Министерство образования республики Беларусь

Гомельское профессионально-техническое училище № 126

народных художественных промыслов

Письменная квалификационная работа

Тема: Культура одежды

Консультант: Ларочкина Г.В.

Выполнила: Артёменко М.В.

Группа № 34

Специальность: швея – вышивальщица

Работа допущена к работе с оценкой________

г. Гомель 2001г.

“Утверждаю”

Зам. Директора по учебно-

Производственной работе

“14” сентября 2000 г.

Задание

на письменную квалификационную работу

выпускнику гомельского ПТУ № 126 НХП

группа № 34 швея – вышивальщица

1998 – 2001 уч. год

ТЕМА ЗАДАНИЯ:

Культура одежды

КОНСУЛЬТАНТЫ:

Ларочкина Г.В.

Срок сдачи письменной работы

“15” июня 2001г.

Срок сдачи изготовленной модели (изделия) 15 июня 2001г.

Задание выдано “14” сентября 2000г.

Работа сдана “15” июня 2001г.

Руководитель работы (преподаватель) Ларочкина Г.В.

Мастер производственного обучения Зайцева Н.М.

III. Изготовить

____

____

Рецензия

____

____

Требования, предъявлённые к письменной экзаменационной работе, и методические указания

1. Письменная экзаменационная работа должна быть написана чернилами, на листах размером 210х297мм. Писать следует разборчивым почерком на одной правой стороне листа.
2. С левой и правой стороны оставить поле размером 5мм.
3. Рисунки, чертежи на отдельных листах выполнять тушью или карандашом.
4. Технологические карты выполнять на листах размером 210х297мм.
5. В конце пояснительной записки и на чертежах учащийся должен поставить дату и расписаться.
6. Листы должны быть пронумерованы, вложены в обложку и сшиты.
7. Расчетно-пояснительная записка, кроме титульного (заглавного) листа, должна иметь заполненный бланк задания и оглавление. Объём расчетно-пояснительной записки 15-20 стр.
8. Графическую часть выполнять карандашом на листах чертёжной бумаги формата 841х594мм.

Министерство образования РБ

Гомельское среднее ПТУ - № 126 НХП

Письменная экзаменационная работа на тему: (название темы) *Культура одежды.*

Выполнена учащимися (фамилия, имя, отчество) уч-ся) Артёменко Марина Владимировна.

Группа № 34 специальность швея – вышивальщица

1998-2001 учебный год

Содержание

Стр.

1. Что такое мода
2. Изучаем себя
3. Предназначение одежды
4. Искусство одеваться
5. Стиль в одежде
6. Что нужно учитывать при выборе одежды
7. Ансамбль костюма
8. Композиция костюма
9. Литература

I Что такое мода.

Влияние моды чувствуешь повсюду – в архитектуре новых зданий, в предметах нашего быта, в одежде космонавта и т.д. Мода – это то, что в определённое время пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства. И одежда становится модной тогда, когда она принята миллионами людей. Человеку свойственно стремление к обновлению, к перемене. И также как меняется окружающий нас мир, меняется и форма одежды. Мода всегда идёт в ногу с веком. И это естественно. В наше время бурное развитие промышленности даёт нам новые ткани и материалы, а ускоренный темп жизни требует удобной одежды. Основная черта моды – это её новизна.

С появлением каждой новой моды старая одежда теряет свою эстетичность. Период существования моды нельзя ограничить, он может быть равен сезону, году, пяти и более годам. Оценка одного и того же костюма с течением времени меняется. Но иногда в давно вышедшей из моды костюм вновь начинает интересовать, он как бы выдерживает испытание временем.

Сокровищницей интересных покроев и отделки является народная одежда. В ней черпают свои идеи современные художники-модельеры.

Нельзя брать из моды всё без разбора, но нельзя и сторонится её.

В каждом новом веянии надо искать то, что близко и подходит только вам, безжалостно отбрасывая всё остальное, пусть даже очень привлекательное на вид. Мода не диктует, она лишь предлагает и подсказывает, как подчеркнуть свою индивидуальность.

II Изучаем себя.

Вокруг себя мы видим людей, о которых говорим: “У неё есть свой стиль” или “она верна своему стилю”. Найти свой стиль – значит достигнуть гармонии между своей внутренней сущностью и внешностью, т.е. вещами, которые мы носим. Мы подбираем модель не только к фигуре, лицу, цвету волос, но в первую очередь, к своему представлению о себе, к тем своим намерениям, Которые мы связываем со своей внешностью – с желанием выглядеть стройнее, моложе или солиднее, серьёзнее.

