

форма

Элементы композиции костюма;

Пластика

Художественная форма- от латинского **forma** –наружный вид

- Форма- внутренняя и внешняя организация, структура художественного произведения
- Форма выражает художественное содержание произведения

От формы костюма зависят
его образно-выразительные
характеристики

Форма изделия должна
соответствовать его
внутреннему содержанию

ЭЛЕГАНТНОСТЬ БОЛЬШЕ НЕ ВАЖНА; ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗАБАВНОЙ. *Ив Сен-Лоран*

03

04

05

Костюм- это объемно-
пространственная структура,
облаченная в свою форму.

Основным признаком формы
является ее **целостность**

Проектирование костюма
следует начинать с анализа
взаимодействия формы
костюма и фигуры человека

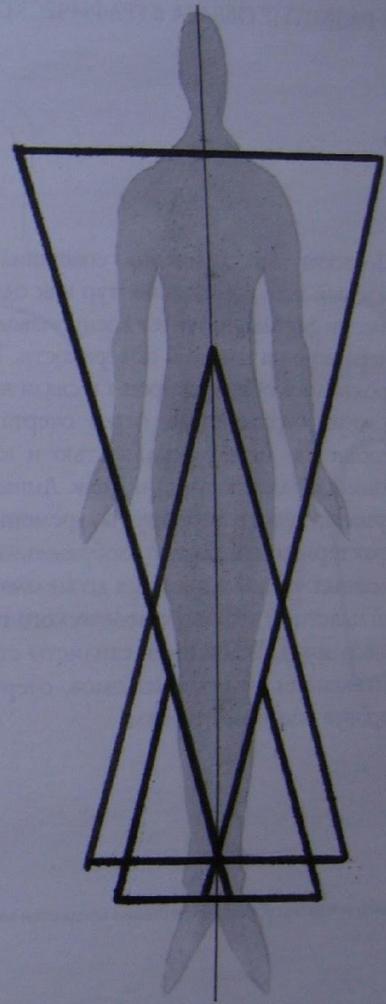
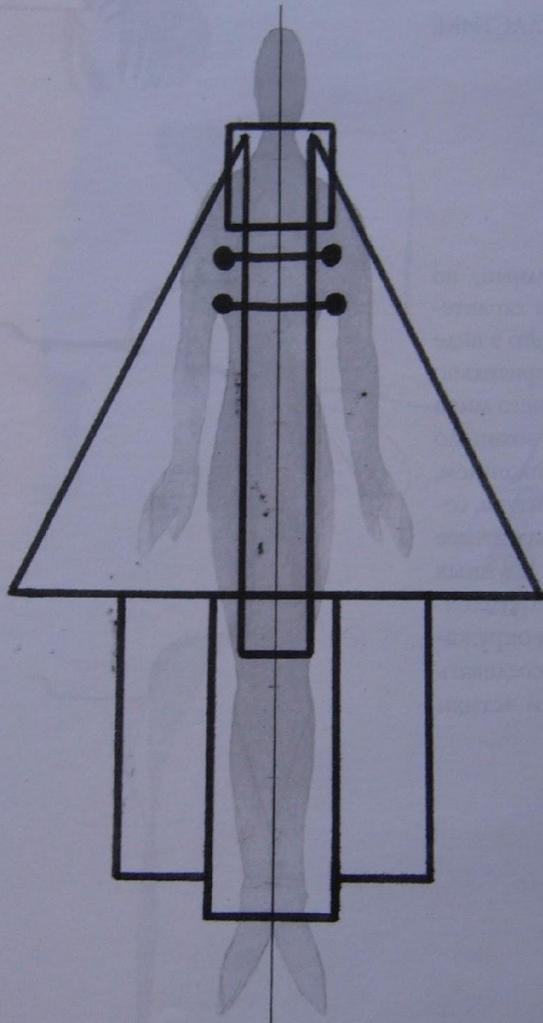
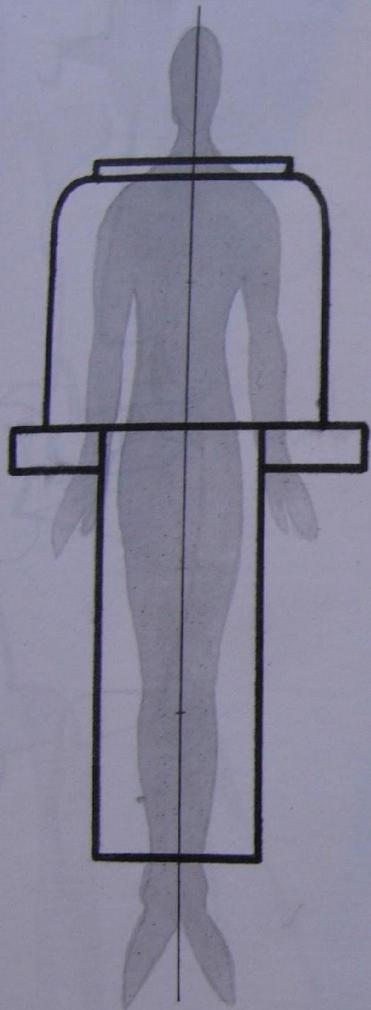
Variable

