

!!!

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ РАССЧИТАНЫ
НА СЕМЕСТР**

**ПРОЕКТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО! ВЫПОЛНИТЬ
ПРИ ПОМОЩИ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
COREL DRAW; ADOBE PHOTOSHOP; ADOBE
ILLUSTRATOR ...**

ВСЕГО 3 ПАПКИ, ЛИБО 1 ОБЪЕДИНЕННАЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

АРХИТЕКТУРА

При проектировании костюма дизайнер может исходить из различных творческих источников, мотивов. Вдохновить дизайнера на создание новых костюмных форм может любое явление природы, события в обществе, предметы действительности, которые его окружают.

Дизайнера одежды всегда интересуют форма вообще, сопряжения объемов, сочетание разнообразных построений.

Творческими источниками могут быть:

- **произведения архитектуры;**
- **инженерные сооружения;**
- **предметы быта, декоративно-прикладного искусства (стекло, металл, керамика, дерево);**
- **бионика; растительные формы;**
- **художественная литература;**
 - **кино, музыка и т.д.**

Традиционными творческими источниками являются национальный костюм, костюмы различных исторических эпох, различных десятилетий XX века, так называемая ретро мода.

Конкретный творческий источник несет в себе характерные особенности, присущие только ему. Каждый дизайнер одежды пользуется своим излюбленным источником. Одни используют народный костюм, другие - обращаются к одежде разных периодов XX века и там черпают идеи, третьи - берут идеи в произведениях архитектуры, четвертые - заимствуют формы из живой природы и т.д.

Источники вдохновения, дающие дизайнеру толчок к созданию новых образов и форм костюма, разнообразны и не похожи друг на друга. Однако принципы анализа и переработки таких разных источников при проектировании костюма одинаковы в своем выражении и отличаются лишь незначительными нюансами, связанными с индивидуальными особенностями каждой конкретной формы.

Весь процесс трансформации творческого источника в конкретную форму можно разделить на три последовательно идущих этапа:

1 этап - исследовательский. На этом этапе происходит изучение источника творческого вдохновения, и выполняются его зарисовки. Анализируются его пропорции, форма, пластика, колористическое решение, манера поведения и характерные позы (если источником творчества является представитель живого мира) и т.п.

2 этап - аналитический. Этот этап требует от художника способности абстрагирующе мыслить, т.е. сознательно игнорировать второстепенные свойства источника, и выявлять главные характерные признаки (например, необычная форма источника, фактура, пропорциональное членение формы и т.д.). На основе анализа зарисовок предыдущего этапа выполняется серия фор-эскизов, в которых источник трансформируется в условно-обобщенный стилизованный образ. Создаются эскизы костюмов-образов.

3 этап - эскизный. Эскизы костюмов-образов перерабатываются в эскизы реальных костюмов. Главная задача этого этапа - сохранение образно-ассоциативной связи с источником творческого вдохновения.

Архитектура

Архитектура является одним из ярчайших творческих источников при проектировании костюма. Архитектура учит художника гармоничному единству костюма и окружающей среды. Не существует, кроме архитектуры, другого вида искусства, с которым костюм был бы так органично связан стилевым единством силуэтов, пропорциональным внутренним членением, образным решением. Архитектура-это, прежде всего, линии зданий, внешние и внутренние, определяющие силуэт, кривизна и эмоциональная напряженность которых может служить источником вдохновения при проектировании новых моделей. Используя архитектуры в качестве творческого источника, не нужно копировать ее формы и бездумно переносить в костюм.

При работе с архитектурными источниками следует пользоваться алгоритмом трансформации, анализируя их важнейшие признаки:

- форму сооружения;
- силуэтные линии;
- внутренние пропорциональные членения формы;
 - ритмическую организацию формы;
- декоративные элементы украшения зданий;
- фактуру и цветовое решение сооружения.

MATIJA

COP

ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА:

1. МУДБОРД (ДОСКА НАСТРОЕНИЙ\ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛАЖ)
2. ФОРМА КОСТЮМА
3. ТЕКСТУРА
4. ФАКТУРА(МАТЕРИАЛЫ)
5. КОЛЛЕКЦИЯ\ГАРДЕРОБ НА ТЕМУ АРХИТЕКТУРЫ (5 МОДЕЛЕЙ)

Проект оформляется в отдельную папку

Примерный Объем мин.10 стр.

(Дать название проекта.)

Проект разрабатывается на компьютере.

ТРЕНДБУК ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

FANS
 最专业的时尚社区 (普通LOGO版)
 WWW.FANS.COM.CN

PANTONE 13-4110 TOX

PANTONE 17-1755 TPX

PANTONE 13-1030 TPX

PANTONE 16-4728 TPX

PANTONE 18-1755 TPX

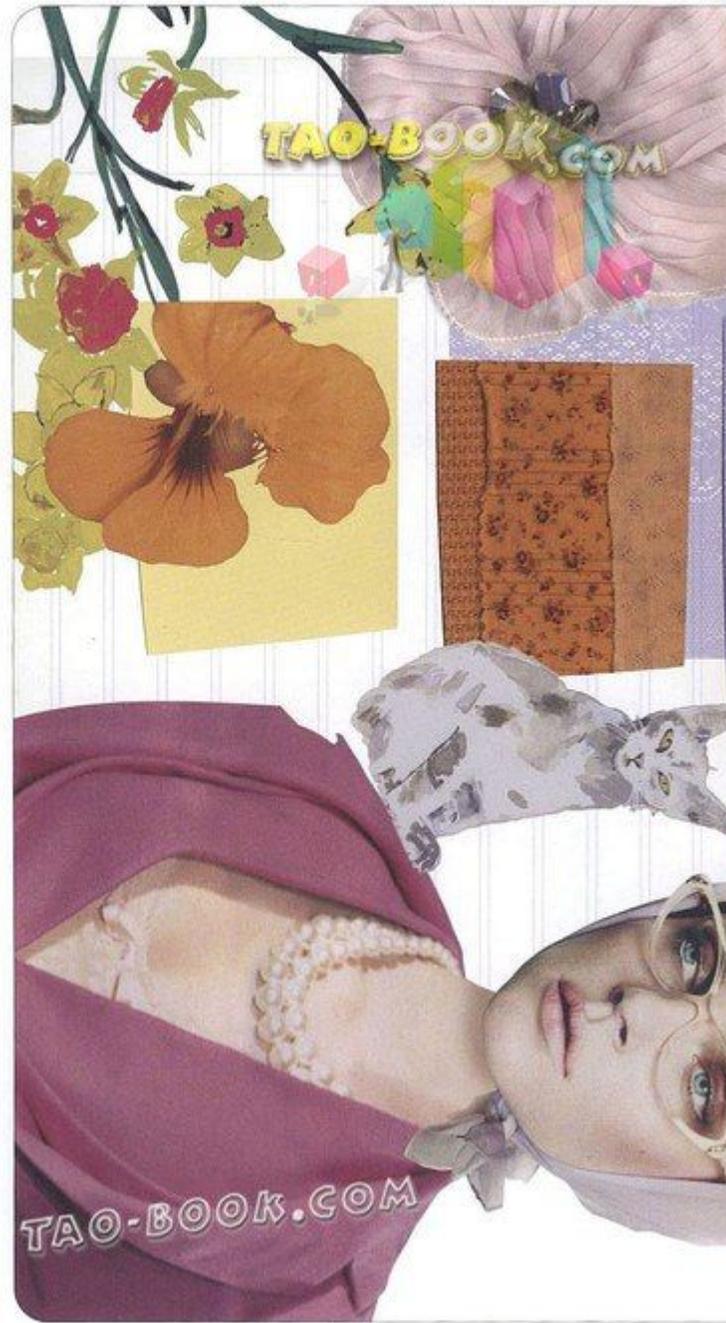
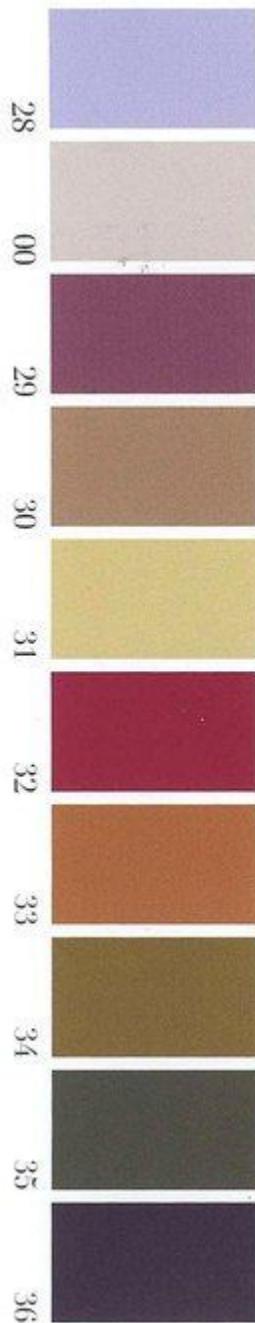
PANTONE 18-1409 TPX

