

**ДИЗАЙН КОСТЮМА КАК ВИД
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА**

КОСТЮМ В СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ

ДЛЯ 7 КЛАССА ДПОП «ЖИВОПИСЬ» ПО УЧЕБНОМУ

ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

РАЗРАБОТАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МБУДО «ДХШ» КОЛОСОВА О.В.

Цель:

- познакомиться с историей костюма;
- применить ранее полученные знания и умения стилизации форм при создании эскизов для костюма, в том числе аксессуаров для костюма.

Задачи:

- активизировать творческое мышление;
- задать алгоритм определенных действий дизайнера;
- сделать несколько вариантов эскизов ;
- выбрать наиболее удачные и выполнить визуализацию коллекции используя современные методы дизайна .

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

- История костюма с древнейших времен до современности является тем зеркалом, в котором отражается вся история человечества, история стран и народов, которые в различные периоды становления общества проявляли специфические черты и особенности своего бытия в одежде. Костюм непосредственно связан не только с рукоделием и художественным творчеством, но и с этнографией и физиологией человека. Изучение истории костюма и моды дает людям ключ к познанию обычаев, обрядов и нравов как существующих народов, так и цивилизаций давно минувших эпох.
- По форме и окраскам одежд представителей разных эпох и народов, по тканям и орнаментам можно узнать степень их художественного и промышленного развития; изменения в покрое, в сочетаниях цветов, влияние костюма одного народа на одежду другого – все это дает возможность распознать путь развития или упадка цивилизаций; религия, философские учения, искусство влияют на внешний облик людей, а по костюму всегда, в достаточно определенной степени, можно создать представление о культуре общества и его социальном устройстве в различные эпохи и исторические периоды. Одним словом, в костюме невольно отражается практически всё многообразие духовной и умственной жизни каждого народа в определенный период его развития.
- Костюмы королей и выдающихся исторических лиц характеризуют нередко целую историческую эпоху. Одежда всякого человека своим общим «модным» видом характеризует известный период времени, а своими деталями, индивидуальными меткими частностями, манерой носить ее – определяет характер, вкусы, умственную и духовную жизнь носящего ее человека.

КОСТЮМЫ ЭЛЛАДЫ И ДРЕВНЕГО РИМА

- Древнегреческие одежды или одеяния состояли из сотканых четырехугольных кусков материи, которые, несмотря на свою простоту, весьма разнообразно складывались в свободные и естественные складки. Самыми обыкновенными частями костюма обоих полов были хитон и гиматий – мантиеобразное верхнее платье, к которому присоединялся еще носившийся через плечо диплоидий (на рисунке фигуры 4 и 5). Военным плащом и одеждой путешественников была у мужчин хламида (фигура 3) – опускавшийся до колен прямоугольный кусок материи, складывавшийся через плечо и прикреплявшийся на правом плече пряжкой; женщинам вместо нее служила меньших размеров накидка, называвшаяся пеплос. У римлян обычно были лишь две составных части костюма: в качестве рубахи – обычно шерстяная туника, на которую мужчины, выходя, надевали тогу, а женщины – пеплум (фигуры 6 и 8). Как легкое верхнее платье, исключительно внакидку, мужчины носили лацерну, перекидывавшуюся через левое плечо и закреплявшуюся на правом; подобную форму имели плащи ликторов (фигура 7). Обычной одеждой крестьян была пекула с капюшоном (фигура 9), из грубой материи, служившая также одеждой для путешествий лицам обоего пола.