In for the Museum
 Laminated
 Royal Club
 1946.

Условия проектирования костюмной формы:

- Поиск **конструктивного** решения формы в зависимости от функционального назначения костюма.
- Поиск и анализ вариантов **пропорционального** строения частей проектируемой формы.
- Пропорции и конструкция костюма **взаимосвязаны**

Форма должна быть согласована
с пластическими свойствами
используемых материалов

Изменение масштаба элемента
формы влечет за собой
изменение других ее частей

Свойства формы костюма

- геометрический вид
- величина
- масса
- силуэт
- поверхность
- фактура
- цвет

В ЗАПАДНОМ МИРЕ СИЛУЭТ АВТОМОБИЛЯ, КАК И ЖЕНСКОГО ТЕЛА,
ДОЛЖЕН ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕНЯТЬ ОЧЕРТАНИЯ, ДАБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. *Бернард Рудофски, 1978*

Изображения, в которых используется прием «частичной эквивалентности» (пятно не полностью покрывает очертания контура формы)

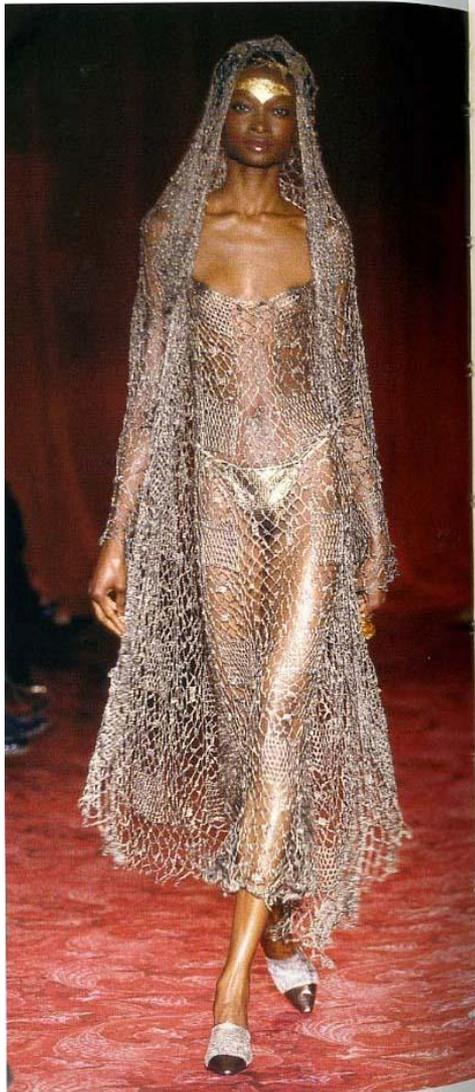

пластика

Характер сопряженности
элементов формы
костюма называют
пластикой

Пластическое движение
формы костюма
характеризуют линии,
описывающие эту форму

ПРОЗРАЧНАЯ ОДЕЖДА

ТО БЫЛА ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ДИКАРКА, ПОЛНАЯ СТРА
МОРСКОГО ТУМАНА, ПОД КОТОРОЙ УГАДЫВАЛОСЬ Е

Пластические линии различны по своим характеристикам:

- прямые
- кривые
- горизонтальные
- вертикальные
- диагональные

В пластике формы возможны как плавные, так и скачкообразные переходы от одного направления формы в другое

Отступая от привычных канонов в сторону схематичности и однозначности, художник-стилист создает новое — *научное* изображение — строго выверенное и конкретное сообщение, например, о форме костюма и ее деталях. Прямые геометрические линии и формы, регулярные кривые сухо и неизменно сообщают о соразмерностях и очертаниях будущего костюма.