Итак, мы выбираем одежду в соответствии со своим представлением о себе. Всегда ли оно верно? Это зависит от личности. Есть люди, излишне критически относящиеся к себе, а есть самовлюблённые. Одни настолько себя недооценивают, что недовольны и своими делами и внешностью. Другие – напротив, так довольны собой, что не замечают собственных недостатков.

В идеале каждый человек должен когда-то задать себе вопрос – кто я? Каков я? Обычно люди рано оценивают свою внешность и определяют собственную красоту, некрасивость или обыкновенность. Вот тут то и пригодится единственно верный компас – знание себя, выбор применительно к себе, а не к другому, даже тому, кого считаешь эталоном. Прислушайтесь к себе, к своим вкусам, потребностям, наконец, к чувству собственного достоинства. Не забывая о своих недостатках, сумейте одеждой их скрыть и даже превратить в достоинства.

Много говорят о том, что мода разорительна. Прислушайтесь к специалистам и убедитесь, что это не так. Модельеры постоянно повторяют: мода существенно не меняется. Придерживаясь своего стиля, всегда можно оставаться в русле моды.

III Предназначение одежды.

Создание красивой и удобной одежды называют моделированием. Как строитель возводит здание, так и модельеры из отдельных элементов выстраивают модель изделия. Приступая к этой интересной, но сложной работе прежде всего мы должны подумать о том, для какой цели, обстановки разрабатываем данную модель, т. е. Решаем для себя её назначение.

Одежда непосредственно связана с нашим образом жизни, с нашей работой, потому она должна быть целесообразной, должна не только не мешать, но и помогать человеку в его работе, на отдыхе.

Каждой конкретной обстановке должна соответствовать одежда определённых форм. Одежда для службы, где человек проводит половину времени дня, заслуживает не меньше внимания, чем одежда для театра, концертов, встречи нового года и т.д.. Безусловно, костюмы для службы должны быть удобны и практичны, помогать человеку в работе, дисциплинировать, не отвлекать своими аксессуарами от дела.

Вместе с тем повседневные костюмы в зависимости от профессиональной деятельности должны иметь различные формы. Работа людей некоторых профессий может требовать более нарядной одежды, например журналистов, комментаторов телевидения и т.д.. Повседневная одежда может быть разнообразная, должна быть современной, но не должна быть ультрамодной.

Комплекты, костюмы и платья повседневного назначения длительное время останутся современными, если избегать слишком навязчивых деталей, отделок, которые быстро надоедают. Цвета надо выбирать спокойные, гармонирующие с деловой обстановкой.

Одежда для отдыха более свободная, раскрепощённая. Как правило, она решается в комплектах. Составить комплект можно по разному, в зависимости от обстановки и индивидуального вкуса. Многопредметные комплекты состоят обычно из таких видов одежды, как куртки, куртки-пиджаки, жилеты, юбки и, конечно, брюки.

Нарядная одежда предназначена украшать человека. Она должна отвечать своему назначению, обстановке, должна способствовать созданию хорошего праздничного настроения. Нарядное платье или комплект, являясь украшением человека, более чем какие – либо другие виды одежды должны соответствовать индивидуальным особенностям внешнего облика и характера, манере держаться, скромности или экстравагантности.

Далее при моделировании одежды мы должны всегда помнить, для кого предназначено то или иное одеяние. Большое значение здесь имеют не только внешние данные, но и характер, возраст человека. Учитывая возрастные особенности, мода предлагает одежду не только авангардную, но и более спокойную, умеренную, а так же более консервативную, классическую.

Молодые и стройные могут при желании позволить себе всё, что предлагают на своих страницах модные журналы. Им подойдут все формы и покрои. Если фигура и возраст не совпадают с модным идеалом, форму одежды корректируют. Конкретный выбор формы, деталей, цвета одежды должен преследовать главную цель – оформление образа.

IV Искусство одеваться.

Одежда тесно связана с модой. Мода диктирует покрой, силуэт, длину, применение тех или иных деталей, даже цвет. Однако, чтобы элегантно выглядеть, недостаточно быть в курсе требований моды. Умение красиво одеваться – своего рода искусство, и как в любом виде искусства, здесь действует закон меры и гармонии. Элегантность – это, прежде всего гармоничный ансамбль, т.е. сочетание одежды с обувью, головным убором, сумкой, перчатками, мера в отделке, деталях, цветовой гамме костюма. Чувство меры необходимо соблюдать и в следовании моде. Слишком модная одежда, также как и чересчур устаревшая, выглядит неестественно или вызывающе.