PANTONE 18-1441 TPX

PANTONE 17-1407 TPX

ROMANTIC BLOSSOM

TAO-BOOK.COM

FANS
最专业的时尚社区 (普通LOGO版)
WWW.FANS.COM.CN

CHASSIC SERIES

FANS
最专业的时尚社区
WWW.FANS.COM.CN

The season in the
of the Road

The design is the fu
mimiazation
of man's accession to da
sizm, Stiffness of the bag
are covered, semi-collan
all the legisl ation
underlines the
temperame nt
style female cut

PANTONE 18-3905 TPX

PANTONE 11-6000 TPX

PANTONE 19-3926 TPX

PANTONE 18-1612 TPX

PANTONE 16-3911 TPX

repeat the circumstance
 With youth publicity moment,
 the shipary texture, a
 neutral concise classic des

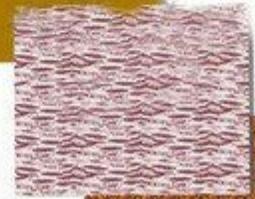
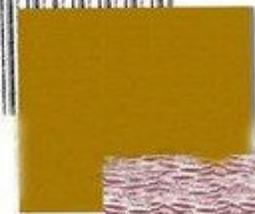
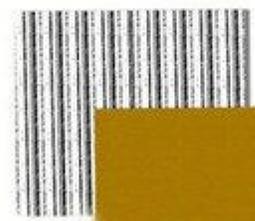
publicity and the color
 of nostalgia

If connective cloud of static is Zhaonia.
 最专业的时尚社区 (Full details of
 the take reflected in clothing's
 design. That was all very re

You live here
 in the future.

A letter from the editor...

Color is a breath of fresh air. The words on a page. Your mother's blue eyes. Your dog's brown nose. A ballerina's pink slippers. The red blood from an open wound. The black mascara from a teary goodbye.

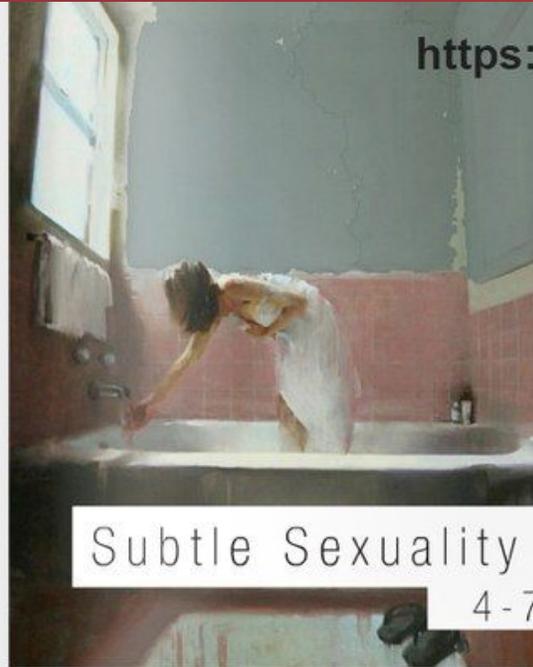
Color evokes emotion and tells a story about us all. I hope the color stories of Fall/Winter 2016 stir something in you.

Reese Timberlake
Creative Director

<https://vk.com/technicfashion>

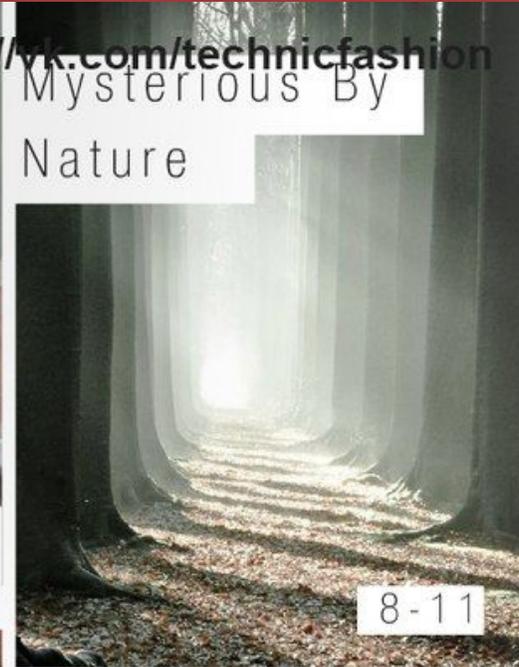
<https://vk.com/technicfashion>

Mysterious By
Nature

Subtle Sexuality

4-7

8-11

Royal Engagement

12-15

Pink Lemonade

16-19

Subtle Sexuality

*"Sex is part of nature,
I go along with nature."*

-Marilyn Monroe

PANTONE TPX 11-0601

PANTONE TPX 12-1206

PANTONE TPX 18-5606

PANTONE TPX 17-1520

PANTONE TPX 19-0509

PANTONE TPX 17-1512

Subtle Sexuality is all about being, and feeling, *naturally sexy.*

Fresh faced
Tossled hair
Nude lipstick
Bubble baths
A kiss goodnight

Subdued colors are key here to give a feeling of "just enough." The little details are important to keep the viewer wanting more. There is always something left to still be desired...