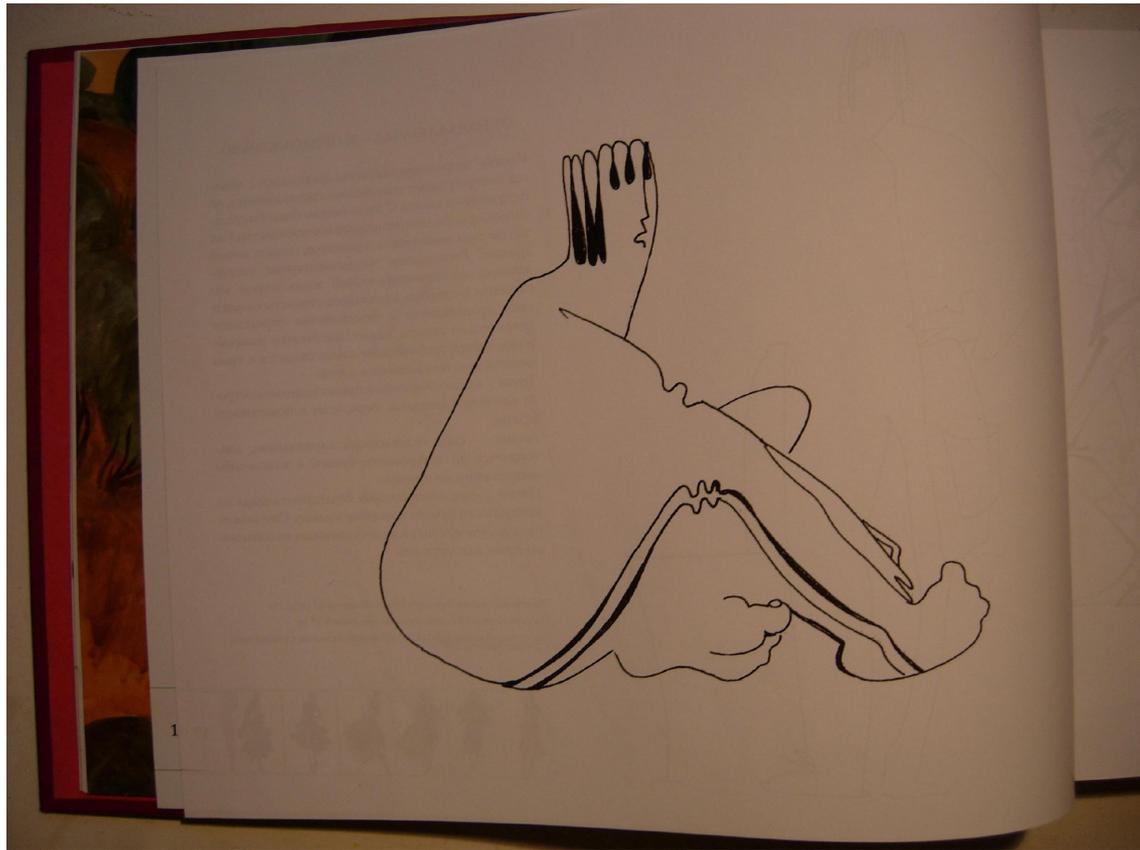
В журналах мод, рекламных плакатах и буклетах, в конкурсах модной графики важным является внутреннее подсобительное впечатление от образа. *Художественный* костюмографический язык тесно связан с эмоциональным эстетическим восприятием. Он постоянно обновляет видимые различительные призывы и характеристики средств и приемов, чтобы будоражить воображение, не давая ему адаптироваться.

Техническое изображение костюма содержит в себе в разной степени сочетаемые элементы научного и художественного типов изображений, оно является средством общения профессионалов моделирующей организации, при этом выполняя и эстетическую функцию воздействия.

