

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»

Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера

Петиш П.Г.

Методические рекомендации по дисциплине
«Архитектоника костюма»

для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Дизайн костюма»

Ульяновск, 2022

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 12/243 от 20.05.2022 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Архитектоника костюма»/составитель
Петиш П.Г. - Ульяновск: УлГУ, 2022. – 13с.

Методические рекомендации по организации практических занятий и самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Архитектоника костюма».
Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	6
3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ПРОСМОТРУ.....	10
5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	10
6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	12

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Тектоника. Тектонические системы костюма.

Присутствие различных тектонических систем в истории костюма. Анализ тектонических систем (каркасной, оболочковой, промежуточной) на примере исторического костюма XIII-XX вв. Структуры костюма XX в.: овальная, прямоугольная, трапециевидная. Формообразование костюма в разные периоды моды прошлого столетия. Решение костюма XX в. преимущественно в оболочковой системе. Процесс формообразования костюма. Эволюция формы рукава. Изменение геометрической формы костюма разных периодов моды прошлого века. Соответствие форм корсетных изделий формам костюма XX в.

Тема 2. Формообразование в художественном проектировании костюма.

Виды композиции. Три вида объемно-пространственных композиций. Особенности объемно-пространственной композиции. Форма как важнейшая объемно-пространственная характеристика любого предмета, в том числе и костюма. Основные свойства формы как объемно-пространственной структуры. Величина формы. Геометрический вид формы в целом и ее частей. Особенности линейной, плоскостной, объемной формы. Массивность формы. Варианты формы по характеру поверхности. Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма

Тема 3. Оболочковая система костюма.

Оболочковая система костюма и ее различные конкретные проявления: обертывание, ниспадание, драпирование и облегание фигуры человека. Простейшие типы кроя одежды. Драпировка как один из приемов формирования криволинейной поверхности материала. Возможность драпировки создавать объемные формы со своеобразным рельефом поверхности. Основные виды драпировок. Основные приемы и формообразование драпировок в современном проектировании. Варианты композиционного решения драпировок в зависимости от пластических свойств материалов, в частности тканей.

Основные типы складок и их возможности в формировании объемной формы, определенного рельефа, расчлененной поверхности. Основные приемы и формообразование складок в современном проектировании. Варианты композиционного решения складок в зависимости от пластических свойств материалов, в частности тканей.

Тема 4. Гармонизация объемно-пространственной структуры.

Элементы объемно-пространственных структур. Композиция как средство приведения элементов формы в единое целое. Главные принципы построения композиции. Основные виды и категории композиции. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Метрическая и ритмическая согласованность. Композиционная ритмика. Доминанта и акцент. Пропорциональность. Масштаб и масштабность. Принципы подобия, нюанса, контраста. Контрастное отношение как ярко выраженное различие в линиях, площадях, массах, фактурах, цвете. Цвет и фактура как элементы композиции. Гармонизация цветового решения формы. Отделка как композиционный элемент формы.

Тема 5. Симметрия и асимметрия в организации формы костюма.

Композиционное равновесие. Различные факторы равновесия объемно-пространственной структуры. Симметрия и асимметрия как приемы гармонизации композиции костюма. Элементы симметрии. Влияние свойств симметрии на восприятие формы. Виды симметрии: классическая (симметрия отражения, переноса, поворота в пространстве, поворота на плоскости); аффинная (симметрия растяжения, сжатия, сдвига); подобия (симметрия подобия К, симметрия подобия L); криволинейная (симметрия кручения, сдавливания, слома, простого изгиба). Асимметричное начало симметричной форме. Возможности асимметрии. Асимметричные композиционные решения объемно-пространственной формы.

Тема 6. Модульный метод проектирования. Комбинаторные методы формообразования.

Понятие «модуль». Модуль как средство гармонизации целого и его частей. Модульная организация – метод анализа формы. Применение модульного проектирования и его главная особенность в костюме. Понятие «комбинаторика». Комбинаторика в природе, архитектуре, дизайне, в проектировании костюма. Комбинаторные принципы формальной композиции. Разнообразие комбинаторных операций по изменению морфологических качеств объекта. Основные приемы комбинаторного формообразования. Орнамент как типичная форма-структура, одна из разновидностей комбинаторных форм. Принципы комбинирования, используемые в комбинаторике. Виды комбинаторных поисков. Эвристическое комбинирование как комбинаторный поиск компоновочных решений. Возможности метода трансформации в проектировании костюма. Перспектива формообразования объектов с элементами комбинаторики.

Тема 7. Кинетизм как процесс изменения формы.

