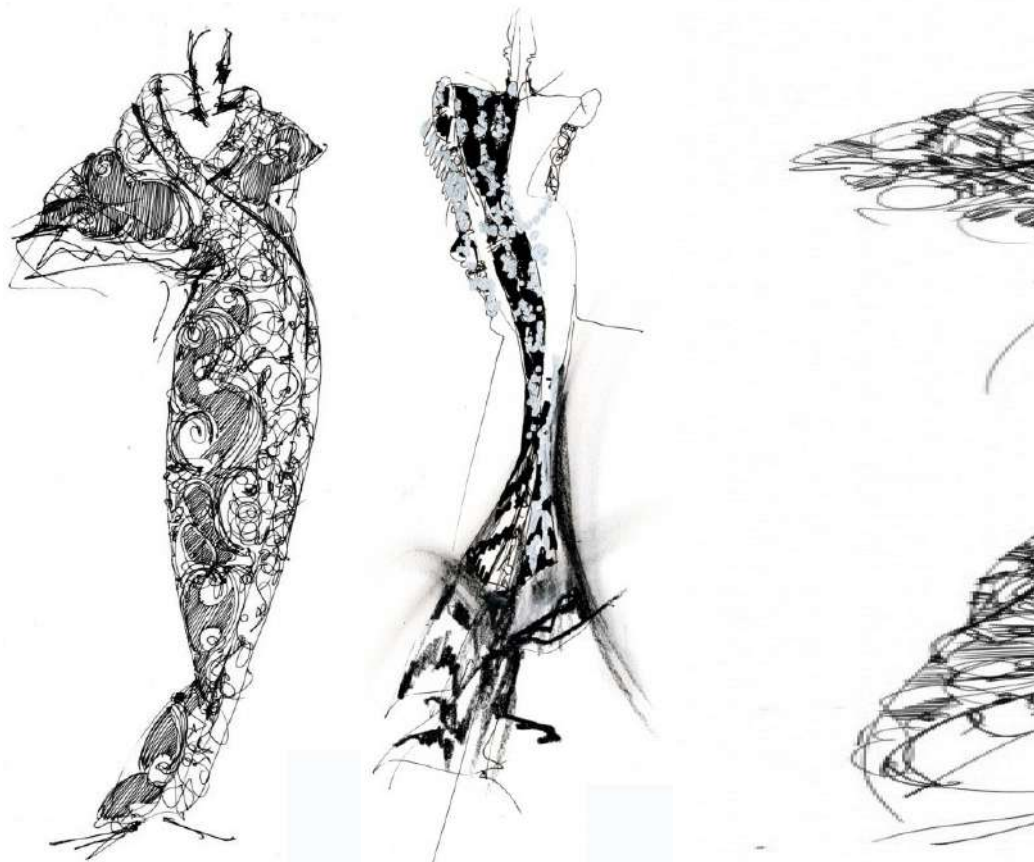

Рис. 3. Цветовой поиск формы

Рис. 4. Цветовой поиск формы

Рабочие эскизы

Пятновое решение эскиза

Рис. 5 Создание эскиза единичного изделия

Рис. 6 Создание эскиза единичного изделия

Рис. 7 Создание единичного изделия в эскизе и материале.