Художественный тип изображения костюма (с. 10)
Экспериментальная зарисовка

В костюме одно из пластических движений выделяется наиболее значимо- и **является главным**

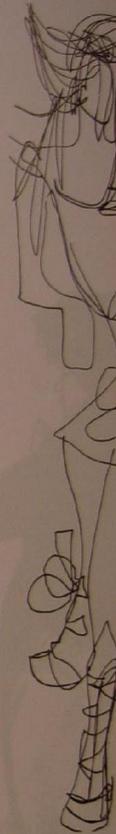
ОТ НАЧАЛА НАЧАЛ – К ПРОДОЛЖЕНИЮ

Если точка – начало начал, то линия – продолжение творения. Для того чтобы ее провести, карандаш плавно опускают на поверхность. Затем усиливают нажим и проводят линию необходимой длины. К концу движения нажим слабеет. Карандаш плавно поднимают. Такой след оставляет легкое маховое движение руки. Форма грифеля, его твердость и составляющие вещества создают различный характер линии. Если грифель твердый и имеет форму конуса, то на бумаге остается след тонкой линии. Если же грифель мягкий и имеет иглообразную форму, то, проводя по бумаге его боковой поверхностью, можно получить линию различной ширины. Всякая линия имеет протяженность и ширину, которые могут бесконечно изменять свое оформление и зарождают драматический характер будущего изображения.

Экспериментальные зарисовки с использованием линии в виде клина; толстой линии в сочетании с клиновидной; клиновидной линии, создающей впечатление абстрактной схематичности

Пример удачного авторского использования клиновидной линии в создании красивого выразительного образа (с. 21)

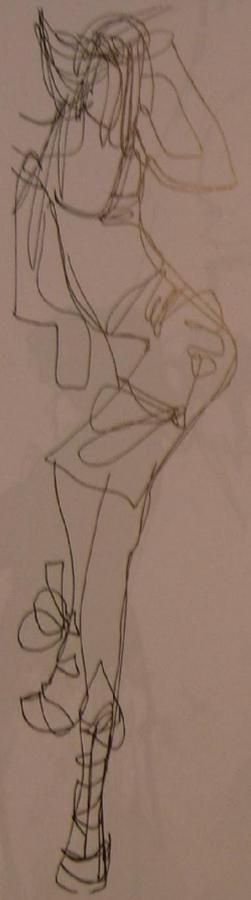
Экспериментальные зарисовки с использованием: длинной линии, создающей впечатление мягкой лиричности; пересечения линии, вызывающего ощущение выхода из хаоса; примитивной обводки контура длинной линией (с. 21)

**Жесткие , плотные
материалы- линии прямые,
жесткие, ломанные**

**Материалы мягкие, тонкие-
линии кривые, плавные,
извилистые**

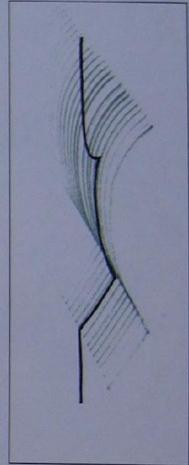
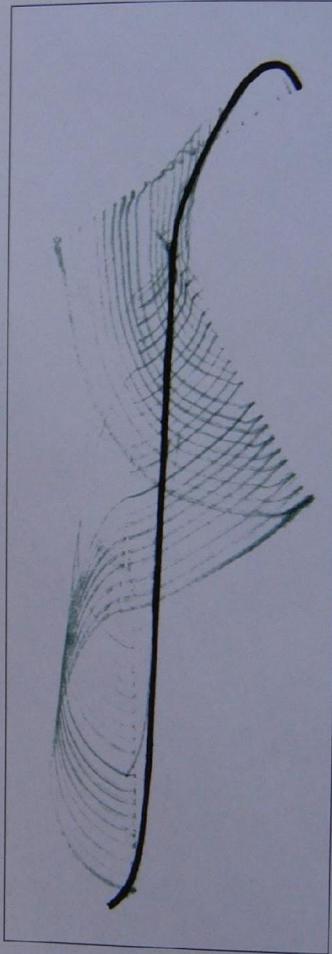
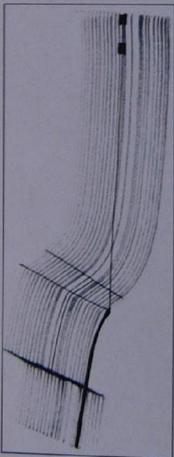
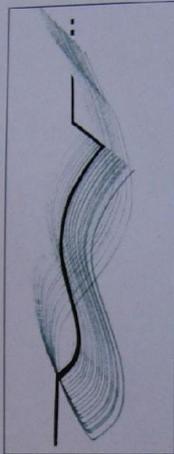
«ТАНЦУЮЩИЕ» ПЯТНА