<https://vk.com/technicfashion>

<https://vk.com/technicfashion>

<https://vk.com/technicfashion>

Mix and Match

<https://vk.com/technicfashion>

Mysterious By Nature

"I Like Storms. They let me know that even the sky screams sometimes too."

-A.J.B

Mysterious By Nature represents the feeling of an eerie chill up your spine.

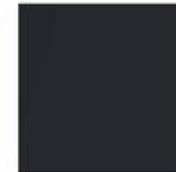
Fog
The woods
A storm at sea
Darkness
Bare trees

Dark colors are key here to cover the scene. Bits of light are meant to peak out as a glimpse of what's underneath. However, the viewer will feel confused by the mystery of it all.

PANTONE TCX 11-4201

PANTONE TCX 19-4006

PANTONE TCX 18-1441

PANTONE TCX 18-1312

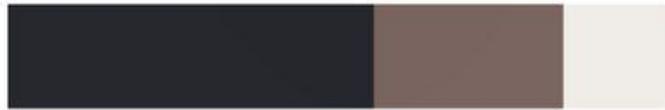
PANTONE TCX 16-0840

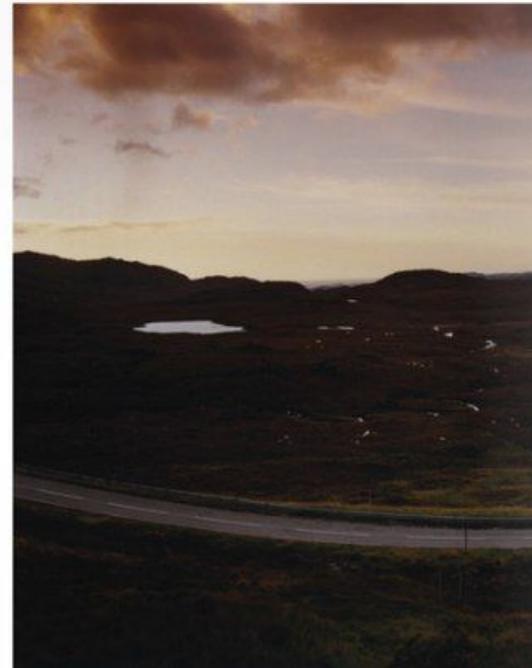
PANTONE TCX 19-0509

Mix and Match

<https://vk.com/technicfashion>

Pink Lemonade

*"When fate hands you a lemon,
make lemonade."
-Dale Carnegie*

PANTONE 1777 C

PANTONE 393 C

PANTONE 1785 C

PANTONE 107 C

PANTONE 225 C

PANTONE 221 C

Pink lemonade is all about optimism and going back to an easier time.

Birthday parties
Lemonade stands
Confetti
Sun bathing
Smiley faces

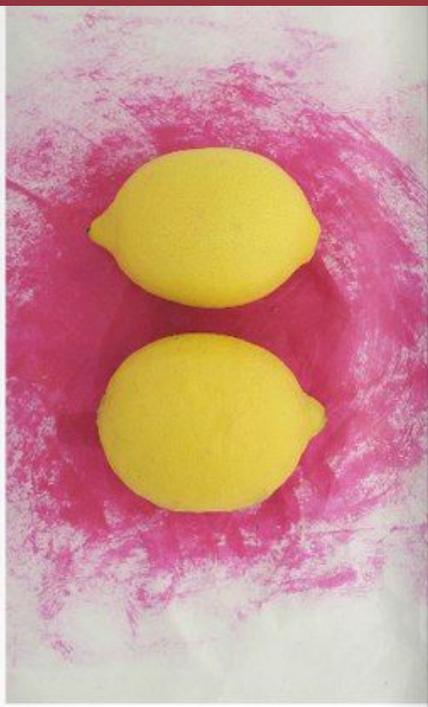
Bright pinks and yellows are used to warm viewers with an overload of happiness.

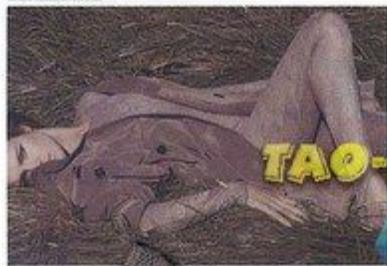
<https://vk.com/technicfashion>

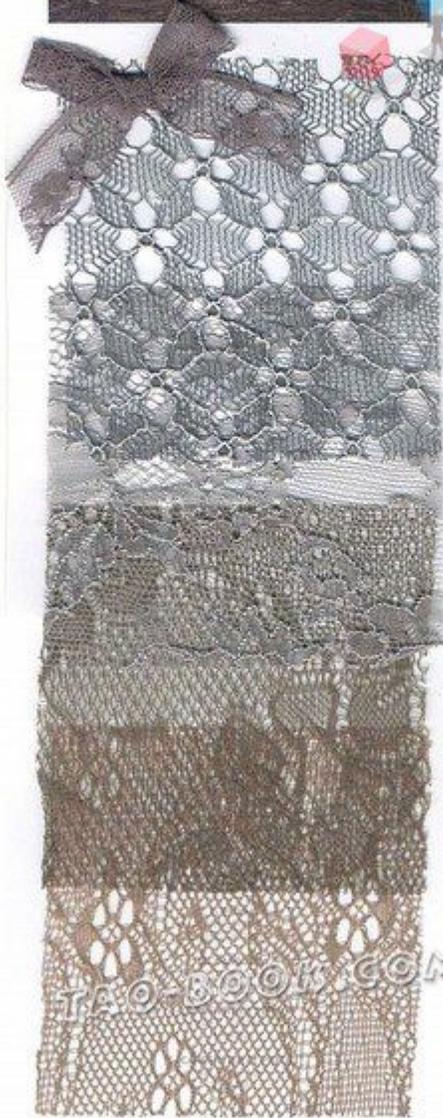
<https://vk.com/technicfashion>

Mix and Match

TAO-BOOKS.COM

TAO-BOOKS.COM

ARMONIES COULEURS VEDETTES

1/ REQUIEM

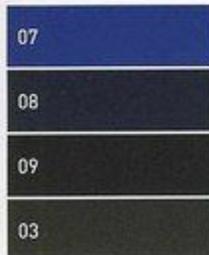
> LES BASIQUES CHAOTIQUES / CRAZY BASICS

