

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

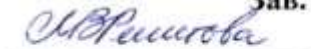
Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Художественное оформление костюма

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн Костюма

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015**

Структура УМК

Содержание:

Введение	2
1.Цели и задачи изучения дисциплины	2
2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО	2
3.Формируемые компетенции	3
4.Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
4.1 Расчет часов очной формы обучения.....	6
5.Содержание курса.....	7
6.Контроль успеваемости.....	15
6.1 Контрольные вопросы к зачету	15
6.2 Содержание самостоятельной работы	15
7. Образовательные технологии	17
8. Фонд оценочных средств	17
9. Учебно – методическое обеспечение.....	17
10. Материально – техническое обеспечение.....	18

Введение:

Курс «Художественное оформление костюма» является неотъемлемой частью цикла специальных дисциплин по специальности «Дизайн» костюма. Данная дисциплина является курсом по выбору и рассчитана на 1 семестр. «Художественное оформление костюма» включает курс лекционных занятий, практическую (творческую) работу студентов как аудиторную, так и самостоятельную, а также семинарские занятия. Данный курс предполагает ознакомление учащихся с разнообразием способов декорирования в дизайне костюма. Рассматривается история художественного оформления костюма и способы декора с древнейших времен по современное состояние. Изучается классификация и виды декора в художественном проектировании костюма. Студентами осваиваются художественно – конструкторские и декоративно – конструктивные средства оформления в дизайне костюма. В результате освоения курса «художественное оформление костюма» студенты приобретают практические навыки декорирования и знакомятся с новыми методиками декора в дизайне. Дисциплина «художественное оформление костюма» позволяет раскрыть творческие способности учащихся и ориентировать их на особенности данной специализации.

Цели освоения дисциплины:

- Формирование у студентов творческого мышления.
- Освоение различных методов и приемов художественного оформления костюма, при создании одежды и необходимого проектного образа, на основе новейших достижений в области конструирования, моделирования, художественного оформления и проектирования современного костюма.

Задачами курса являются:

- Приобретение студентами знаний и навыков современного художественного оформления в сфере дизайна костюма;
- Развитие творческой личности, а так же эстетического чувства и инициативы;
- Воспитание художественного вкуса, чувства меры и гармонии в одежде.
- Освоение современных методов декорирования в дизайне костюма;
- Формирование профессиональных творческих умений и навыков при подготовке специалистов в сфере дизайна костюма.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Художественное оформление костюма» является курсом по выбору в базовой части профессионального уровня подготовки специалистов в дизайне (костюма). Данный курс занимает значительное место в подготовке специалистов дизайнеров по костюму, так как в результате освоения студенты получают теоретические знания и практические навыки и умения, используемые в профессиональной сфере.

Курс «художественное оформление костюма» непосредственно связан с такими профессиональными дисциплинами как: проектирование и конструирование в дизайне костюма, основы стилизации костюма и основы производственного мастерства.

Сущность взаимосвязи состоит в том, что, используя знания и практические навыки, полученные при изучении данной дисциплины, студенты способны принимать грамотные проектно – декоративные решения при создании современных, ретроспективных, исторических и авангардных коллекций одежды.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «художественное оформление костюма»

В результате изучения дисциплины «художественное оформление костюма» студенты должны:

Знать:

- историю зарождения и развития принципов декорирования в одежде человека,
- классификацию и виды отделок в художественном проектировании костюма,
- художественно – конструкторские средства, используемые в современном дизайне костюма,
- декоративно – конструктивные элементы, применяемые в оформлении одежды,
- современные новые методы декорирования в дизайне костюма.

Уметь:

- профессионально применять методы декорирования в современном моделировании одежды,
- рационально использовать приемы художественного оформления костюма в процессе проектирования авторских коллекций,
- пользоваться художественно-конструкторскими и декоративно-конструктивными средствами при создании новых костюмных форм.

Владеть:

- практическими навыками декорирования в дизайне костюма,
- новыми методиками оформления костюма при проектировании современных коллекций одежды.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

ПК	Профессиональные компетенции		–
ПК-1	Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения.	- может анализировать и соотносить требования к дизайн-проекту с запросами профессионального рынка труда; - умеет составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; -может синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-	– перечисляет требования к созданию дизайн-проекта; – описывает этапы создания дизайн-проекта; – соотносит требования к дизайн-проекту с запросами профессионального рынка труда; – перечисляет возможные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта; – анализирует возможные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта; – избирает наиболее оптимальные решения задачи