Кандинский В.В. утверждал, что именно линия и пятно, а не сюжет, являются носителями духовного начала, их сочетания рождают внутренний ритм, «танцующее» воображение. Пятно, как и явления природы, — объект самостоятельный и самодостаточный. Различные конструкции тона и края пятна создают множество вариантов яркости, динамики, фактурности изображения. Интенсивная яркость, резкая динамика тона, ровный четкий край пятна — и рождается характер дерзкий, упрямый, конкретный. Чуть светлее и мягче тон, размыты края — и перед нами спокойное, «покладистое» изображение. Сколько вариантов — столько и характеров. Нужно только научиться видеть...

Использование фактурного пятна в изображении

Использование фактурных пятен в изображении с применением оппозиции и контраста (с. 28)

РАЗВИТИЕ ОБРАЗА В ГРАФИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКЕ

«Мир течет сквозь эскиз, размывая его изгибы и изломы до тех пор, пока превращенное вещество не ляжет краской ... на твердую поверхность», — писал Е.А. Маковецкий. Округлость или угловатость эскизных форм так же многозначны и эмоциональны, как и поэтические образы самой жизни:

Распадался на верю—не верю—прости.

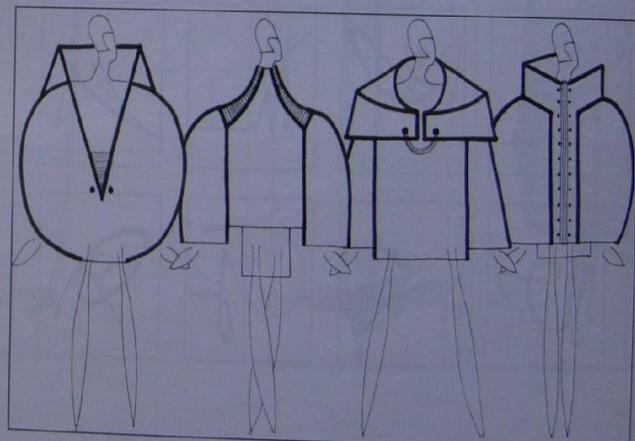
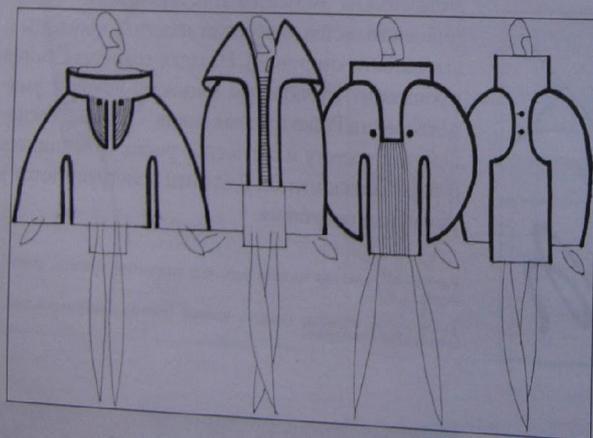
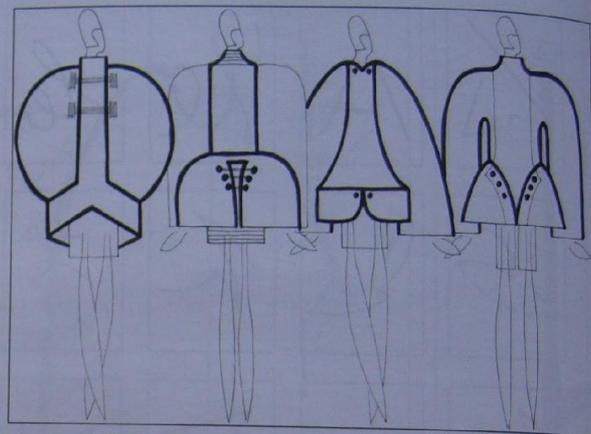
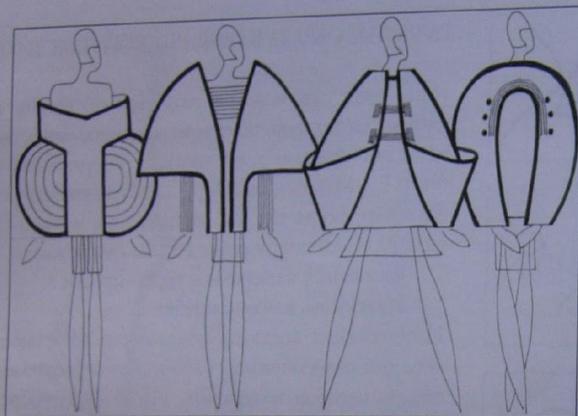
На изгибы, изломы, улыбки...