Понятие “элегантность” означает также уместность применения одежды в конкретных обстоятельствах, её соответствия занятиям человека, событию, ситуации и т.п.. Женщина в платье с декольте и блестящей вышивкой на работе производит впечатление стремящейся выделится, обратить на себя внимание. И наоборот, повседневная одежда в праздничной обстановке говорит о пренебрежении её владельца к настроению окружающих. Поэтому, прежде чем выбирать фасон, нужно знать назначение платья. Соответственно подбирается и ткань.

V Стиль в одежде

Одежда различна по своему характеру. Она может быть скромной или экстравагантной, сдержанной или смелой, спортивной или лиричной. Характер одежды зависит от её стиля. По стилевому решению всё многообразие форм одежды можно свести к четырём основным группам: одежде классического стиля, одежде спортивного стиля, одежда романтического стиля и авангард. Каждый стиль имеет свою форму, детали, отделку и предлагается в различных вариантах.

Деловая женщина предпочитает классический стиль, который отличается подчёркнутой строгостью и подтянутостью. Возникнув в прошлом веке, он остаётся в моде постоянно. Мода не вносит здесь резких изменений, она лишь слегка поправляет форму: чуть-чуть шире или уже плечо, плотнее или свободнее линия талии, шире или уже строгие лацкан. Одежда соответствует естественным формам фигуры человека, проста, элегантна. В ней мало разных линий, только те, которые создают форму: рельеф для оформления груди, точной рукав, линия талии. Деталей в такой одежде очень мало и только необходимые: отложной или английский воротник, карманы прорезные с листочкой, клапаном, с обработкой “в рамку”. Накладные карманы простые по форме, отделка почти отсутствует.

Одежда спортивного стиля во все времена была свободной формы, обеспечивающей удобство в движении. Она должна подчёркивать спортивность фигуры человека, стройность и подтянутость. Ассортимент – это пальто спортивного характера, плащи, различные куртки, юбки со шлицами и складка, сарафаны, жилеты, брюки различной длины и оформления, комбинезоны.

Разнообразен покрой рукавов: вточной, реглан, полуреглан, цельнокроеный, рукав рубашечного покроя.

Спортивный стиль отличается обилием деталей.

Воротники – это различные стойки, прямые, стёганые или строчечные на прокладке из мягкой ткани.

Важным приёмом оформления в одежде спортивного стиля являются карманы. Разнообразны их размеры, формы, внутренняя декоративная разработка. Предлагаются карманы квадратные, прямоугольные, треугольные, с овальным краем и т.д.. Карманы спортивного стиля оформляются платами различных конфигураций, встречными складками, могут быть застёгнуты на кнопки, молнии.

Немаловажное значение в одежде спортивного характера имеет застёжка. Она обеспечивает комфорт и в то же время украшает изделие. Наряду с пуговицами используются кнопки, молнии, застёжка с навесными петлями из кожи и т.д..

Обаятельность подчеркнёт стиль женственный. Одежда этого стиля отличается сложным покроем, необычностью форм, нарядностью отделки. Для её оформления используются различные резные линии, симметричные и асимметричные подрезы, драпировка. Детали отличаются оригинальностью и смелостью, что даёт простор для творчества, фантазии.

Воротники можно выбирать самые разные: воротники-пелерины, воротники-капюшоны, драпированные. Воротники привычных форм дополнительно украшаются вышивкой и отделкой. Воланы, рюши, кокилье – это тоже детали женственного стиля.

Необычной может быть и застежка на плече, в боковом шве, на спине, расположенная по диагонали.

Разновидностью женственного стиля можно считать стиль романтический. Это стиль с оформлением, характерным для женской одежды XIX века: оборками и воланами, бантами, разнообразными деталями из кружева. Соответствуют этому стилю лёгкие прозрачные, атласные и бархатистые ткани.

Одежду женственного стиля дополняют элегантные шляпы с полями и без полей, оформленные декоративными цветами, перьями, драпировкой, вуалью. Большое значение имеет бижутерия.

Стиль, навеянный мотивами народного творчества, - фольклорный, одно из тех звеньев, которые связывают прошлое нашего народа с настоящим и будущим. Из века в век его силуэты и краски остаются для нас близкими. Национальный костюм обладает необычной силой долговечности. В любой обстановке он подчёркивает в человеке такие ценные качества, как достоинство, элегантность, изысканность.