> LES LAITONS / BRASS TONES

> LES NOIRS BLEUTÉS / BLUE-BLACKS

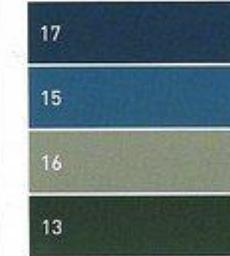
2/ SYSTEMS

TAO-BOOKS.COM

> LES FRUITÉS / FRUITY

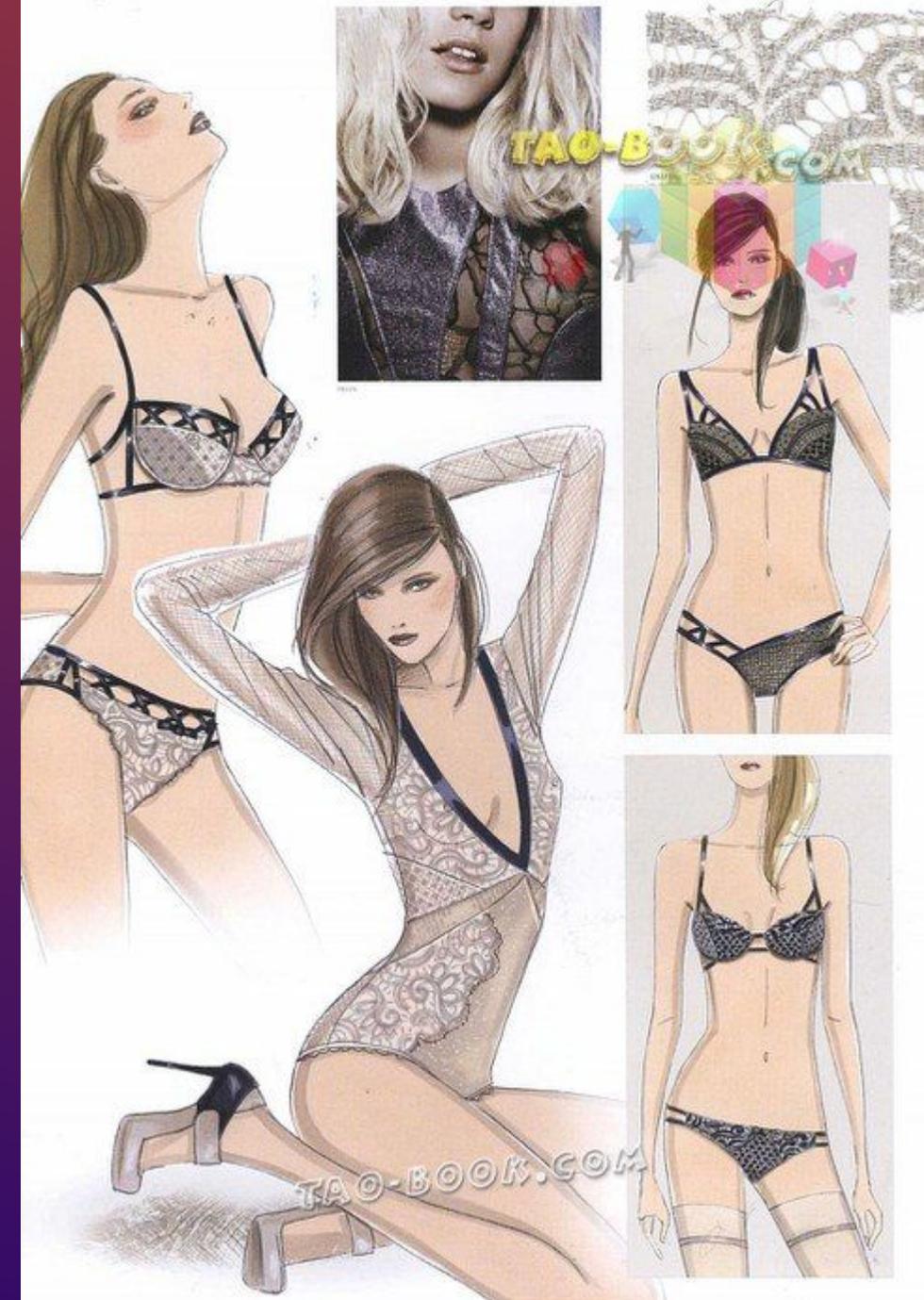

> LES MINÉRAUX / MINERAL

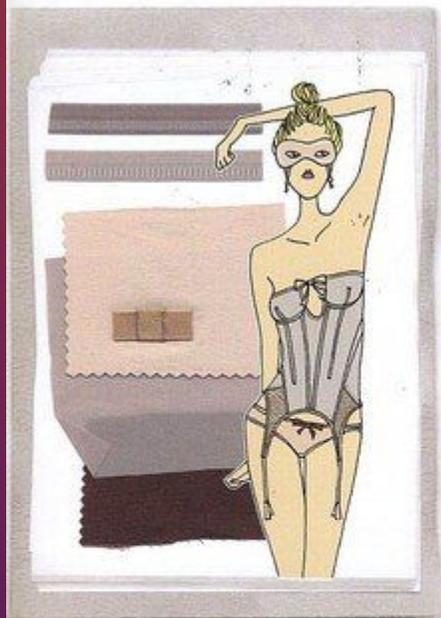
> LES TONALITÉS MASCULINES / MASCULINE

FROM FABRICS TO SHAPES

3/ REMAENCE

MATIÈRES / FABRICS

Brillance extrême sur les touchers « seconde peau ». Les soies sont prises d'assaut par les coloris nude et champagne. / Extreme shine for "second-skin" touches. Silkies are inundated with nude and champagne tints.

IMPRESSIONS / PRINTS

Imprimés avant-gardistes qui retranscrivent la réflexion du miroir de manière poétique. / Avant-garde motifs qui transcribe mirror-like reflections for poetic effects.

FORMES / SHAPES

Un souffle des années 50 modernisé par les textures nouvelle génération. / A breeze from the 50's is modernized by fabrics with new-generation textures...

4/ ECCENTRIC

MATIÈRES / FABRICS

Richesse des satins façonnés dans un esprit « tapisserie » ornés de galons, tresses et petits noeuds. / The richness of figured satin bases in a "tapestry" spirit and ornate with braid-trims, plating and little bows.

IMPRESSIONS / PRINTS

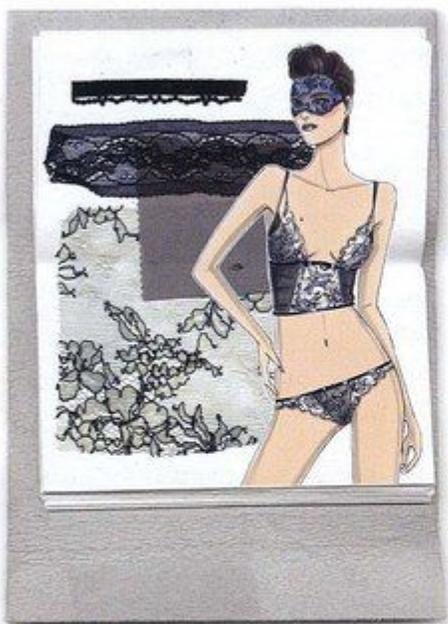
Une ré-interprétation British et fantaisiste des traditionnels fleuris... Un explosif de bouquets aux effets gouachés et peinturlurés. / A re-interpretation of traditional florals with fantasy and British humor. An explosion of bouquets in thick gouache and finger-painted treatments.

FORMES / SHAPES

Beaucoup de relief sur ces parures précieuses aux détails saugrenus. / Lots of raised surfaces and trims on precious lingerie sets with off-beat details.