Изображения костюма невозможно представить себе без разнообразия графических первоэлементов — изгибов и изломов. Изгиб — дугообразное искривление линии определенного радиуса, излом — место перелома прямой линии, где в одной точке пересеклись две линии и образовали угол. В отличие от чертежного использования геометрических элементов конструкторами, художников-стилистов интересует пластика кривизны и угловатости очертаний. Плавная волнистая линия производит впечатление мягкости, покоя и умиротворения. Резко ломаная линия — рождает беспокойство, тревогу и ощущение риска. Объединяясь и размыкаясь, изгибы и изломы конструируются в различные очертания.

Ритмы пластических изгибов рождают ощущение красоты, поэтичности (с. 80)

Типы линий: ломаные (излом), кривые (изгиб), комбинированные (различные сочетания)

Изгибы и изломы образуют очертания предметов костюма

Ритмическая организация
элементов формы
согласовывается с пластикой
силуэта

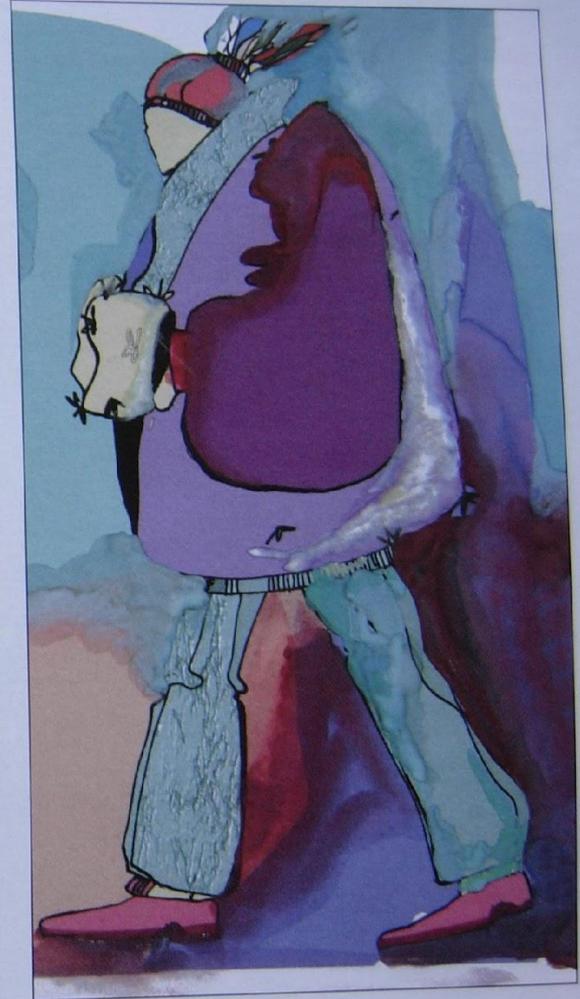

СОПОДЧИНЕНИЕ

- Пластической организации формы костюма
- Пластики силуэта
- Пластики элементов и деталей формы