		<p>проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - готов научно обосновать свои предложения. 	<p>или подходы для выполнения дизайн-проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> - научно обосновывает свои предложения; - применяет на практике избранные решения задачи или подходы к выполнению дизайн-проекта.
ПК-2	<p>Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;</p> <p>владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;</p> <p>навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи;</p> <p>элементарными профессиональными навыками скульптора;</p> <p>приемами работы в макетировании и моделировании;</p> <p>приемами работы с цветом и цветовыми композициями;</p> <p>методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия);</p> <p>основными правилами и принципами набора и верстки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - может самостоятельно изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции; - способен воссоздавать форму предмета по чертежу; - умеет создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; - способен работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; - готов использовать новые знания и умения в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний. 	<ul style="list-style-type: none"> - называет и владеет основными этапами работы над рисунком; - объясняет конструктивное построение предметов, объектов и человеческой фигуры; - перечисляет принципы и техники исполнения конкретного рисунка; - демонстрирует владение приемами работы в макетировании и моделировании, воссоздает форму предмета по чертежу; - перечисляет методы и технологии классических техник станковой графики; - определяет и использует приемы работы с цветом и цветовыми композициями; - применяет при выполнении работ знание основ перспективы и теории теней - перечисляет основные правила и принципы набора и верстки; - применяет на практике основные правила и принципы набора и верстки.
ПК-3	<p>Представляет проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской</p>	<ul style="list-style-type: none"> - разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 	<ul style="list-style-type: none"> - дает определения понятиям «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; - объясняет понятия

	задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.	определенной дизайнерской задачи.	«проектная идея», «концепция», «творческий подход», «дизайнерская задача»; – интерпретирует дизайнерскую задачу; – использует при разработке проектной идеи современные концепции гуманитарных, естественных, технических наук; – применяет на практике различные творческие подходы к разработке проектной идеи; – представляет проектную идею с помощью схем, эскизных набросков, аналоговых примеров; – анализирует, оценивает и критикует проектную идею с позиций потенциальных заказчиков и потребителей, профессионального сообщества.
ПК-4	Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный объем документации по дизайн проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта.	- способен к конструированию объектов дизайна; - умеет подготовить полный объем документов по дизайн-проекту для его реализации; - может осуществлять основные экономические расчеты дизайн проекта.	– определяет основные этапы процесса конструирования; – акцентирует внимание на главных задачах процесса конструирования объектов дизайна; – выражает творческую идею проекта; – самостоятельно формулирует цель и задачи своей деятельности; – разрабатывает план – чертеж – схему объекта дизайна; – фиксирует особенности содержания документации по дизайн проекту; – избирает необходимые документы конкретного дизайн проекта; – применяет на практике разработанные документы; –

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «художественное оформление костюма»

В процессе обучения проводятся лекционные, семинарские и практические занятия по изучению художественного оформления костюма.

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления разделов данной дисциплины. Семинарские занятия предполагают самостоятельное ознакомление и изучение заданной темы по рекомендованной литературе и Интернет-ресурсами, с последующей аудиторной презентацией по выполненному заданию.

Практические занятия предполагают самостоятельную и аудиторную работу каждого студента с целью освоения практических навыков декорирования, и представляются на зачете в форме папки – портфолио.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры		
		5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	72			
В том числе:				
Лекции	18	2	2	24
Практические занятия	32	16	16	
Семинары	22			22
Самостоятельная работа (всего)	72	18	18	36
В том числе:				
Реферат				
Другие виды самостоятельной работы				
Вид аттестации (зачет, экзамен)				
Общая трудоемкость	часы	144		
	зачетные единицы	4		

4.1 Расчет часов очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в т.ч. в активных и интерактивных формах		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)- опросы, тесты и т.д.,
				лекции	семинары п/г с/р	
1	История декорирования костюма (истоки, 5 методы, значение, функции)		1-9	2	2	Устный опрос и Презентация на семинаре
2	Художественное оформление в дизайне костюма 6 (принципы, взаимосвязь со		1-9	2	2	Устный опрос и Презентация на семинаре

стилем и назначением)					Подготовка презентаций по видам декорирования			
3	Виды основных приемов декорирования.				2	3		
	1. Вышивка				2	3		
	2. Аппликация	5	9-18		2	3		
	3. Узорное ткачество				2	3		
	4. Инкрустация			1	2	3		
	5. Перфорация				2	3		
	6. Набойка			1	2	3		
	7. Батик			1	2	3		
	8. Плетение			1	2	3		
	9. Роспись				2	3		
	10. Понятие «принт»				2	3		
	11. «Квилтинг»	6	9-18		2	3		
	12. «Мережки» «продежки»	и			4	3		
13. Художественная пайка				4	3			
4	Художественно конструктивные средства оформления костюма	–	7	1-6	8	7	12	Устный опрос и Презентация на семинаре
5	Декоративно конструктивные элементы оформления	–	7	6-12	8	7	12	Устный опрос и Презентация на семинаре
6	Инновационные способы декорирования		7	12-18	8	8	12	Устный опрос и Презентация на семинаре

5. Содержание программы курса «художественное оформление костюма»

Тема 1.

1.1. Введение в курс. Цели и задачи курса.

Целью дисциплины «Художественное оформление одежды» является получение студентами теоретических основ и практических навыков выполнения декоративных

работ по художественному оформлению одежды и текстильных изделий различного назначения. Функция и роль художественного оформления в современном проектировании костюмных форм.

Тема 2

2.1. История декора.

Желание украшать себя, свой костюм уходит вглубь человеческой истории. Первобытной формой пластического искусства служило не самостоятельное изобразительное творчество, а искусство украшать; предметом украшения, прежде всего, было человеческое тело.