Фольклорный стиль – это разнообразие вышивки и отделки, яркие чистые краски. В его арсенале – деревенские юбки с оборками и воланами, блузы с вышивкой, жилеты и вязаные свитеры, овчинные полушубки и сапоги, разноцветные платки и длинные шарфы.

“Авангард” - заострённость форм, неожиданные асимметричные детали и линии покроя, яркость, даже резкость цветовых сочетаний. Разумеется, позволить его себе могут лишь люди молодые, чей характер и внешность не спорят с особенностями этого стиля. Иногда сохранить ценность образа помогают не менее экстравагантные причёска и макияж.

VI Что нужно учитывать при выборе одежды.

Возраст, комплекция, характер. Одежда должна подчёркивать внутренние достоинство человека и его внешние данные. Только в соответствующей одежде можно чувствовать себя удобно, быть уверенным в себе. Создание удобной и красивой одежды и является целью моделирования.

При моделировании одежды, прежде всего, нужно учитывать, что форма одежды зависит от формы тела человека, возрастных особенностей, облика, характера. Немаловажное значение имеет трудовая деятельность, окружающая обстановка.

Формы и пропорции отдельных частей тела имеют особо важное значение. От этого зависит выбор формы изделия, силуэта и даже цвета. Одежда должна подчёркивать достоинства фигуры и скрывать, маскировать её недостатки правильным выбором деталей, линией кроя. Она должна отвечать правилам гигиены, быть практичной и комфортной.

Изменение формы одежды в зависимости от возраста диктуется изменениями внешности человека на протяжении всей его жизни. Каждый возраст имеет свои отличительные особенности.

Для молодых девушек (18 – 20 лет) характерна женственность юного облика, лёгкость и подвижность, поэтому в зависимости от моды принято подчёркивать бёдра, талию, грудь. Спортивность и удобство кроя подчёркнут возраст.

Тридцатилетней женщине рекомендуется особая тщательность в оформлении туалета. Можно носить и остромодную одежду, эффектную по форме, оформлению и цвету. Большое внимание уделяется причёске, обуви.

В сорок лет костюм служит фоном для проявления индивидуальности, интеллекта. К этому времени женщина имеет определённое, вполне сложившееся отношение к окружающему миру. Простота и практичность в сочетании с элегантностью являются наиболее типичными чертами характера, которые отчётливо проявляются в манере одеваться. О такой женщине можно сказать, что она нашла свой стиль.

В моделировании одежды необходимо учитывать не только облик человека, но и его характер. Люди по своему характеру очень различны. Одни спокойны, уравновешены, сдержаны, скромны, романтичны. Другие имеют прямо противоположные черты характера. Эти внутренние черты часто играют решающую роль в выборе формы и цвета одежды.

Попытки выявить взаимосвязь между телосложением, темпераментом и характером позволили условно выделить пять женских типов: молодёжный, спортивный, женственный, элегантный и флегматичный.

Женщины молодёжного типа независимо от возраста несколько угловаты и порывисты в движениях, подтянуты. Характер легковозбудимый, общительный, холерического типа. Такие женщины нетерпимы в моде, лишены умеренности. Если у них нет хорошего вкуса, они рискуют выглядеть пёстро, стихийно. Им можно порекомендовать одежду классического и спортивно-делового стиля, в которой они всегда будут привлекательны.

Представительниц женственного типа отличаются мягкими и плавными движениями, уравновешенные, в меру кокетливые. Плечи неширокие, покатые, бёдра широкие. Полнота средняя или более значительная. В большинстве случаев они одеты случайно или отстают от моды. Этому типу женщин следует искать свой стиль в одежде женственно-элегантного характера.

Женщины элегантного типа отличаются сильным, уравновешенным характером, актуальностью, спокойной и умеренной манерой держаться и двигаться. Женщины этого типа подтянуты, стройны, умеренной полноты. Мода воспринимает наиболее активно, не привязываются к старому, требуют разнообразия. Таким женщинам можно смело носить платье сложных покроев с броскими деталями отделок и дополнений.

Флегматичный тип характеризует очень полных женщин среднего и ниже среднего роста. Вся фигура у них как бы опущена, движения мягкие, плавные, ленивые. По темпераменту они флегматичны или меланхоличны, наиболее трудно подчиняются моде. Резкие краски не соответствуют их характеру, но это не означает, что они должны носить только серую одежду. Красивая модная одежда может оказать на такую женщину омолаживающее действие.