DE LA MATIÈRE À LA FORME

1/ REQUIEM

- > **MATIÈRES / FABRICS**
C'est le règne des dentelles. Leavers dans des tonalités obscures. /
Leavers lace rules! In lovely shades of obscure colors...
- > **IMPRESSIONS / PRINTS**
Brumeuses et indéfinissables pour un chaos tout en douceur. /
Hazy and hard to discern... for an impression of soft-focus chaos.
- > **FORMES / SHAPES**
Des corseteries très séduisantes où la finesse des dentelles épouse
le corps féminin. / Very seductive corsetry products where the
fineness of lace adorns the woman's body...

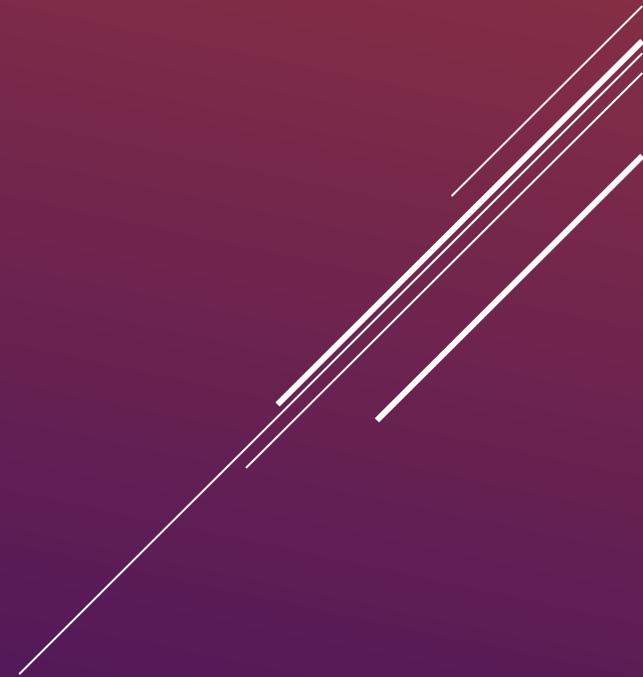
TAO2/SYSTEMS.COM

- > **MATIÈRES / FABRICS**
Une déferlante de matières simples (mais chic!), cotonna
nées, jerseys bouclettes et reliés. / A tidal wave of sim
oh-so chic! fabrics: from light marled cottons to loopy,
and raised jerseys.
- > **IMPRESSIONS / PRINTS**
On joue sur des color-blocks des années 80, pour des im
animés par la forme triangulaire. / We play with color-b
the 80's to create animated patterns with focus on the tri
- > **FORMES / SHAPES**
Un homewear douillet et onctueux aux volumes amples et ge
ques. / Plush and creamy homewear with ample, geometric

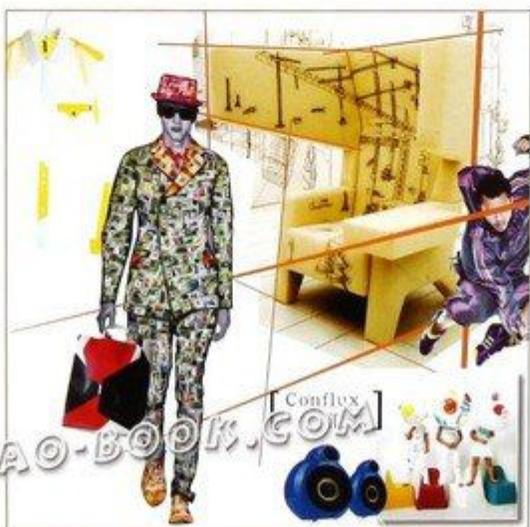
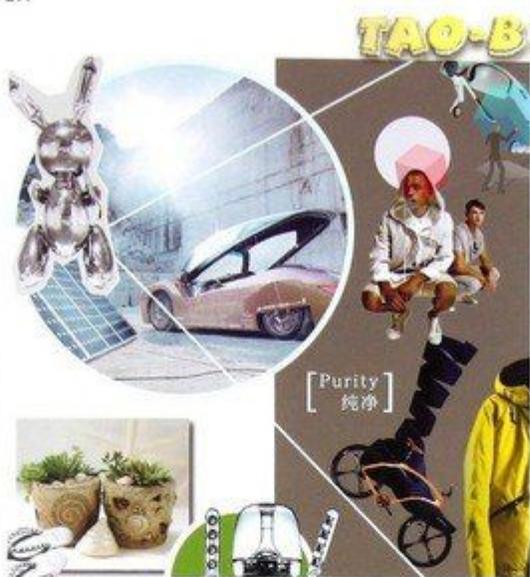
ТРЕНДБУК МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

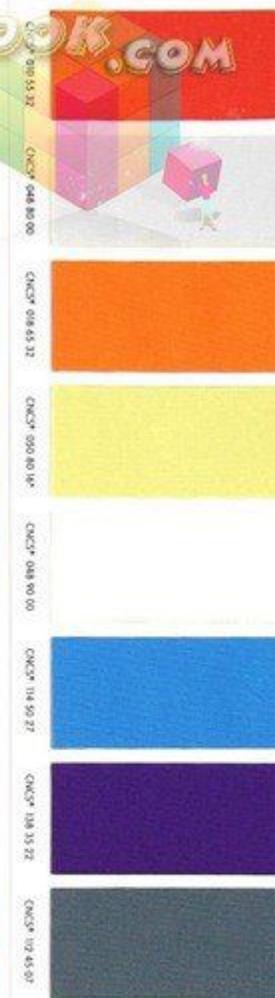

[Purity]
纯净

P.10

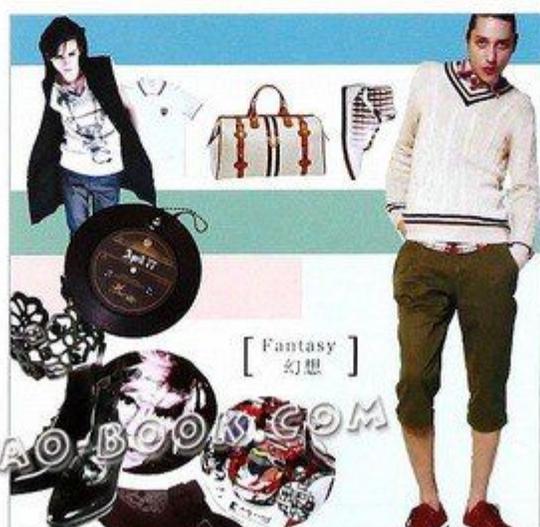
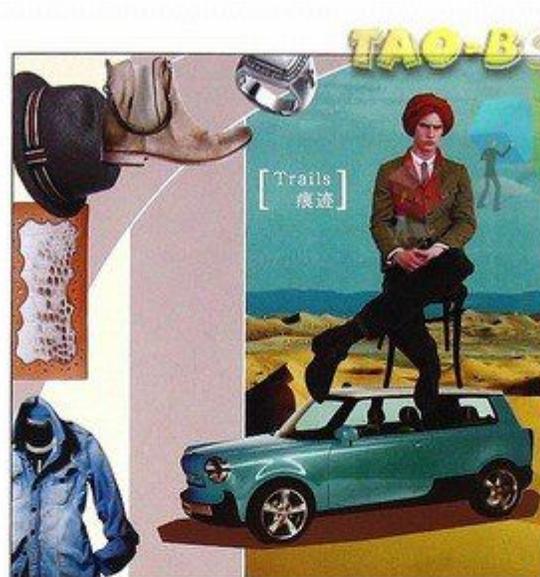
TAO-BOOK.COM