Одним из первых видов украшения было раскрашивание отдельных участков тела: лицо, грудь, живот, бедра, предплечье. Первым мотивом к этому послужило желание выделиться в своей среде, привлечь к себе внимание. Украшение – важнейшее средство в борьбе за место в жизни. Техника рубцевания – возникла в подражание ранам воинов, она подчеркивала мужество, силу, выносливость, готовность постоять за себя.

Появление татуирования было связано с идентификацией и принадлежностью к племени и роду. Материалы используемые для декорирования: – Кожа – Мех – Кора – Лыко – Листья.

Развитие и совершенствование одежды утвердило различные приемы декорирования: аппликация; узорное ткачество; инкрустация; перфорация; набойка; плетение; отделка металлом и др.

Тема 3

3.1. Классификация отделок

Классификационные признаки отделки. Стилизованные решения отделки. Характер используемого оборудования. Характер закрепления отделки. Постоянная (несъемная) и съемная отделка, выполненная на поверхности детали, или заменяющих ее участках. Отделка, связанная с созданием поверхности детали (обеспечивающая объемную форму). Отделочные детали и элементы без нарушения целостности структуры материала, с изменением структуры материала. Отделочные строчки. Отделочные швы.

3.2 Виды отделок

Вышивка — общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: сукно, холст, кожа, до тончайших материй — батиста, кисей, газа, тюля и пр. Вышивка, широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Для шитых аппликаций (разновидность вышивки, часто с рельефным швом) используются ткани, мех, войлок, кожа. Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно

Разновидность вышивки:

- Вышивка синелью
- Вышивка крестом
- Вышивка полукрестом (*англ.*) (гобеленовое шитьё)
- Вышивка гладью
- Вышивка Ришелье (ажурная вышивка)
- Вышивка лентами
- Вышивка шелком
- Вышивка золотом (золотыми нитями)
- Вышивка бисером
- Изонить
- Орловский спис

Узорное ткачество - своеобразный вид народно-прикладного искусства - ручное узорное ткачество уходящее своими корнями в глубокое прошлое. Интересной особенностью отличавшей старинные полотна от современной ткани отображалась в качестве и методике изготовления.

Раньше в ткачестве использовался лен, который отличался своими неограниченными декоративными возможностями. Ткались разные виды полотен, головные полотенца, небольшие салфетки, скатерти и многое другое. Узорные вышитые ткани использовались во время торжеств и праздников.

В наше время процесс ткачества механизирован и передан машинам, а раньше вся работа делалась вручную и плотно служило многие годы. Сырьем служили лен, шерсть, конопля, иными словами то, что люди могли добывать сами. В основном в узорные ткани включали пряжу из льна и овечьей шерсти. Все странные обряды и традиции русского народа отражались и в народных промыслах, одним из которых является и узорное ткачество.

Секреты узорного ткачества передавались из поколения в поколение, а мастерство и их применение отмечались в первую очередь по качеству исполнения. Несмотря ни на что, в старину каждый старался украсить свой дом узорными тканями. "Холст для одежды ткали на станках с подножками от трех до двадцатичетырех и более, этот способ был очень похож на бранную и закладную технику".

Набойка (набивка) — вид декоративно-прикладного искусства; получение узора, монохромных и цветных рисунков на ткани ручным способом при помощи форм с рельефным узором, а также ткань с рисунком (набивная ткань), полученным этим способом.

Формы для набойки изготавливают в виде резных деревянных (*манеры*) или наборных пластин (наборные медные пластины с гвоздиками), в которых узор набирается из медных пластин или проволоки. При набивке на ткань накладывают покрытую краской форму и ударяют по ней специальным молотком (киянкой) (отсюда название «набойка», «набивка»). Для многоцветных рисунков число печатных форм должно соответствовать числу цветов.

Изготовление набойки — один из древних видов народного декоративно-прикладного искусства, встречающийся у многих народов: Передней и Средней Азии, Индии, Ирана, Европы и других.

Набивка малопроизводительна и почти полностью вытеснена печатанием рисунка на ткани на печатных машинах. Применяется лишь в некоторых кустарных промыслах, а также для воспроизведения крупных рисунков, повторяющаяся часть которых не может уместиться на валах печатных машин, и для расцветки штучных изделий (занавеси, скатерти). Характерные рисунки народной набивки используются при создании современных декоративных тканей.

Бáтик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).

Батик — *batik* — индонезийское слово. В переводе с индонезийского оно означает «капля воска». *Membatik* — рисовать, покрывать каплями, штриховать. Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесёнными на ткань, не пропускают через себя краску — или, как говорят художники, «резервируют» от окраски отдельные участки ткани. Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв

(резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).

Существует несколько видов батика — горячий, холодный, узелковый, свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани.

Горячий батик

В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого *чантингом*. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. По завершении работы воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря послойному нанесению краски.