**Без пластической связи
невозможно единство
между целым и его
частями**

Линии мягкие , округлые, уютные
модели спокойные

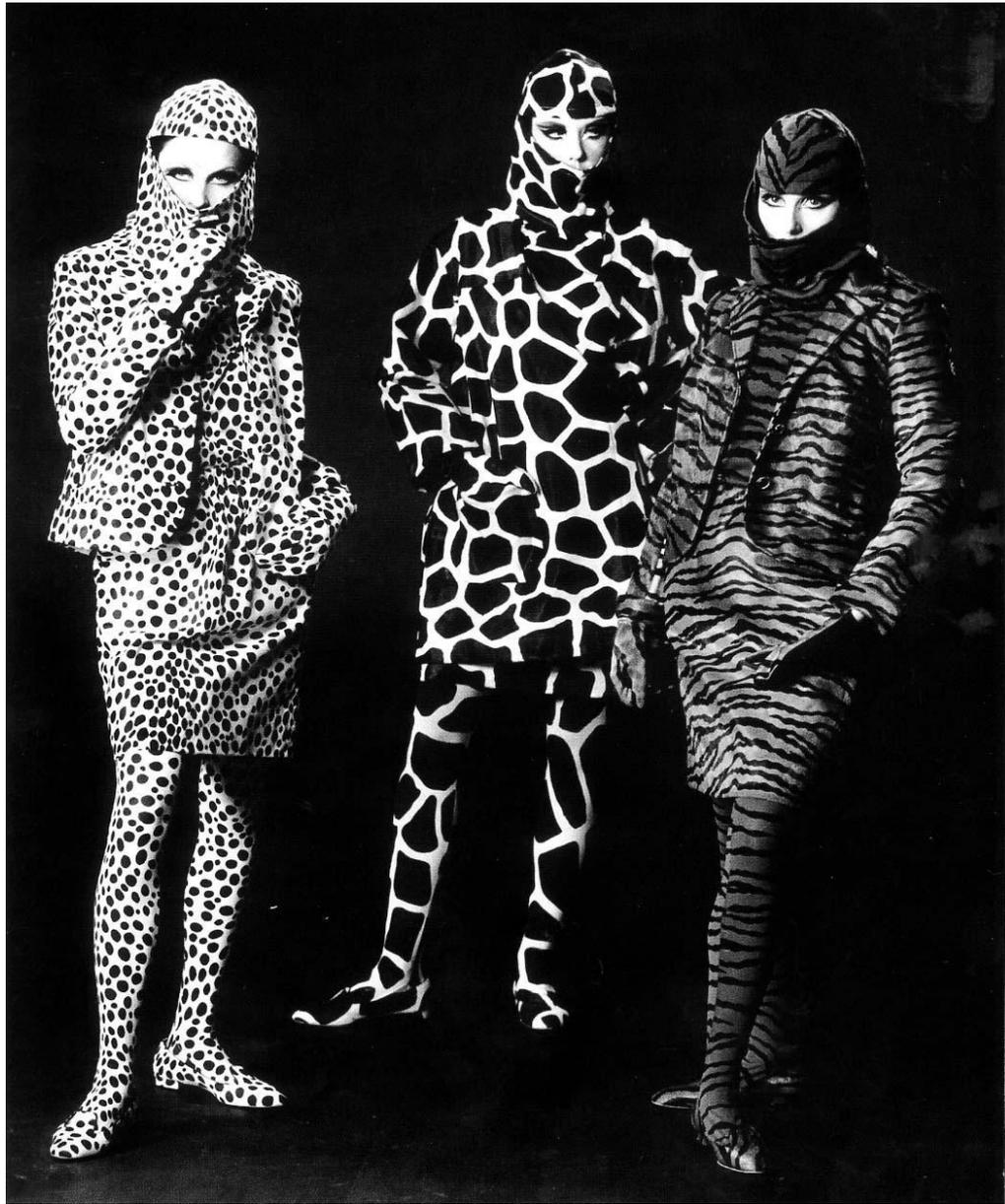
Пластическая организация костюма зависит от:

- -фигуры человека
- -от характера формообразующих линий
- -пропорционального строя
- -ритма элементов формы
- -ее конструктивного и технологического построения
- -пластических свойств тканей

Сочетание
прозрачного тонкого
шелка и упругой
ткани туники.
Линии легкие,
дрожащие и
уверенные жесткие