VII. Ансамбль костюма.

Ансамбль – слово французского происхождения, означает тесную взаимосвязь, неразделённость. Ансамбль костюмов благодаря строгой взаимоподченённости его элементов и тесной взаимосвязи с предметной средой, интерьером, обладает свойством отражать образ человека в определённую эпоху. Ансамбль в одежде отражает не только мода, но и стиль развития культуры общества в данный период, его эстетические требования, уровень развития экономики.

Ансамбль костюма создаётся по единому художественному замыслу, где все детали согласовываются между собой и подчиняются единому целому. Он раскрывает образ конкретного человека. Поэтому большое значение при создании ансамбля придаётся пластике фигуры, движению, жесту.

В основу создания ансамбля костюма вложены определённые принципы гармонии, которые базируются на единстве используемых композиционных средств, характерных для предметной среды в целом.

Практика показала, что предметная среда, в том числе и костюм, должна базироваться на соразмерных человеку вещах. Все параметры изделий должны определяться размерами фигуры человека.

Основой ансамбля обычно является наиболее крупная по массе или важная по психологической роли часть костюма. Главным в ансамбле может быть платье, обувь, головной убор.

Обувь – самая функциональная часть ансамбля – имеет в тоже время большое эстетическое значение. Она должна соответствовать костюму по стилю, форме, значению. Так, к вечернему платью из тонкой шёлковой ткани облегающей формы подойдут туфли на высоком тонком каблуке с узким носиком из матовой тонкой кожи.

Завершается ансамбль головным убором. Он более, чем другие части костюма, подчёркивает индивидуальность человека. Неслучайно к форменной одежде символические знаки в большинстве случаев расположены на головных уборах. В специальных костюмах большое значение имеют защитные функции головных уборов – от непогоды, внешних воздействий и т.д..

Форма головного убора должна сочетаться не только с силуэтом костюма, но и соответствовать овалу лица, линии рта, подбородка, скул, развороту плеч и др..

Умение носить головной убор – это его правильная посадка на голове. Масса и линии головного убора в сочетании с костюмом изменяются, если надеть его набок, прямо или на затылок.

Головные уборы активно влияют на выразительность образа человека. Чёткие вертикальные и горизонтальные линии шляпы типа цилиндра придают внешнему облику строгость, подтянутость; поднятые поля у шляпы делают её обладателя моложе, поля, опущенные к низу, создают впечатление таинственности, поэтичности и т.д..

Важными аксессуарами ансамбля являются перчатки и сумки. Перчатки не только защищают руки от климатических воздействий, но и декоративно завершают костюм.

Сумки разграничиваются по половозрастному признаку и назначению. Деловые повседневные сумки имеют более простую геометрическую форму (прямоугольник, квадрат) с застёжкой “молния”, пряжкой или замком. Сумки для молодёжи носят более спортивный характер, выпускаются как из кожи, так и из специальной ткани. Нарядные сумки изготавливают из сравнительно дорогих натуральных материалов – кожи, замша.

Итак, ансамбль включает в себя костюм, обувь, головной убор, различные дополнения.

С учётом гармонических закономерностей, используемых при разработке композиций костюмов, все эти элементы ансамбля должны быть взаимосвязаны по функциональному назначению, стилю, материалу, цветовому решению.

VIII Композиция костюма.

Слово “композиция” происходит от итальянского – согласно соединять. В применении к костюму это означает умение правильно сочетать все его элементы в единое целое для создания гармонического образа.

Правильное использование средств композиции при разработке моделей – удачный выбор формы и линии костюма, продуманное сочетание – фактуры, цвета и рисунка материала – во многом может определить окончательное решение покупателя приобрести то или иное изделие

Формы и линии.

При выборе модели костюма необходимо учитывать его назначение и условия использования. Костюм должен быть удобен, практичен и красив. Поэтому его форму, конструктивное решение, выбор материала, отделки и цвета подчиняются двум основным функциям – эстетической и практической.

Одной из закономерностей композиции является чёткая взаимосвязь между формой костюма и характером его отдельных элементов и деталей. Все элементы формы костюма должны обладать общими свойствами, например, если изделие имеет прямую форму с чёткими контурами, то такими же линиями должны обладать и все детали, пуговицы, отделки и т.д..

Форма костюма характеризуется определёнными параметрами. Основные из них – это силуэт, пропорция, масса, материал, цвет, и др..