Холодный батик

Холодный батик, также называемый европейским, в большей мере используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани. Холодный батик относится к европейской модификации классических техник. В технике холодного батика используют краски на основе анилина. При этом роль резерва выполняет специальный материал. Его можно приготовить в домашних условиях, но есть и готовые резервы. Обычно используют густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина). Существуют как цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится либо специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром (бензиновые), либо используются резервы в тубиках (резиновые), которые оснащены удлинённым носиком. Как правило, холодный батик требует более аккуратной и тщательной работы над произведением, так как он создаётся «в один слой» (в отличие от многослойного горячего батика). Также в технике холодного батика имеется больше возможностей для свободной росписи и создания станковых живописных либо декоративных работ. Техника «в одно касание» позволяет создавать работы, сходные по восприятию с «мокрой» акварелью.

Свободная роспись

Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись по тканям из натурального шёлка и синтетических волокон производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а также масляными красками с растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом.

Свободная роспись с применением солевого раствора

Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных красителей, в которые введён раствор поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даёт возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень насыщенности цветом. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим составом.

Техника **сибори**

«**Сибори**» — так называемый складной батик. Результат достигается также путём перевязывания и окрашивания, но более предсказуем, так как ткань складывается определённым образом. Эта техника имеет японские корни.

Техника «**бандан**»

Техника узелкового батика («бандан»). Один из его видов — техника «планги» — был распространён в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень

маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «Горохов». При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости».

Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика (также **пэчворк**, от англ. *patchwork* — «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов») — вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков). В процессе работы создаётся полотно с новым цветовым решением, узором, иногда фактурой. Современные мастера выполняют также в технике лоскутного шитья объёмно-пространственные композиции. Все швы стачивания в лоскутном полотне находятся на его изнаночной стороне. В России давно используется лоскутная техника, в частности для изготовления стёганных изделий (лоскутных одеял) и других изделий.

На Руси издавна было распространено бережливое отношение к ткани, как произведённой дома (до XVIII века в основном в стране использовалось домотканое полотно), так и покупной. «Домострой» содержит подробные инструкции кроя платья, сортировки и сохранения обрезков и починки готовой одежды. Известно, что в XVII веке в среде старообрядцев использовались лоскутные коврики, называемые «подручниками». Шитьё из лоскутов получило широкое распространение во второй половине XIX века с появлением в продаже заграничного ситца. В отличие от домотканых полотен, ширина которых была около 40 см, ткани фабричного производства имели ширину 75—80 см, и при раскрое из них одежды образовывалось большое количество обрезков. Аппликация появилась позднее: так как английские ситцы в России были дороги, считалось неуместным закрывать одну ткань другой. Своего пика лоскутное шитьё достигло в конце века, когда было налажено производство дешёвых хлопчатобумажных набивных тканей и появились швейные машины. В основном вещи (большой частью лоскутные одеяла), создаваемые в крестьянской среде, несли исключительно практическую функцию — защищали от холода. На их изготовление шли преимущественно лоскуты ношеной одежды, они были неправильной формы и соединялись случайным образом. Однако параллельно существовала традиция шитья одеял к свадьбе и рождению ребёнка. Эти изделия соединяли в себе функции утилитарную и декоративную. Форма лоскута (полоска, квадрат, треугольник) определялась формой выпада, образовывавшегося при раскрое прямого русского костюма. В конце XIX — начале XX века лоскутное шитьё в народном костюме заменяло сложные в исполнении кружево, вышивки, тканые элементы. В приёмы сборки полотна, цветовое решение изделий всегда привносились художественные предпочтения местных жителей. Были созданы оригинальные техники объёмного лоскутного шитья: «ляпаками» (или «ляпачиха»: необработанные разноцветные полоски, нашитые на основу, название каргопольских свадебных одеял, сотканных из небольших лоскутов), «уголками» (ткань сворачивалась углом и настрачивалась на основу), «махрами», «розанами» («кругляки» или за пределами России — «йо-йо» — квадратные либо круглые лоскуты стягивались по наметке, выполненной по окружности, полученные объёмные детали нашивались на основу в один слой или накладывались друг на друга). Наряду с ковриками из уголков были распространены коврики из шнуров-косичек, сплетённых из скрученной ткани, которые выкладывались по кругу и сшивались.

Один из наиболее сложных моментов в технике лоскутного шитья — достижение гармоничного, взвешенного цветового решения произведения. Для преодоления этой трудности некоторые начинающие мастера используют цветовой круг. В настоящее время существуют специализированные компьютерные программы, позволяющие рассчитать гамму будущего изделия.

Наиболее широко применяемые в лоскутном шитье ткани — хлопчатобумажные. Они дешёвы, легки в крое, не скользят при шитье, держат сложенные вручную складки и являются идеальным материалом для начинающих. Недостатки хлопчатобумажных тканей — линька и усадка при стирке. Лён лёгок в шитье, меньше садится, прочен, это популярный материал для подкладок или фона. Льняные ткани сильно мнутся и трудно гладятся. Шёлк благодаря своей деликатной фактуре, естественному блеску, яркости красок смотрится в изделиях очень выигрышно. Однако он даёт сильную усадку при стирке и воздействии высоких температур, сложен в раскрое и шитье, края срезов осыпаются. Редко в сборке лоскутного полотна используется шерсть, тем не менее обладающая рядом достоинств: гигроскопичная, тёплая ткань подходит для изготовления покрывал, подушек, одежды. Края толстых шерстяных тканей не осыпаются, изделия из шерсти отлично держат форму. Кусочки шерсти можно соединять встык при помощи машинного шва «зигзаг». Искусственные и смесовые ткани выглядят нарядно, они не мнутся и отлично стираются, однако способны накапливать влагу. Вискозные ткани сложны в шитье: из-за подвижной структуры полотно скользит, к тому же сильно мнётся и даёт усадку при стирке, вискозу обязательно надо крахмалить. Интересно смотрятся в изделиях ткани (хлопок, шёлк, лён), расписанные или окрашенные вручную.