КОСТЮМ В VII-XIV ВЕКАХ

- Одежда женщин (фигура 11) состояла из длинного шерстяного верхнего платья (сюркот) и туники, опоясывавшейся более или менее ценным поясом; вне дома они, подобно мужчинам, носили плащи. Головным убором женщин, как и мужчин, служила узкая полоска матерчатая или металлическая, состоявшая из небольших розеток или зубцов (шапель), вроде диадемы. В начале XIV столетия был в употреблении длинный кафтан, вскоре укоротившийся у знатных в жакет (фигура 12).
- В XIV веке знатные лица, а также женщины часто носили капюшон (гугель), с пришитым к нему воротником, покрывавшим шею и плечи, и с длинным хвостом сзади (фигура 12). Женщины в общем сохранили прежний костюм, но место диадемы занял белый плоеный чепец, покрывавший голову и всю шею сзади (фигура 13). Около середины XV столетия появились костюмы более сложные. Длинный кафтан (тапперт) или короткий жакет (пурпуэн или гамбуаз) мужчины (фигуры 14 и 17), длинное, обычно с висевшими до пола рукавами платье женщины (фигура 15) имели зубцеобразные вырезы по краям; на голове мужчины носили колпак, с привешенными к нему кусками материи, а женщины – чепец с большими округленными зубцами. Одновременно появился, главным образом в Германии, обычай носить бубенчики, чаще всего серебряные, или даже колокольчики, висевшие на цепочках и при малейшем движении издававшие звук. Мужчины (фигура 17) носили эти бубенчики на поясе и на рукавах, часто и на широкой ленте, женщины окружали ими, как ожерельем, платье вокруг шеи.

КОСТЮМЫ XVII И XVIII СТОЛЕТИЯ

- В начале XVII столетия произошел переворот в европейском костюме в пользу большей свободы и естественности, в противоположность стеснявшему движения испанскому костюму. Во время тридцатилетней войны вся Европа одевалась по-военному. Высокие, доходившие до колен кожаные сапоги, обычно незачерненные, были снабжены зубцами или острями на краю и большими шпорами; мягкая поярковая шляпа, с широким полем, украшенная одним или двумя перьями; кафтан, спускавшийся низко; поверх него схожий с ним в покрое кожаный камзол; широкий, покрывавший плечи кружевной воротник; сабля на широкой портупее – таков был костюм, носившийся тогда не только солдатами, но и всеми образованными мужчинами (фигура 26). У щеголей этот костюм немного видоизменялся: голенища высоких сапог перегибались выше или ниже колен, так что панталоны были видны, или же голенища отодвигались на столько же вниз.
- Женщины (фигура 27) носили в эти годы платье с массой складок, гладкими узкими рукавами, над ним корсаж с подвешенными рукавами, кружевные манжеты, плюсовый или кружевной воротник, украшенную перьями поярковую шляпу с загнутым полем. Около середины XVII столетия костюм изменился в том отношении, что кафтан у мужчин (фигура 28) сократился в жакет с короткими рукавами; чрезвычайно широкие шаровары спускались до колен и были снабжены лампасами и внизу подшиты кружевами. Плащ с отложным воротником, до колен; поярковая шляпа твердой формы и темного цвета; длинная палка с набалдашником. В ходу были бантики (faveurs) на одежде, волосах и башмаках.
- У женщин (фигура 29) платье сохранило еще форму вертугайды, но корсаж и рукава стали короче и верхнее платье ложилось складками. Вверху платье было с вырезом, плечи обнажены; за вырезом следовал воротник, окаймлявший верхний борт платья.

КОСТЮМЫ РУСИ XVI – XVII СТОЛЕТИЯ

- На Руси со времен татарского ига на коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья – из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых – из тонкого сукна и бархата. Кроме шапок в виде клобуков носились треухи, мурمولки и горлатные шапки. Треухи – шапки с тремя лопастями – носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурمولки – высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульей из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название (фигура 12); простонародье их не имело права носить. На ногах носили полусапожки или сапоги из красного или желтого сафьяна, шитые золотом или серебром (фигуры 7 и 15); женщины носили высокие каблуки, сильно затруднявшие хождение. Ожерелья были иногда с наплечниками, иногда стоячие, пришивавшиеся к зипуну – узкой шелковой одежде вроде кафтана. К кафтану иногда, особенно часто в XVII столетии, прицеплялся козырь (фигура 17) – высокий стоячий воротник, закрывавший весь затылок; он делался из атласа и бархата, вышивался серебром и золотом и составлял один из первых предметов щегольства; от него ведет начало выражение: "ходить козырем".
- Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застегивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (то есть золотым шитьем и жемчугом) и с пристегнутым воротом или ожерельем. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шелковым или золотым шитьем, причем длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; все это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными. На голове носился убрус, с начельником (то есть налобником), на который царицы надевали венец (фигура 14). Замужние женщины должны были непременно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кпку или кокошник.