Лучше всего выражает форму костюма силуэт. Силуэты различают по степени прилегания к фигуре (прилегающий, полуприлегающий, свободный, расширенный или зауженный к низу) и по геометрическому виду (прямоугольный, трапециевидный, овальнообразный).

Одной из важных закономерностей организации формы являются принципы пластики и ритмики.

Под пластикой понимается постепенность в переходе от одной части формы к другой. Пластика костюма выявляется благодаря ткани: направление движения складок, воланов, конструктивных и декоративных линий образует “движение” формы.

Форма костюма создаётся путём конструктивного решения и сопряжения отдельных объёмов и элементов. Линии, по которым происходит это сопряжение, называют конструктивными. К ним относятся: соединительные швы, рельефы, вытачки, подрезы, и т.д.. Если эти линии декоративно оформлены (шнуром, вышивкой, тесьмой и т.д.), то их называют конструктивно-декоративными.

Итак, пластика формы костюма зависит от пропорций отдельных её объёмов, характера формообразующих линий, конструктивного решения и технологической обработки изделия.

В пластике формы, динамических линиях, силуэте проявляется ритмический строй изделия. Каждый костюм обладает определённым ритмическим решением, учитывающим его назначение, возраст человека, для которого оно предназначен, и другие признаки.

Самое простое проявление ритма в костюме – это повторение одного и того же элемента через равные промежутки. Такой ритм называется метрическим.

По схеме организации элементов в костюме ритмический или метрический ряд может иметь вертикальное, горизонтальное, спиральное, лучевое, параллельное, комбинированное направление.

Таким образом проявление ритма в костюме весьма разнообразно. Ритмическая организация его различных элементов является важным средством для создания целостного образа, поэтому её относят к закономерностям композиционного построения костюма.

Форма костюма композиционно может быть организована по принципам симметрии и асимметрии.

Симметрия может проявляться в расположении отдельных элементов изделия, фурнитуры, отделки, и др.. Как правило, относительно симметричными создаются костюмы для работы.

Асимметрия предпочтительнее для нарядной одежды. Асимметричное расположение элементов костюма должно быть обязательно уравновешено. Например, если расположить карман на правой стороне, то платок или шарф, завязанный на шее, должен быть расположен на левой стороне платья. При использовании принципа асимметрии в одежде необходимо соблюдать чувство меры.

Материалы

От материала, который мы выбираем для одежды, в значительной мере зависит посадка изделия на фигуре, соответствие формы костюма особенностям телосложения. Различные материалы оказываю определённое психологическое и физиологическое воздействие на человека. Одни из них создают ощущение комфорта, другие кажутся жёсткими, шероховатыми и т.д..

Характер формы изделия определяется ещё на стадии создания его эскиза и зависит не только от задуманной конструкции изделия и технологии его обработки, но и в значительной степени от выбора материала. Ткани, трикотажные полотна, нетканые и другие материалы своими пластическими свойствами, степенью драпируемости определяют характер формы изделий (мягкость, жёсткость), её конструктивное решение.

Важную роль в композиции изделия играет фактура материала, т.е. его поверхность полученная в результате определённой технологической обработки. Она выступает как один из основных источников обязательной информации и может создавать впечатление холода и тепла, тяжести и лёгкости и т.д.. Каждый из природных материалов обладает своей, свойственной только ему фактурой: шерсть – мягкостью, хлопок – матовостью, шёлк – блеском, кожа – пластичностью.

В каждой фактуре заложены признаки определённого образа. Гладкие материалы с благородным блеском используются для нарядных вечерних платьев. Пестротканые материалы – клетчатые, в полоску – рекомендуются обычно для повседневной одежды.

Недостаточное внимание к свойствам фактуры часто приводят к неудачному сочетанию в одном изделии разных материалов, что зрительно, создаёт дробность и дисгармонию формы. Если изделие имеет недостаточно выраженные фактуру и цвет, то его форма выглядит неорганизованной, невыразительной.

Фактура материала – самостоятельный активный элемент формы модели, оказывающий не менее значительное влияние на пропорциональные соотношения элементов форм, чем размер и цвет изделия. Крупный рисунок фактуры уменьшает размеры поверхности, мелкий – увеличивает. Сложную по рисунку поверхность следует уравновешивать: небольшой участок ярковыраженной фактуры лучше смотрится на гладком фоне поверхности большой площади.

Различают ручной и механический способы создания фактуры. К первому раньше относили вышивку, аппликацию, вязание, плетение, теперь эти виды фактур можно получить машинным способом. Ко второму относятся создание ткацких переплетений, химическая обработка материалов с целью придания поверхности определённого фактурного эффекта, тиснения, печать и т.д.. Все фактуры должны быть ритмически организованны т.е. иметь орнаментальную закономерность.