Если изделие предполагается использовать в быту, необходимо произвести декатировку ткани — намочить (выстирать без использования моющих средств), а затем высушить и отгладить. Если же шитьё будет изготовлено только из новой ткани и его предполагается хранить в месте, защищённом от пыли (например, под стеклом), декатировку можно не делать, сохранив фабричную пропитку и первоначальную яркость красок. Перед работой, во избежание перекоса тканей, срезаются все кромки. Не рекомендуется рвать ткань, это приведёт к распусканию краёв уже в готовом изделии, так как внутренние швы при лоскутном шитье не обмётываются.

Мережка — выполненные путем выдергивания нитей из ткани кружевные строчки. Нити выдергивают только в одном направлении. Узор образуется за счет собирания отдельных нитей в пучки. Для выполнения мережки используют ткани с плотной текстурой. По способу стягивания нитей в пучки различают различные виды мережки: простые; многорядные; мережки с настилом; комбинированные. ядерные

Разновидностей мережек множество. Основные виды мережек - это кисточка, столбик, козлик, жучок, панка, мережка, переплетенная в середине, рельефная, сновочная и мережка-настил.

Мережка "кисточка" является как бы основой всех остальных видов мережек и используется для подшивания готовых изделий. Пучки ее состоят из 3-5 нитей, затянутых с одной стороны. Остальные виды мережки выполняются по принципу "кисточки" с изменением способов крепления — с двух сторон или с одной - и количества ниток в узоре.

Тема 4.

4.1 Художественно – конструктивные средства, используемые в художественном оформлении одежды

Прежде чем говорить об основных видах отделки в детской одежде нужно сказать несколько слов о стиле в одежде, ведь он непосредственно связан с оформлением одежды различных видов.

Под стилем понимают совокупность признаков, характеризующих одежду определенного периода времени и назначения. Стиль костюма можно рассматривать в историческом аспекте, во взаимосвязи со стилем в архитектуре, предметами быта, прикладным и изобразительным искусством. В современной моде художники выделяют в основном четыре стиля: классический, спортивный, фантазийный и народный. В журналах мод можно встретить и другие названия, но все они могут быть отнесены к одному из перечисленных, например деловой и элегантный – к классическому, женственный и романтический – к фантазийному.

Классический стиль характеризуется классическими формами костюма, в которых найдено равновесие между эстетической и утилитарной функциями. Примерами могут служить английский костюм, свитер, строгая блузка, юбка в складку, пальто покроя реглан, фрак, платье – рубашка, брюки пиджак, сапоги. В одежде классического стиля используются материалы характерной цветовой гаммы, определенной фактуры и волокнистого состава. Это шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные и льняные ткани, однотонные, сдержанной цветовой гаммы или с рисунком в горох, клетку, рубчик, «ёлочку», полоску. Крой изделий простой и лаконичный; отсутствуют лишние детали и украшения.

Спортивный стиль позволяет использовать самые различные материалы в их сочетаниях как по фигуре, так и по цвету. Цветовая гамма изделий яркая и неожиданная. Используется множество деталей: отлетные и накладные кокетки, карманы, пояса, шлёвки, погончики, различная металлическая фурнитура и разнообразные виды застежки, крупная отделочная строчка.

Фантазийный, или женственный, стиль часто характеризуется использованием необычных и нежных по цвету металлов. Отделочные элементы в виде кружев, сборок, воланов, бантов, шлейфов, поясов дополняют этот стиль, делают его более воздушным и нарядным. Используется необычный сложный крой: драпировка, подрезы, сложные рельефы, вытачки, ассиметричные и веерные складки.

Народный стиль связан непосредственно с народным костюмом, его орнаментом и кроем. Широко используется в различных видах повседневной и нарядной одежды. Кружева, тесьма, народная вышивка обогащают современный костюм в народном стиле, делают его уникальным и неповторимым.

Для формирования различных поверхностей в одежде используют следующие художественно – конструктивные средства: вытачки, декоративно – конструктивные швы, кокетки, складки, сборки, подрезы, драпировки, буфы.

Вытачки используются для преобразования двухмерной поверхности материала в трехмерную криволинейную. Они подразделяются на открытые и закрытые.

Открытые вытачки располагаются на краю детали, например вытачки на выступление лопаток, грудных желез, локтевые, по окату рукава, закрытые – внутри детали, например в цельновыкраенном платье по линии талии.