- Девы на Руси носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади (фигура 18); на той же фигуре представлена и древнерусская муфта – рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком (фигура 11). Мужчины и женщины любили украшать себя шейными цепями, серьгами, кольцами и т.п. Дорогие шелковые и парчовые одежды, украшенные золотыми и драгоценными камнями, надевались лишь изредка, в торжественных случаях; их тщательно берегли и передавали из поколения в поколение, так как обычай часто сменять покроем одежды в допетровской Руси был неизвестен. Дома и богатые бояре носили одежду из простых, недорогих материй.
- Простолюдины в то время носили костюм, в почти неизменном виде сохранившийся до нашего времени. Их одеждой были холщовая рубаха и штаны, а в холодное время, кроме того, серый суконный кафтан (сермяга), до колен длиной, и овчинный тулуп; на голове войлочная шапка, а зимой – меховая, на ногах лапти или кожаные сапоги.

СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ

- История костюма существует с того времени, как появился человек, изучение этой темы требует огромного времени, поэтому, немного затронув историю античности и средних веков, перейдем к современному костюму.
- Работать над современным костюмом просто и в то же время чрезвычайно сложно. Кажущаяся простота на первый взгляд оправдана наличием конкретного иллюстративного материала: этот период обильно отражен в многочисленных модных журналах, в богатом фотоматериале. Чего же лучше: можно сослаться на модные картинки, и все. Но мы уже знаем, что художник, отправившийся по этому легкому пути, имеющий в своем распоряжении кучу журнальных картинок, обнаруживает в результате бедность и однообразие в эскизах и скучное воплощение этих эскизов. Художник оказывается в тупике. Как быть? Если подойти к решению современного костюма творчески, обратившись к истории костюма, его трансформации с подлинной любовью и ответственностью, то результат не заставит себя долго ждать.

ДИЗАЙН КОСТЮМА

- **Дизайн костюма – это разработка форм , которая является основной областью в профессиональной деятельности дизайнера костюма, включающая вопросы проектирования и формообразования.**
- Одним из эффективных методов формообразования в проектировании одежды является **комбинаторика** (от лат. combinare – соединять, сочетать). «Комбинаторика в дизайне, основана на поиске и применении закономерностей вариантного изменения пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур, а также на способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов». Приемы комбинаторики в дизайне активно применяются в проектировании новых структурных построений и варьирования элементов. Комбинаторные методы легли в основу графических компьютерных программ, применяются при создании текстильных композиций, раппортных тканей и трикотажных полотен.
- В проектировании костюма дизайнеры используют комбинаторику в качестве экспериментов для поиска новых идей и концептуальных проектных решений при создании моделей одежды.
- Приемы комбинаторики применяются для нахождения различных соединений, комбинаций, сочетаний, расположения деталей и элементов одежды для достижения композиционных вариантов. Наиболее перспективными приёмами здесь являются всевозможные действия по изменению формы костюма, ее конфигурации, размера, расположения частей и деталей, изменение отдельных элементов и т.д.
- **Форма костюма является отправной точкой поиска, определяет направление разработки вариативных решений. За основу формообразования берутся элементы формы, из которых можно создать комбинаторную систему:**
 - **детали конструкции одежды,**
 - **цветовые и фактурные элементы тканей и материалов,**
 - **элементы декора и др.**
- **Аксессуары (шляпы, ремни, сумки) также важны для создания образа.**

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИЗАЙНА

- Различными способам комбинирования форм костюма и его элементов: **комбинаторика, трансформация, кинетизм, метод модульного проектирования, метод деконструкции, создание одежды из целого плоского куска ткани, создание безразмерной одежды.**
- **Комбинирование** можно подразделить на ряд основных приемов: вставки, перестановки, группировки, перевороты, организация ритмов частей и элементов формы костюма, изменение качества и количества сочетаний элементов, изменение объемных и плоских деталей, изменение материала, фактуры и цвета.
- **Метод трансформации** (от лат. transformatio – превращение) применяется в проектировании одежды для достижения более широкого функционального использования модели одежды. Трансформация деталей осуществляется в пределах одной формы. Процесс превращения может быть достаточно многовариантным. Превращение одной формы в другую – удлинение или укорочение изделия происходит при помощи кулисок, складных деталей, применения молний для увеличения или уменьшения объема.
- **Метод деконструкции** в костюме впервые был предложен японскими дизайнерами Ёжи Ямамото и Р. Кавакубо в начале 1980-х гг., затем разработан представителями «бельгийской школы» в дизайне одежды Д. Ван Ноттен, А. Домельмейстер, его использовали в своем творчестве Жан-Поль Готье и Джон Гальяно.
- **Метод деконструкции** заключается в новом подходе к созданию одежды, в свободной манипуляции с формой и посадкой изделия на фигуре. Для деконструктивного решения характерно использование асимметричного кроя, необработанных неровных краев одежды, всевозможных прорезей и дыр, деление конструкции на правую и левую половины. деконструкция стала отличительной чертой дизайна конца 1990-х гг. и начала XXI века, часто применяемым приемом проектирования концептуальных моделей одежды. Сказалось сильное влияние стиля «гранж» – нарочитая небрежность, наслоение вещей с разной длиной.