Фактура материалов неразрывно связана с их структурными свойствами, которые играют не менее важную роль при создании формы костюма.

С точки зрения структуры существуют ткани “сухие” (шерсть с лавсаном, лён с лавсаном и др.), которые отчасти затрудняют обработку изделий, но благодаря упругой эластичности позволяют создавать устойчивые формы с чёткими контурами и внутренними линиями. Ткани рыхлые, мягкие, типа букле могут создавать форму неустойчивую, скользящую. Есть ткани тонкие, прозрачные, но обладающие разными пластическими свойствами, например капрон и шифон: первый создаёт торчащие жёсткие складки, второй – мягкие, “льющиеся”.

Универсальным материалом не только для костюмов, платьев, белья, но и для мебели, портьер, технических изделий является трикотаж. Он обладает прекрасными пластическими драпированными и гигиеническими свойствами.

Принципиальным отличием трикотажа от ткани является его структура – полотно создаётся за счёт петель, отсюда его особые свойства такие как растяжимость, эластичность, мягкость и т.д..

Всё большее распространение при изготовлении одежды получают нетканые материалы.

Благодаря высокой пористости и рыхлости нетканые материалы имеют хорошую воздухо- и паропроницаемость, высокие теплозащитные свойства.

Недостатком нетканых материалов является их деформация при носке, малая драпируемость, усадка по длине и ширине.

Широкое распространение получили плёночные материалы и искусственные кожи. Они могут быть монолитной или пористой структуры, прозрачные и непрозрачные, бесцветные. Их применение очень велико – от специальной одежды, служащей защитой от загрязнений, масел, до пальто различного назначения, не говоря уже о таких изделиях, как плащи, зонты и т.д.

Наибольшее распространение получили плёночные материалы. Плёнки – прекрасный материал для нанесения на них различных узоров краской, способом тиснения. Но они имеют и существенные недостатки. Например, слабую воздухо- и паропроницаемость, быстрое старение. Однако эти материалы очень экономичны в производстве.

Искусственные кожи имеют волокнистую основу с лицевым покрытием под натуральную кожу или замшу. В качестве основы используются хлопчатобумажные и шерстяные ткани.

Искусственные кожи достаточно износоустойчивые, эластичные, водонепроницаемые, хорошо очищаются, но плохо драпируются и тяжелы.

Основными и традиционными материалами, из которых всегда изготовляли одежду, являются ткани.

Шерстяные ткани отличаются многими ценными качествами, благодаря которым они давно стали необходимы человеку. Они обладают высокими теплозащитными свойствами и хорошей гигроскопичностью, воздухопроницаемостью.

Традиционные истинно русские льняные ткани видоизменились за счёт придания им большей пластичности, разреженности. Благодаря этому они стали более лёгкими. Льняные ткани имеют самое различное оформление. Среди них есть набивные с ткацким рисунком, гладкокрашенные с мелкоузорным и ажурным рисунками за счёт ткацких переплетений.

Исходя из структурных, фактурных, гигиенических и теплозащитных свойств различных материалов, используемых для изготовления одежды, создаются определённые виды и формы изделий конкретного функционального назначения.

В композиции костюма большое значение приобретают орнаментированные ткани. Каждый материал с его структурными и фактурными свойствами требует своего декоративного и орнаментального оформления.

Орнамент – это узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначены для украшения различных предметов.

Многообразие орнаментации ткани в основном может быть представлено следующими видами орнамента: классический, растительный, зооморфный, абстрактно-геометрический и др.. Ткань может быть орнаментирована так же рисунками тематического характера: пейзаж, натюрморт.

Усиление эффекта от орнаментации ткани может быть достигнуто разными способами: ткачеством, набойкой, вышивкой, и др.. Но функции орнамента заключаются не только в украшении ткани, он во многом способствует формированию образного решения костюма в целом.

Цвет в костюме.

Первое впечатление от костюма возникает благодаря цвету. Он даёт эмоциональный толчок, это очень сильный фактор восприятия предметов окружающего мира.

Цвет в костюме может способствовать созданию определённого настроения и связывается с такими понятиями, как радость, печаль, благородство, строгость, молодость и т.д..