По форме сторон вытачки могут быть прямыми, криволинейными и фигурными, состоящими из прямых и криволинейных линий.

По технологии обработки различают вытачки: заутюженные в одну сторону, проутюженные относительно центральной линии выточки, разрезные, заутюженные и разутюженные.

Форма выточек и их расположение относительно направления нити основы ткани, применяемые методы обработки, количество и направленность фигуры, степень совпадения с ним конца выточки – все это на образование формы поверхности одежды.

Декоративно – конструктивные швы. На поверхности одежды различают соединительные швы и декоративные линии.

К соединительным швам относятся плечевые, боковые, швы проймы, горловины, локтевые и передние швы рукавов, а также рельефные швы на полочке, спинке, рукаве. Соединительные швы в одежде выполняют следующие функции:

- соединительно – конструктивную;
- конструктивно – декоративную;
- декоративно – соединительную.

Подрезы предназначены для образования сборочной формы поверхности изделия, которая получается при соединении соединительным швом двух деталей или сторон разрезной вытачки со сборкой (складкой) удлиненной части детали. Подрез несёт конструктивно – декоративную нагрузку и участвует в создании декоративной формы изделия.

Драпировка заключается в укладывании материала на поверхности изделия в свободно лежащие или ниспадающие складки с их последующим закреплением. Различают два вида драпировок. Первый вид драпировки, основанный на использовании вытачек и переносе их на один срез детали, выполняет конструктивно – декоративную функцию. Второй вид драпировки выполняет только декоративную функцию и имеет много разновидностей, создающих своеобразные варианты сборчатой формы поверхности изделия: трубчатые, каскадные, лучевые, пазушные, радиальные.

Складки выполняют в большинстве случаев конструктивно - декоративную, а иногда и утилитарную функции, обеспечивая свободу шага в изделии. В женских платьях, блузках и юбках в складки закладываются растворы вытачек. Складки – классическое средство создания разнообразных моделей одежды, зрительное восприятие которых вызывает чувство эстетического совершенства.

Складки подразделяются на односторонние, в том числе «плиссе», байтовые, встречные, веерные, «гофре», лучевые и веерные байтовые. По методам обработки и закрепления складки могут быть мягкими и фиксированными. Фиксация складок осуществляется с помощью глажения, влажно – тепловой обработки и прессования изделия, а также с применением отделочных закрепляющих строчек и специальных пропиток. Складки могут быть мелкими и глубокими. Самые мелкие складочки – «плиссе» и «гофре», изготавливают с помощью специальных пресс – форм. Складки образуют ломаные поверхности, состоящие из регулярно или чередующихся зубчатых линий. Для фиксированных складок практически характерна неизменность горизонтальных сечений на различных уровнях изделия.

Сборки образуют при стягивании материала нитками, эластичной тесьмой, и используются самостоятельно или в виде буф. Сборки выполняют как декоративную, так и конструктивно – декоративную функции (при замене вытачек, для создания объёма в области бедер). Широко используется в женской и детской одежде. Сборки образуют незакономерную сборчатую форму поверхности, описываемую на горизонтальной сечении волнистой линией. Причем кривизна элементарных участков линий горизонтальных сечений уменьшается по мере удаления от места формирования и закрепления сборки. В женской одежде также применяют защипы – мелко застроченные складочки «на ребро», которые выполняют конструктивно – декоративную или декоративную функцию. Защипы практически обеспечивают создание гладких, но рельефных форм поверхности, исключая случаи, когда они затрачиваются до определенного уровня, ниже которого образуется сборочная поверхность.

Фалды, клёш – приём формообразования ткани путем придания ей конусообразной поверхности используется для создания формы поверхностного основания деталей. Конусообразная поверхность может быть гладкой формы (юбки малый клёш) и ломанной в виде конических рельефных равномерных складок. При создании фалд используются ткани с хорошей драпируемостью, а также косой детали и другие способы. К декоративно – конструктивным элементам в одежде относятся ХКП, наслаивающиеся на основную поверхность и заполняющие её. Это карманы, паты, манжеты, шлевки, застежка, планки, воротники и др. В женской и детской одежде широко используются различные банты, воланы, рюши, кокилье и жабо, несущие в основном декоративную нагрузку.

Тема 5

5.1 Декоративно – конструктивные элементы, используемые в оформлении одежды

Вышивка бисером, отделка бисером, бисероплетение - это метод украшения одежды, тканей при помощи бисера. Вышивка бисером, выполненная квалифицированным мастером, художником может из самого заурядного элемента женской одежды сделать просто шедевр, от которого не смогут оторвать взгляд окружающие. Это касается и джинсов, и вечерних платьев, и даже нижнего белья.

Самые древние бусы - это бусы, возраст которых превышает 40 000 лет. Учёные полагают, что, придумав бусы, человек окончательно отделился от животного мира. Бусинка –

безделушка, не имеющая конкретной практической пользы. Так или иначе, но, во всяком случае, всегда и всюду людей сопровождали бусинки. Сейчас в России после длительного перерыва снова необычайно популярна работа с бисером, в частности, отделка и вышивка бисером, стразами, пайетками. И это не только молодежные фенечки. Многие мастерицы творят из бисера чудеса – великолепные картины, роскошные украшения, нарядные бытовые мелочи, великолепные вечерние наряды и свадебные платья, корсеты. В последние годы стало особенно модным иметь вещи, украшенные бисером, начиная с топов и заканчивая меховыми изделиями.