Истоки формирования кинетического искусства. Трансформация и кинетизм. Применение метода кинетизма в создании динамики форм и декора. Возможности кинетического рисунка в текстиле. Прием графических иллюзий. Костюм – перфоманс. Театральный и сценический костюм. Использование метода кинетизма как проектного

метода при создании костюма различного назначения. Актуальность идеи безразмерной одежды и разнообразие ее ассортимента.

Тема 8. Пластические свойства материалов в объемно-пространственных структурах.

Пластика как свойство формы, диктующее ее образный строй. Особенности тектоники материалов для одежды. Тектонические системы в структуре материалов, применяемых для изготовления одежды и их характеристика. Свойства текстильных и трикотажных волокон, влияющие на тектоническое решение формы. Влияние структуры материала на его пластические свойства. Связь объемной формы с пластическими свойствами материалов. Использование тектоники материалов для одежды в проектной деятельности при создании гармонически цельного трехмерного решения костюма различного назначения. Зрительные иллюзии и их влияние на восприятие формы. Типы зрительных иллюзий в костюме.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Тектоника. Тектонические системы костюма.

Вопросы к теме:

1. Выявление пластических и декоративных свойств различных материалов.
2. Выполнение плоскостной композиции с использованием различных пропорциональных членений.
3. Создание различных поверхностей с помощью приемов надреза и сгиба в качестве технологии формообразования.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 2. Формообразование в художественном проектировании костюма.

Вопросы к теме:

1. Создание пространственно-пластических структур в процессе формообразования.
2. Анализ и выполнение основных структурных элементов формы на основе исторического костюма разных периодов.
3. Выполнение копии – макета исторического костюма.

Состав подачи: макет исторического костюма из бумаги и картона в масштабе 1:7

Тема 3. Оболочковая система костюма.

Вопросы к теме:

1. Разработка объемно-пространственной структуры.
2. Формирование структуры с выходом в пространство.
3. Создание пластической формы с развертками поверхностей деталей костюма.
4. Создание пластической формы с различными видами драпировки.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 4. Гармонизация объемно-пространственной структуры.

Вопросы к теме:

1. Гармонизация объемно-пространственной системы.
2. Создание объемной структурной композиции с фактурными характеристиками.
3. Разработка объемно-пространственной структуры с цветовыми и фактурными характеристиками.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 5. Симметрия и асимметрия в организации формы костюма.

Вопросы к теме:

1. Поверхность объемно-пространственной формы.
2. Получение из различных материалов простых и сложных вариантов сборок, складок, драпировок.
3. Зарисовка и анализ драпировок и складок разных видов.
4. Выполнение драпировок на плоскости и на манекене.

Состав подачи: Эскизный поиск: не менее 3х эскизов на листе формата А4.
Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 6. Модульный метод проектирования. Комбинаторные методы формообразования.

Вопросы к теме:

1. Преобразование плоскости в рельеф.
2. Создание модели пространственного образа с помощью прорезей и отворотов.

3. Разработка комбинаторно-модульного рельефа.
4. Трансформация плоскости в рельеф и замкнутый объем по ассоциативно-образному девизу.
5. Выход из плоскости в пространство.

Состав подачи: Эскизный поиск: не менее 3х эскизов на листе формата А4.
Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 7. Кинетизм как процесс изменения формы.

Вопросы к теме:

1. Комбинаторно-модульный метод.
2. В соответствии с эскизом, создание объемно-пространственной формы из пластического материала.
3. Трансформация структур.
4. Выполнение формообразования структурной композиции костюма с элементами комбинаторики.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 8. Пластические свойства материалов в объемно-пространственных структурах.

Вопросы к теме:

1. Объемно-пространственные структуры и пластические свойства материалов.
2. Освоение технологической культуры объемного формообразования.
3. Выполнение объемно-пространственной формы в материале.
4. Использование в объемных структурах цвета и фактуры как элементов композиции.
5. Макетирование объемно-пространственной формы методом наколки по эскизу.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

(Текущий контроль)

Тема 1. Тектоника. Тектонические системы костюма.

Цель: Ознакомление с тектоническими системами в костюме. Ознакомление со структурами тектонических систем костюма разного периода времени.

Задачи: Освоение простейших принципов формообразования в костюме.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 2. Формообразование в художественном проектировании костюма.

Цель: Ознакомление с видами объёмно-пространственных композиций в костюме.

Задачи: Освоение принципов сложного формообразования в костюме.

Состав подачи: макет исторического костюма из бумаги и картона в масштабе 1:7.

Тема 3. Оболочковая система костюма.

Цель: Ознакомление с видами оболочковых систем в костюме.

Задачи: Освоение приёмов формообразования разного вида драпировок и складок.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 4. Гармонизация объёмно-пространственной структуры.

Цель: Ознакомление с композиционными средствами гармонизации объёмно-пространственных структур.