Цвет как средство композиции костюма тесно связан с его формой. Если форма костюма лаконична, геометрически проста и имеет чётко выраженные плоскостные решения, то костюм не будет выглядеть мрачным при использовании тёмно-синих и серо-синих тонов. При форме костюма с массивными складками из такой же ткани тёмно-синего цвета он будет выглядеть как чёрный. С простой формой хорошо сочетаются яркие, сочные цвета, постельные, мягкие, могут использоваться для более сложных силуэтов.

Цвет связан и с другими средствами композиции – пропорциями, масштабом, нюансом. Цвет позволяет скорректировать не совсем пропорциональное сложение, создаёт связь между отдельными частями изделия. С помощью цвета можно акцентировать элементы формы, подчеркнуть ту или иную часть фигуры, охарактеризовать облик человека в целом.

Гармония цветовой композиции костюма во многом определяется тем, насколько он соответствует индивидуальным колористическим особенностям человека, таким, как цвет глаз, волос, кожи.

Цвет в костюме должен сочетаться не только с внешним обликом человека, но и соответствовать его психологическому состоянию, темпераменту. Есть люди, которым, например, очень идёт оранжевый цвет, но они никогда не используют его в своей одежде, так как он сочетается в их представлении с беспокойством, напряжённостью, несвойственной их эмоциональному складу.

Цветом может выражена сезонность одежды. Известно, что летние костюмы отличаются яркостью цветовых сочетаний, обилием светлых и белых цветов, гармонирующих с яркой зеленью, синим небом, морем, жёлтым песком, и т.д..

В цветовом решении зимней одежды предпочтительны соотношения одинаковых цветов или сочетания тёмного и светлого.

Весна – пробуждение природы, появление первых голубовато-зелёных ростков, серовато-зеленоватых почек. Цвета для весенней одежды рекомендуются более лёгкие, нежные, голубовато-зеленоватой гаммы.

Для осени характерны насыщенные, но приглушённые к контрасту цветов, в основном это красновато-коричнево-охристая гамма. Однако в повседневной осенней одежде используются более спокойные, постельные тона, а в нарядной – цвета контрасные.

Цвет одежды играет немаловажную роль как фактор возростного различия. Для одежды детей характерны нежные и светлые постельные тона, подростки предпочитают более контрасные цвета, взрослые – одежду глубоких цветовых тонов.

Таким образом, для того, чтобы правильно использовать цвет в одежде, необходимо подобрать цветовую гамму ансамбля с учётом своего стиля, индивидуального облика, принимая во внимание соответсвие цветовых сочетаний функциональному назначению, форме и фактуре материала костюма.

Декоративные украшения.

Украшения различных типов играют большую роль в завершении ансамбля костюма, создании его образной выразительности.

Все украшения, сопровождающие костюм, можно подразделить на три типа: подвесные, кольцеобразные, динамические.

Подвесные украшения, занимающие в момент покоя отвесное положение, подчёркивают симметрическое положение фигуры, создают контраст по отношению к очертаниям отдельных её форм. Украшения этого типа заставляют человека следить за своей осанкой, соблюдать сдержанность движений, необходимую для того, чтобы украшения не приходили в излишне быстрые и резкие колебания.

Не меньшее значение в ансамбле костюма имеют кольцеобразные украшения. Их в основном носят на руках, пальцах, голове, шее. К ним относятся кольца, браслеты, обручи, гребни, шпильки, булавки.

Основным свойством кольцеобразных украшений является подчёркивание пропорций; они усиливают впечатление гармонии формы, способствуют выявлению наиболее привлекательных черт фигуры.

Динамические украшения в большей степени, чем кольцеобразные или подвесные, связанны с выявлением грации в движении, характером и выразительностью внешнего облика фигуры человека. Существенным их отличием от украшений других типов является то, что они не обязательно должны быть симметрическими и располагаться вокруг какой-либо части тела в правильном ритмическом порядке.

К динамическим украшениям относятся ленты, шнуры, шарфы. Они являются прекрасным средством для того, чтобы подчеркнуть изящное движение фигуры.

При выборе украшений любого типа следует помнить главное: они должны способствовать созданию гармонического ансамбля костюма и выявлению индивидуальности человека. Нельза забывать при этом и о закономерности стиля, проявляющегося в украшениях и декоре с особой наглядностью.

IX Литература:

1. Н.В. Ерзенкова “Женская одежда в деталях”.

2. Н.В. Ерзенкова, Р.М. Ефременко, Т.К. Зуева, Н.И. Платоненко “Обновление одежды”.

3. Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова “Курсы кройки и шитья на дому”.

4. “Азбука шитья”.