Вышивка на ткани также известна с древних времён. Сначала люди вышивали амулеты, образы животных, оберегов, божеств. В древней Руси вышивали платья знатным особам. Вышивка производилась в основном красными или золотыми нитями. На этих платьях вышивали образы солнца, этот символ указывал на высокий социальный статус данной особы, его силу, богатство. Так же очень часто пользовались вышивкой простые крестьяне. Вышивали они незамысловатые узоры, простые геометрические фигуры, образы полевых цветов и т.д. В наше время вышивка в декоративном оформлении одежды используется очень редко, некоторые её элементы можно увидеть на карманах джинсовых изделий, на манжетах и рукавах.

Отделка костюмов кружевом и лентами. Кружева, как и бисер, в древности были дорогим удовольствием. Первые кружева появились в Италии. Кружева использовались для украшения платьев знатных особ и дворянства. Кружевами украшали воротники, манжеты рукавов, нижнее бельё, сорочки знатных особ. Секрет изготовления кружева держался в строгом секрете и у каждого мастера была своя «изюминка» в изготовлении конкретного вида кружева. В дальнейшем кружева стали доступны и простому народу, сегодня кружева широко используются в декоративном оформлении детской одежды. Украшают кружевами детские головные уборы, воротники, нижние срезы изделий, манжеты рукавов, иногда нижние срезы брюк. Лентами оформляют нижние срезы, используют их в качестве ремня, элементов сборок и т.д.

Тема 6

Инновационные способы декорирования

Нанотехнологии в дизайне костюма (появление «умной ткани»)

Технологии Hi – tech и Zig Bee в современном моделировании и декорировании одежды.

Появление текстиля с интегрированными электронными носителями.

Технология «ткань – спрей» разработанная испанским дизайнером Торресом.

6. Контроль успеваемости

Программой данной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:

№ п/п Виды и содержание контрольных мероприятий

1	Рубежный контроль в семестре
2	Просмотр практических заданий.
3	Зачет

6.1 Контрольные вопросы к зачету:

1. Функции и роль художественного оформления в проектировании костюмных форм.
2. История зарождения принципов декорирования одежды (объективные причины и способы нанесения декора).
3. Сакральное и культовое значение декора в древнем costume.
4. Татуирование и рубцевание, как древнейшие формы декорирования.
5. Виды и классификация основных приемов декорирования в costume.
6. Вышивка. История зарождения и разнообразие видов.
7. Аппликация. История возникновения и применение в современном моделировании.
8. Узорное ткачество. Истоки. Разнообразие видов.

9. Инкрустация. Понятие и использование в современных сценических костюмных формах.
10. Перфорация. Понятие и место в современном моделировании.
11. Набойка. История и новые методы набойки.
12. Художественный батик. Виды батика. Применение данного метода в декорировании.
13. Плетение. Виды плетения. Особенности макроне, фриволисте.
14. Художественно-графические приемы декорирования костюма.
15. Роспись, тонировка, печать – как графические методы декора в costume.
16. Понятие «принт» в современном процессе проектировании.
17. Понятие «печворк» (квилтинг). Актуальность данного метода декорирования.
18. Художественно – конструктивные средства оформления костюма.
19. Взаимосвязь стиля и художественно – конструктивного декора.
20. Приемы декорирования в классическом стиле.
21. Методы художественного оформления в романтическом стиле.
22. Способы оформления одежды фольклорного и этнического стилей.
23. Элементы декора в одежде спортивного стиля.
24. Методы декорирования в деконструктивизме.
25. Декоративно – конструктивные элементы оформления костюма.
26. Понятие «мережки» и «продежки» как способов декорирования.
27. Декорирование костюмных форм кружевом.
28. «Пайка» как вид пластического накладного декора в современном сценическом costume.
29. Особенности художественного оформления одежды различного назначения.
30. Инновационные способы декорирования костюма.

Практические задания по художественному оформлению костюма выполняются на формате А3 (на ткани) и отражают следующие приемы декорирования:

- Вышивка
- Аппликация
- Узорное ткачество
- Инкрустация
- Перфорация
- Набойка
- Батик
- Плетение
- Роспись
- Понятие «принт»
- «Квилтинг»
- «Мережки» и «продежки»

6.2. Содержание самостоятельной работы:

- *Самостоятельное изучение литературы* предполагает чтение учебников, учебных пособий, книг и журналов, рекомендованных по каждой дисциплине в соответствующих рабочих программах и методических указаниях;
- *Подготовка сообщений и рецензии по темам курса;*
- *Подготовка к зачёту, экзамену* осуществляется по списку контрольных вопросов, приведенному в рабочей программе по дисциплине;
- *Выполнение практических работ* ведётся также согласно методическим указаниям;

Подготовка к зачёту, экзамену по творческим дисциплинам заключается в оформлении всех учебных работ, выполненных за семестр, и представлении их на итоговый просмотр или защиту