Задачи: Освоение навыков получения объёмно-пространственной структуры с цветовыми и фактурными характеристиками.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 5. Симметрия и асимметрия в организации формы костюма.

Цель: Ознакомление с различными видами организации формы костюма.

Задачи: Освоение принципов построения композиционного равновесия в костюме.

Состав подачи: Эскизный поиск: не менее 3х эскизов на листе формата А4. Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 6. Модульный метод проектирования. Комбинаторные методы формообразования.

Цель: Ознакомление с особенностями комбинаторного метода формообразования.

Задачи: Освоение принципов построения формы посредством комбинаторного формообразования.

Состав подачи: Эскизный поиск: не менее 3х эскизов на листе формата А4. Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 7. Кинетизм как процесс изменения формы.

Цель: Ознакомление с приёмами кинетизма. Ознакомление с возможностями применения кинетических эффектов в костюме.

Задачи: Освоение принципов работы с иллюзией в костюме.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

Тема 8. Пластические свойства материалов в объемно-пространственных структурах.

Цель: Ознакомление с тектоническими свойствами текстильных материалов и их влиянием на объемное формообразование в костюме.

Задачи: Освоение навыков получения объемно-пространственной структуры костюма при использовании материалов с различными пластическими свойствами. Освоение технологической культуры объемного формообразования.

Состав подачи: Макетированные наработки из текстильных материалов.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЁТУ

1. Создание различных поверхностей с помощью приемов надреза и сгиба в качестве технологии формообразования.
2. Выполнение копии – макета исторического костюма.
3. Создание пластической формы с различными видами драпировки.
4. Разработка объемно-пространственной структуры с цветовыми и фактурными характеристиками.
5. Зарисовка и анализ драпировок и складок разных видов. Выполнение драпировок на плоскости и на манекене.
6. Разработка комбинаторно-модульного рельефа.
7. Выполнение формообразования структурной композиции костюма с элементами комбинаторики.
8. Создание объемно-пространственной формы из пластического материала.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся (далее СРО) в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников).

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы
Тема 1. Тектоника. Тектонические системы костюма	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 2. Формообразование в художественном проектировании костюма.	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 3. Оболочковая система костюма.	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 4. Гармонизация объемно-пространственной структуры.	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 5. Симметрия и асимметрия в организации формы костюма.	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 6. Модульный метод проектирования. Комбинаторные методы формообразования.	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 7. Кинетизм как процесс изменения формы.	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.
Тема 8. Пластические свойства материалов в объемно-пространственных	Проработка учебного материала, выполнение практической работы, подготовка к зачёту.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

основная

1. Архитектоника объемных структур : Учебное пособие / Докучаева Ольга Ивановна; Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 333 с. - ВО - Бакалавриат. - Режим доступа: ЭБС Znanium; по подписке. - ISBN 978-5-16-010874-2. - ISBN 978-5-16-102875-9.
2. Архитектоника объемных форм : учебное пособие / О. М. Бусыгина; О. М. Бусыгина. - Архитектоника объемных форм ; Весь срок охраны авторского права. - Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. - 95 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/32783.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-93252-330-8.
3. Архитектоника объемных структур : учебно-методическое пособие / В. В. Хамматова, Э. Р. Камалова, Р. В. Камалов; В. В. Хамматова, Э. Р. Камалова, Р. В. Камалов. - Архитектоника объемных структур ; 2022-01-18. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. - 104 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 18.01.2022 (автопродлонгация). - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/63685.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-7882-1640-9.

дополнительная

1. Архитектоника объемных форм в дизайне одежды : учеб.-метод. пособие / И. И. Куракина; Куракина И. И. - Екатеринбург : УрГАХУ, 2015. - 79 с. - Допущено УМС ФБГОУ ВПО «УралГАХА» в качестве учебно-методического пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн». - Библиогр.:

доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции УрГАХУ - Инженерно-технические науки. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-7408-0239-8.

2. Композиция и архитектурная форма в дизайне : учебно-методическое пособие / М. К. Ласкова; М. К. Ласкова. - Композиция и архитектурная форма в дизайне ; Весь срок охраны авторского права. - Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2019. - 121 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Весь срок охраны авторского права. - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/85912.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 2227-8397.
3. Академическая скульптура и пластическое моделирование. Архитектоника : учебное пособие / М. К. Аипова, Л. А. Джикия; М. К. Аипова, Л. А. Джикия. - Академическая скульптура и пластическое моделирование. Архитектоника ; 2031-02-04. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. - 80 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Текст. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 04.02.2031 (автопродлонгация). - электронный. - Электрон. дан. (1 файл). - URL: <http://www.iprbookshop.ru/102604.html>. - Режим доступа: ЭБС IPR BOOKS; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-7937-1681-9.