- Одним из методов комбинаторики является **создание одежды из целого плоского куска ткани**. Традиционные методы сшивания одежды из кроеных деталей заменяются самыми разными видами фиксации – завязками, узлами, бантами, магнитами, кнопками, обеспечивая композиционное разнообразие моделей. Прорезание отверстий в разных местах куска ткани позволяет превращать его в различные виды ассортимента: пончо, жилет, юбку и пр.
- **Создание безразмерной одежды** также относится к методам комбинаторики. Изделия одного среднего размера, который подойдет большему числу покупателей разной комплекции, должны быть достаточно простыми по форме, чтобы из них можно было легко составлять комплекты. Модели в стиле «one size», «оверсайз» – временное явление в моде, которое пришло на смену супер облегающим вещам.

- **Кинетизм** относится к комбинаторным методам проектирования. В дизайне костюма применение этого метода заключается в создании динамичных форм деталей костюма, элементов декора, рисунков тканей и трикотажных полотен, позволяет получать необычные, иногда парадоксальные эффекты. Если в повседневной одежде динамика трансформирующихся деталей костюма, светящиеся фрагменты декора, крутящиеся или движущиеся элементы костюма не всегда уместны, то в профессиональных модных и эстрадных шоу они часто используются, создавая необыкновенное зрелище.
- В **модульном проектировании** одежда разного ассортимента обычно собирается из готовых элементов. С помощью модульного метода можно изменить форму изделия, его назначение, ассортимент: из маленького сделать большое, и, наоборот, из простой формы составить сложную, из сложной – простую. Модули имеют простые геометрические формы, чтобы при соединении получались: из воротника – капюшон, из жилета – куртка, из коротких рукавов – длинные. Форма модулей, обычно в виде квадратов, треугольников, ромбов, кругов, может быть и более сложной. Для соединения модулей применяются молнии, крючки, супатные застёжки, ленты, завязки, банты, магниты, которые создают дополнительный декоративный эффект.

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

- Композиция костюма – это организующее начало, соединяющее все части в гармоничное единство, которое выражает идею автора в конкретной форме.
- Свойства композиции: выразительность, законченность, равновесие, целостность.

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТОК КОСТЮМА

ВЫСОКАЯ МОДА

ЭСКИЗЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ

- Результаты выполнения данного задания должны показать, что тема изучения и разработки костюма- это подход к организации проектно — исследовательской деятельности в дизайн — образовании, который в полной мере обеспечивает современные требования к развитию личности учащихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности. В процессе создания эскизов учащимися осваиваются и выполняются не только конкретные практические действия, возможно связанные с будущей профессией дизайнеров — модельеров, но и решаются разнообразные творческие художественные задачи.
- **Задание для учащихся:** На основе просмотренного материала выполнить серию эскизов современного костюма. За основу можно взять элементы народного костюма, театрального, фантастического или взять элементы костюма из любой эпохи. Выбрать определенную цветовую гамму (не более 4х цветов).
- **Материалы:** бумага, цветной картон, маркеры, фломастеры, тушь.

ИСТОЧНИКИ

- <https://maskball.ru/dress/>
- https://sutd.ru/upload/Design_bydyshego_2018.pdf
- https://obe.ru/journal/2018_4/shamshina-l-m-organizatsiya-proektnoj-i-nauchno-issledovatelskoj-deyatelnosti-v-oblasti-dizajn-obrazovaniya-na-primere-proekta-tsvetovye-ritmy-aleksandry-ekster/
- <https://studfile.net/preview/3188457/>