7. Образовательные технологии, применяемые в дисциплине «Художественное оформление костюма»

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

1. Лекция-информация; проблемная лекция; лекция-дискуссия; лекция-конференция.
2. Семинар; семинар исследовательского типа; семинар-беседа; семинар-дискуссия; с использованием компьютерных технологий и мультимедиа.
3. Технология развития критического мышления – лекции проводятся в форме обсуждения, которое сопровождается практическими заданиями, где, используя творческое мышление, студенты осваивают практические способы декорирования.. В реализации практического задания студенты самостоятельно выбирают творческий источник.
4. Творческое портфолио – в результате реализации и выполнения практических заданий создается портфолио с представленными творческими заданиями по различным технологиям художественного оформления костюма. Такая творческая папка может быть использована в профессиональной деятельности дизайнера по костюму.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочным средством курса «Художественное оформление костюма» является бально-рейтинговая структура оценки. В основу данной оценки положен учет успешного и добросовестного освоения студентом изучаемой дисциплины.

1. Посещение всех лекционных и практических занятий – 10 баллов.
2. Рубежный контроль – 15 баллов.
3. Своевременное выполнение всех текущих практических заданий – 30 баллов.
4. Участие в семинарских занятиях – 15 баллов.

Итого работа в течение семестра – 70 баллов.

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично» – 30 баллов.

«Хорошо» – 20 баллов.

«Удовлетворительно» – 15 баллов.

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете).

В течении семестра максимальное количество баллов – 70, а на экзамене - 30.

В итоге – 100 баллов.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость.

100-85 баллов – «отлично»

84 – 70 баллов – «хорошо»

69- 55 баллов – «удовлетворительно»

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Художественное оформление костюма»

Основная литература:

Сложеникина Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 369с.

Литература для самостоятельной работы:

Васильев, А.А.

Европейская мода. Три века / А. А. Васильев. - М. : Слово/Slovo, 2006. - 439. : ил. - ISBN 5-85050-860-0 : 2669-70.

Андреева, А. Ю.

Костюм русской знати. От Византии до модерна [Текст] / А. Ю. Андреева. - СПб. : Паритет, 2008. - 175 с., [10] л. ил. : ил. - ISBN 978-5-93437-285-0 : 240-.

Козлова, Н. Б.

Магия русского стиля [Текст] / Н. Б. Козлова. - М. : Моск. учеб., 2008. - 503, [4] с. : ил. - Тит. л., содерж. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 503. - ISBN 978-5-7853-1084-1 : 2000-.

Захаржевская, Р. В.

История костюма / Р. В. Захаржевская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Рипол Классик, 2009. - 431 с., [12] л. ил. : ил. - ISBN 978-5-386-01172-7 : 255-30.

Блохина, И. В.

История костюма [Текст] / И. В. Блохина. - Минск : Харвест, 2009. - 190, [1] с. : ил. - ISBN 978-985-16-6887-4 : 440-.

Русская народная одежда. Историко-этнографические очерки [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; отв. ред. В. А. Липинская. - М. : Индрик, 2011. - 775 с., [60] л. ил. : ил. - ISBN 978-5-91674-143-8 : 500-.

История костюма [Текст] : рабочая прогр. дисциплины : направление подгот. 071200 "Хореогр. искусство" : профиль подгот.: "Педагогика балета", "Педагог нар. танца", "Педагог совр. танца" : квалификация - бакалавр : форма обучения: очная, заоч. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Н. Н. Мурашко]. - М. : МГУКИ, 2012. - 19 с. - Библиогр.: с. 16-17. - 45-.

Дополнительная литература:

1. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. — М.: Академия, 2000.
2. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. — М.: Легпромбытиздат, 1997.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Художественное оформление костюма» (в дизайне костюма)

Лекционный курс читается в аудитории, оборудованной, проекционной и видеотехникой, качественной доской. Для проведения практических работ необходима специализированная аудитория, оборудованная учебной мебелью и соответствующем освещением.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий и промежуточный контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени. Текущий и промежуточный контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.

Формы контроля: анализ и реферирование литературы; контрольные вопросы и задания к семинару; контрольные задания к практическому занятию; эссе (для контроля самостоятельной работы студентов), творческое проектирование, круглые столы, конкурсы, фестивали, выставки, просмотры, портфолио и др.

Оценочные средства: стандартизированные тесты; стандартизированные анкеты; задания творческого уровня, защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: практическое задание; межпредметное задание; ситуационная задача; задание с недостающими данными.

Промежуточная аттестация

Формы контроля: эссе (для контроля самостоятельной работы студентов); реферат, клаузура.

Оценочные средства: собеседования; защита контрольных работ, эссе, рефератов, задания творческого уровня, тесты и компьютерные тестирующие программы.

Типовые задания для выявления уровня сформированности компетенций: исследовательское задание; межпредметное задание; кейс.

Итоговая аттестация

Формы контроля: зачет, экзамен.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки _____ .

Автор(ы)

Рецензент(ы)

Документ одобрен на заседании

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____ .