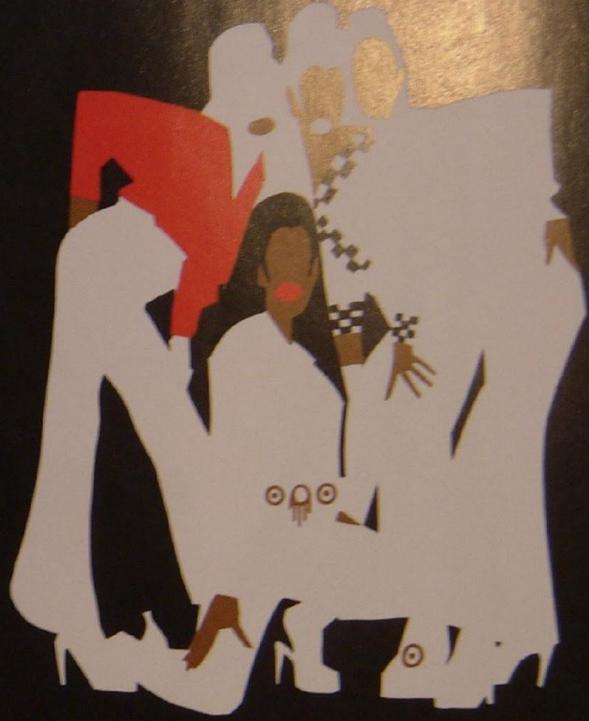
Трехтоновые сочетания

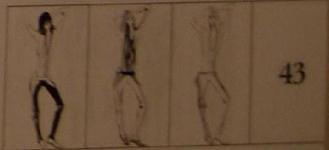

Rot

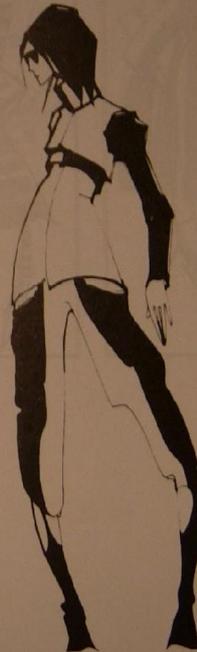
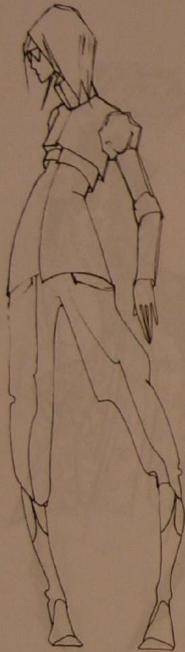
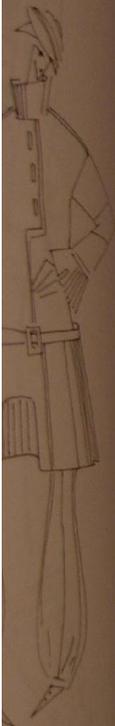

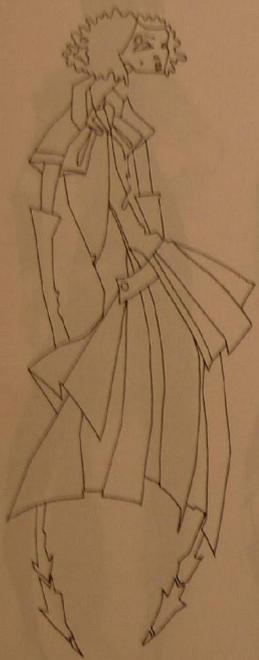
Rot

Процентное соотношение черных и белых пятен в эскизе: 70% – черного, 50% – белого и 50% – черного, 30% – черного, 100% – белого

Сшить юбку с помощью черной и белой тканей: 100% - белая, 80% - черная, 40% - черная, 70% - черная, 95% - черная
 Сшить юбку с помощью черной и белой тканей: 80% - черная, 80% - черная, 80% - черная, 20% - черная, 100% - белая (45, 49)

Динамика усильте юбки (4, 46)

Задание. Композиция. Тема 4

- 1. зарисовать с натуры три вида тканей, обладающих разной пластичностью
- а.-шелк
- б.-плотный хлопок гладкий
- в.-тонкий хлопок с орнаментом
- Использовать тушь, черную акварель, перо, кисти.
- Добиваться легкости, плотности, жесткости, текучести при помощи пятен светло-серых, серых, темно серых, черных и растяжек тона, и линий пером и кистью разной пластичности. Если присутствует орнамент- необходимо попытаться его нарисовать.
- Размер каждого рисунка- половина , или целый лист размера А-4

2. Продолжение задания 4.

- Нарисовать 3 эскиза моделей, выполненных из зарисованных тканей. Размер А-4.
- Пластичность тканей необходимо передать точно.
- От этой пластики зависит форма создаваемых эскизов.