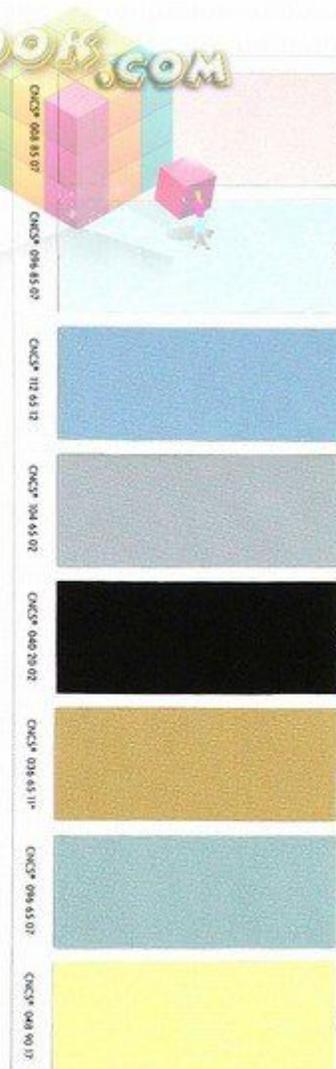
[Conflux]
汇流
P.24

[Trails]
痕迹

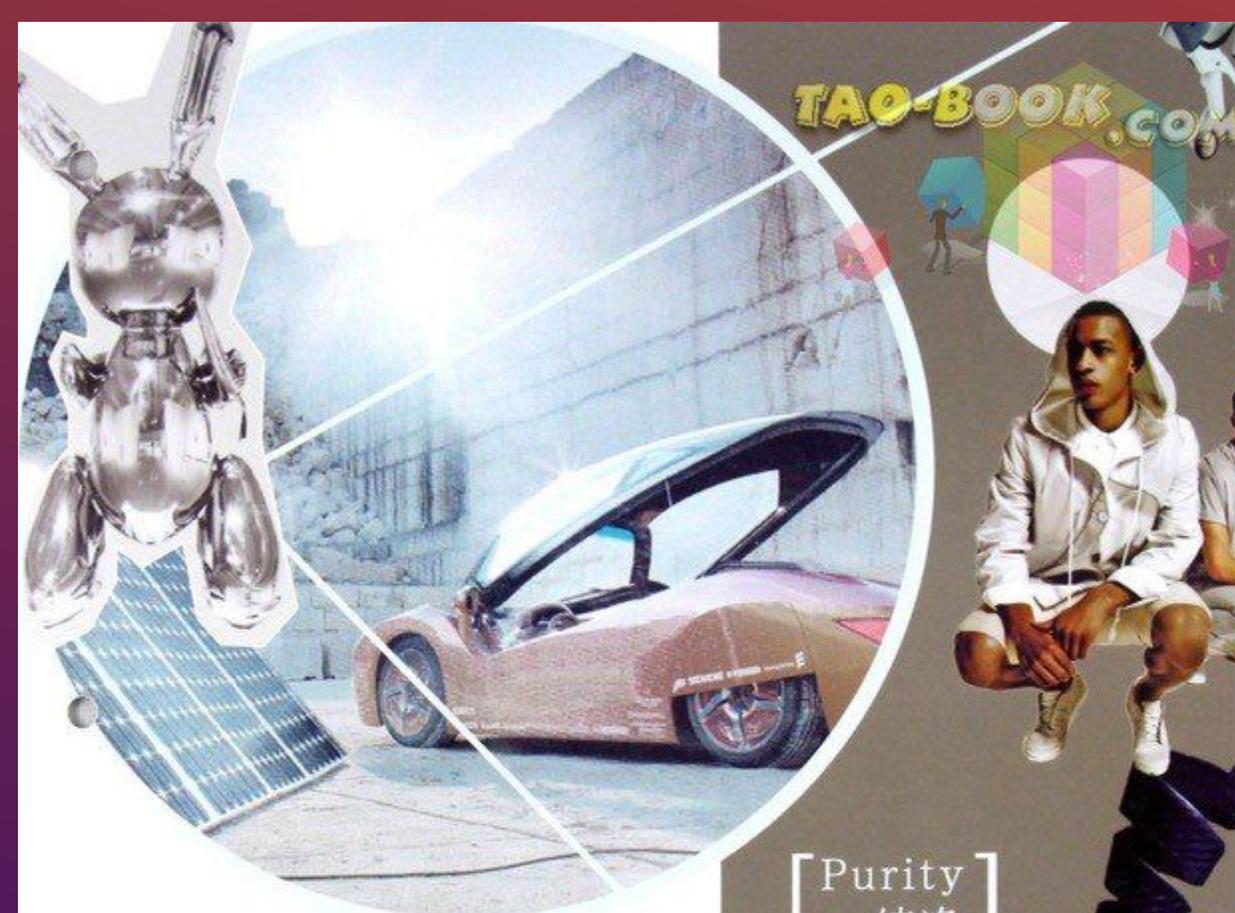
P.38

TAO-BOOK.COM

[Fantasy]
幻想
P.48

[Purity 纯净]

[Purity 纯净]

rational technology
光影科技

透明质感来源衬衣

金属光泽尼龙风衣

耳机的独立革命

001

半透明质感尼龙
轻薄夹克

左右不同编织结
和搭配的针织
开衫

003

010

科技感材质，实用
性多用途，抽绳下摆

TAO-BOOK.COM

12

[Purity 纯净]

rational technology
光影科技

M-01

004

VIFF-M 001

VIFF-M 002

VIFF-M 003

VIFF-M 004

VIFF-M 005

亮面面料休闲西装

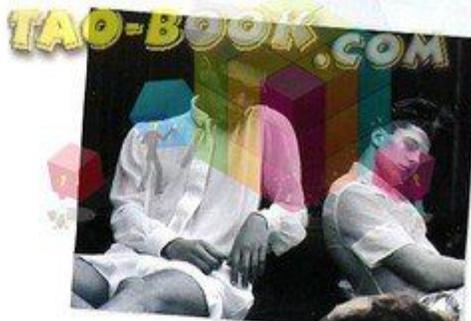
005

隐形装饰线口袋 露齿拉链门襟

[Purity 纯净]

TAO-BOOK.COM

[Purity 纯净]

rational technology
光影科技

TAO-BOOK.COM

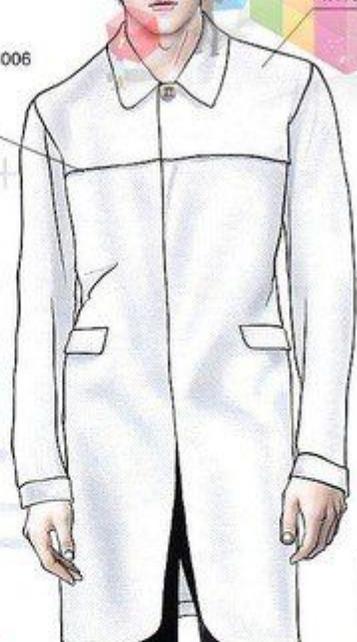
焦点:

新针织材质的创新与应用
自然纯净的视觉效果
自然纯净的色调

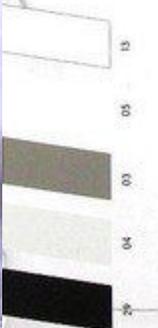
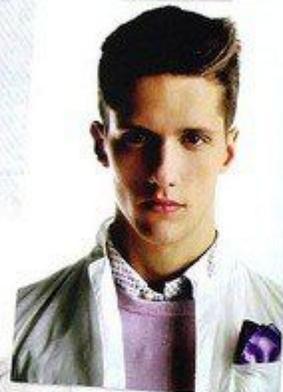
针织材质的时尚
风采外卷

006

前胸纵向分割设计

Oakley通过光线完美享受
音乐与操控手机的乐趣

晋领双排扣设计

009

2008年Patrick Hill 创作的
《天堂鸟》、洛杉矶David
Kordansky摄影

rational technology
光影科技

[Purity 纯净]

rational technology
光影科技

M-02 效果的棉
衫

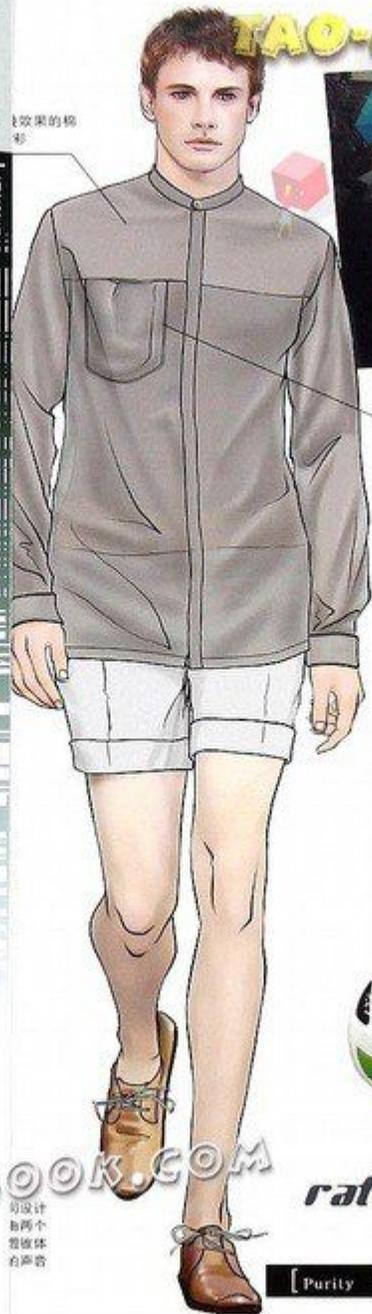
VIFF-M 006

VIFF-M 007

VIFF-M 008

VIFF-M 009

VIFF-M 010

利用袖口至腰部的双层叠加结构加
上明线固定口袋位置形成简洁的袖
口插袋设计

007

TAO-BOOK.COM

可设计
两个
晋媒体
有声音

rational technology

光影科

[Purity 纯净]

[Purity 纯净]

LOW WASTING
低耗本源

M-03

丝麻混纺褶皱肌理长风衣

VIFF-M011

VIFF-M012

VIFF-M013

VIFF-M014

VIFF-M015

TAO-BOOK.COM

重点: 广泛应用

仿水洗、破洞效果
柔软宽松的服装风格

014

012

粗深色效应的亚麻与丝棉
的编织线形成的粗糙肌理
的镂空效果

018

低耗本源

LOW WASTING

[Purity 纯净]

[Purity 纯净]

Vast ocean
阔海之旅

M-05

VIFF-M 021

VIFF-M 022

VIFF-M 023

VIFF-M 024

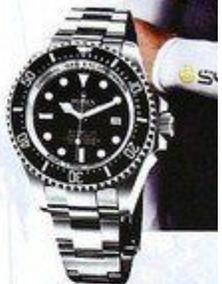
VIFF-M 025

TAO-BOOK.COM

Skims 有“可穿戴的保健器”之称的纤维内衣，能减轻压力，缓解肌肉。

021

劳力士新款自动海使型 DeepSea潜水表

TAO-BOOK.COM

Vast

[Purity 纯净]

雅致灰蓝色真身防风外套

030

SP1 Belt, 它是使用高弹性材料制造的袋子, 跑步时带钱包手机、音乐播放器等都可以轻松装入其中 携带

不同形状的海洋灵感图案做装饰台

026

防水超短热裤

衣身

装饰

Vast ocean

[Purity 纯净]

[Purity 纯净]

TAO-BOOK.COM
Vast ocean
阔海之旅

M-06

VIFF-M 026

VIFF-M 027

VIFF-M 028

VIFF-M 029

VIFF-M 030

TAO-BOOK.COM

焦点:

极具运动休闲风格的外套
科技感光泽材质
专业户外服装功能细节设计

如光泽质感外套

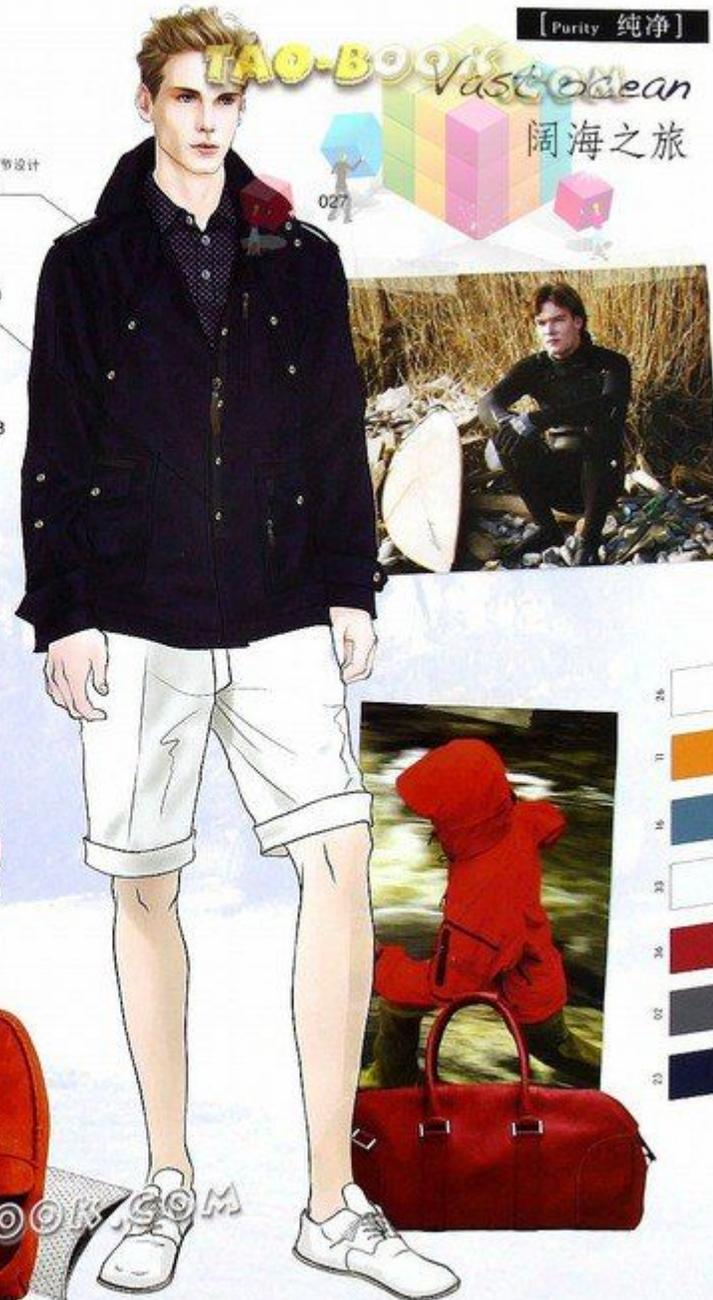
029

仿动物纹样排边

功能性细节设计
直身夹克

织带、金属扣
装饰

028

[Purity 纯净]

TAO-BOOK Vast Ocean

阔海之旅

027

TAO-BOOK.COM

TAO-BOOK.COM

[Co

[Conflux 汇流]

TAO-BOOK MULTICULTURE

多元融汇

M-07

VIFF-M 031

VIFF-M 032

VIFF-M 033

VIFF-M 034

VIFF-M 035

M-08

TAO-BOOK.COM

针织结合的特色衬衫

040

036

VIFF-M 036

037

VIFF-M 037

VIFF-M 038

VIFF-M 039

水洗感长裤，正装风衣与抽象印花图案开襟毛衫相搭配

VIFF-M 040

水洗感长裤

TAO-BOOK.COM

卷边七分裤

30

多纹样不同方向拼贴

领线上的隐藏纽扣

侧门襟拉链开口

露齿拉链装饰与带袢盖口袋的结合

043

TAO-BOOK.COM

结构效应

M-09

VIFF-M 041

VIFF-M 042

VIFF-M 043

VIFF-M 044

VIFF-M 045

31

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ

ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Природные формы

Для творческой деятельности художника природные формы и мотивы являются неизменным источником вдохновения. Сотни тысяч лет человеческий глаз воспитывался на восприятии мягких природных форм. Из этого восприятия и происходят все каноны красоты, именно в таких мягких формах проявляется психологический зрительный комфорт.

Человек всегда учится у природы.

Природа - источник гармонии, порядка и разнообразия. Каждая часть растения - совершенное произведение, отличающееся поразительной целесообразностью, прочностью, надежностью, экономичностью при многообразии форм и конструкций. Каждый элемент природы согласован текстурой, фактурой и цветом с внешней средой. Стремясь развить в себе эстетические чувства, суждения и вкусы, человек берет за образец окружающий его вид.

Беря за основу проектирования костюма природные формы, дизайнер должен понимать и соблюдать правила работы с природными источниками вдохновения:

- 1) мотивы природы не копируются, а трансформируются в соответствии с ассоциативными образами;
- 2) в эскизах, созданных по ассоциациям, должна прослеживаться связь с первоисточником.

Работая с природными формами, следует пользоваться алгоритмом трансформации, анализируя их важнейшие признаки:

- пластическую организацию природной формы;
- ритмическую организацию членений и линий формы живой природы;
- элементы и мелкие детали формы, придающие ей своеобразие;
 - характерную орнаментацию источника;
 - фактуру поверхности;
 - цветовую гамму;
- характерные позы и манеру поведения (для живых существ);
 - эмоциональное воздействие на зрителя.

ЗАДАНИЕ:

- ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТ ПРИРОДНОЙ ФОРМЫ (ФОТО,
ЗАРИСОВКА)
- ЗАРИСОВАТЬ ФОР-ЭСКИЗ ФОРМЫ (ОТ 1 ДО 4)
 - ОБОЗНАЧИТЬ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ
 - ФАКТУРУ
- КАК ИТОГ СОЗДАТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
КОЛЛЕКЦИИ (5 МОДЕЛЕЙ)

ВСЕ ОФОРМИТЬ В ПАПКУ А-4 ФОРМАТА
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ – 10

(ДАТЬ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА.)
ПРОЕКТ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ.

ЖИВОПИСЬ

ТВОРЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Существует эстетическая стилевая взаимосвязь между костюмом и произведениями живописи. Часто модельеры находят идеи для новых коллекций в живописи. В творчестве почти каждого модельера встречаются модели, прообразами которых являлись работы известных художников.

Вдохновляясь живописью, дизайнеры могут заимствовать из нее цвет, пластику одежд, принцип композиции, настроение, эмоциональную атмосферу и т. д.

Сильное влияние на развитие высокой моды оказывают не только творения отдельных художников, но и целые направления в живописи:

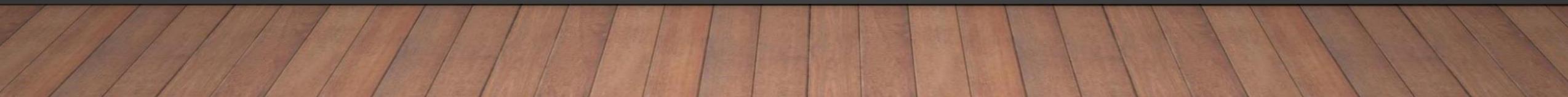
- **конструктивизм** (выдвижение на первый план конструкции и технической стороны художественного произведения);
- **кубизм** (попытка изобразить объект одновременно со всех сторон, как комбинацию геометрических форм);
- **сюрреализм** (парадоксальное, неожиданное соединение, казалось бы, несоединимого, отражение потока сознания без контроля со стороны разума);
- **поп-арт** (включение в композицию реальных предметов, фотографий, репродукций и иллюстраций);
- **постмодернизм** (использование созданных ранее форм для построения нового, поиск новых взаимосвязей между стилями, заимствование и цитирование);
- **оп-арт** (использование различных зрительных иллюзий, которые достигаются резкими цветовыми контрастами, пересечениями извивающихся линий).

При работе с живописными источниками вдохновения выявляются их важнейшие признаки:

- **колорит** произведения;
- **пластическое решение** изображенных форм;
 - **композиционный прием**;
- **степень эмоционального воздействия** на зрителя;
 - **манера письма** автора полотна;
- **ритмическая расстановка пятен** живописного полотна.

Задание:

- выбрать элемент природной формы (фото , зарисовка)
- Зарисовать фор-эскиз формы
- обозначить цветовую гамму
- фактуру
- как итог создать модельный ряд коллекции (5 моделей)

все оформить в папку А-4 формата
общее количество листов – 10

(Дать название проекта.)

Проект разрабатывается на компьютере.