

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра дизайна

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Коновалов И. М.

04.02.2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Кузьминич Т. В.

04.02.2025 г.

ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ КОСТЮМА И АКСЕССУАРОВ

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля*

Составитель

Заговалко Т. М., доцент кафедры дизайна Частного учреждения образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета искусств
протокол № 4 от 27.11.2025 г.

УДК 687.016(075.8)
ББК 37.24я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра декоративно-прикладного искусства и костюма учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» (протокол № 9 от 07.03.2025 г.);

Ленсу Я. Ю., завкафедрой теории и истории дизайна учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доктор искусствоведения, доцент.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой дизайна
(протокол № 7 от 28.02.2025 г.)

О29 Заговалко, Т. М. Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров : учеб.-метод. комплекс для обучающихся специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля [Электронный ресурс] / Сост. Т. М. Заговалко. – Электрон. дан. (0,8 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2025. – 80 с.

Систем. требования (миним.): процессор с частотой 1 ГГц, 1 Гб оперативной памяти, 1 Гб свободного места на жестком диске ; персональный компьютер под управлением ОС Microsoft® Windows® 7 и выше ; macOS® Leopard® и выше или мобильное устройство под управлением Android® 4.x и выше ; iOS® 9.x и выше ; Adobe Reader для соотв. ОС (или аналогичное приложение для чтения PDF-файлов).

Номер гос. регистрации в РУП «Центр цифрового развития» 1142544741
от 11.11.2025 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-516-4

О Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2025

Введение

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках дисциплины и имеет выраженную практическую направленность, предполагающую проектирование новых моделей изделий с учетом свойств используемых материалов, способов их технологической обработки, приемов моделирования и декорирования одежды и аксессуаров в процессе подготовки специалистов швейной индустрии.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) способствует оптимизации процесса освоения содержания учебной дисциплины и существенно облегчает понимание общей структуры дисциплины, в частности, ее отдельных разделов, тематики, вопросов, тем самым формируя личность, обладающую профессиональной компетенцией, позволяющей эффективно осуществлять деятельность в сфере дизайна костюма и аксессуаров с использованием практических умений и навыков, способствующих личному профессиональному самоопределению и самосовершенствованию на основе полученных знаний.

Изучение учебной дисциплины «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» базируется на знаниях конструирования, конструктивного моделирования и технологии изготовления швейных изделий, изучаемых на учебных дисциплинах специальности 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля», профилизации «Дизайн костюма»: «Основы конструирования», «Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей», «Работа в материале», «Конструкторско- технологическая подготовка производства».

Формирование и развитие проектного, креативного мышления в дизайне одежды активизирует творческий поиск самого процесса конструирования, моделирования и декорирования. Процесс творчества – поиск единства формы и содержания. Применение не только традиционных, типовых, но и новых методов проектирования помогают грамотно решать творческие задачи и реализовывать оригинальные идеи в дизайне одежды.

Усовершенствование конструктивного мышления и приобретение практических умений и навыков работы по дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» начинается последовательно с освоения самых первых этапов профессиональной подготовки дизайнера одежды, где дисциплины «Основы конструирования», «Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей», «Работа в материале» являются фундаментальными и играют ключевую роль в обучении студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности специалистов высокого класса.

Цель учебной дисциплины – формирование знаний, практических умений, навыков профессиональных компетенций в области разработки и изготовления разнообразных видов одежды и аксессуаров из различных материалов, обеспечивающих квалифицированное участие дизайнера в реализации вопросов конструирования, моделирования, декорирования одежды и аксессуаров, применительно к промышленным и авторским коллекциям, развитие и закрепление академических, социально-личностных и творческих компетенций.

Задача учебной дисциплины – закрепление студентами теоретических знаний, полученных на смежных дисциплинах и приобретение практических навыков и умений в решении вопросов проектирования новых моделей одежды и аксессуаров, современных методов технологической обработки, моделирования и декорирования швейных изделий с учетом свойств используемых материалов и организации работы дизайнера костюма при разработке одежды высокого качества.

Учебно-методический материал, представленный в УМК по учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» разработан и структурирован с учетом современных подходов к дизайн-образованию и позволяют студентам приобрести практические **навыки**:

- изготовления макетов в материале по заданному эскизу;
- применения объемного моделирования и декорирования при разработке моделей сложных форм и покроев;
- основ художественно-композиционной грамоты с учетом специфики специальности;

- проектирования новых моделей разного ассортимента одежды и аксессуаров с использованием объемного моделирования и декорирования;
- применения полученных знаний и умений в организации работы дизайнера при разработке одежды и аксессуаров высокого качества с учетом производственных задач;
- организации проектного процесса и созданию авторских коллекций модельных конструкций на основе современного концептуального видения и новых художественных направлений;
- разработки технологических последовательностей, узлов и конструкций по эскизам одежды промышленного производства с использованием прогрессивных и перспективных традиционных и инновационных проектных технологий;
- работы с объемной формой костюма средствами и приемами конструктивного моделирования и конструирования с интерпретацией актуальных форм дизайнерского искусства в современном процессе проектных работ.

Развитие умений и совершенствование навыков студенты приобретают на практических занятиях по учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» и закрепляют при разработке курсовой работы, курсового и дипломного проектов, на производственной технологической, проектной, преддипломной практиках.

Методика преподавания дисциплины строится на сочетании методических рекомендаций по выполнению практических заданий на практических занятиях по утвержденной тематической, целевой направленности и самостоятельной работы студентов.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- основные понятия и определения;
- алгоритм приемов и методов для анализа и решения творческих задач;
- последовательность и сущность операций технологического процесса;
- классификацию, строение и свойства переплетений различных материалов, тканых и нетканых полотен, их учет при работе в материале;

- методику разработки художественных эскизов одежды и аксессуаров, их технических рисунков;
- технические способы росписи ткани и виды выполнения в материале эскизов батика, различных современных аксессуаров и декора;
- принципы проектирования швейных изделий с учетом конструктивных и технологических возможностей производства по авторским эскизам;
- основные положения построения размерной типологии изделий легкой промышленности при разработке модельных конструкций сложных форм и кроев;
- основные правила и технические условия оформления и маркировки лекал, технической документации.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь:**

- разрабатывать художественные эскизы и технические рисунки моделей;
- проектировать модели одежды и дополнения к ней с использованием прогрессивных и перспективных методов объемного моделирования и декорирования костюма и аксессуаров с учетом свойств используемых материалов и способов их обработки;
- изготовить макеты и поэтапно уметь проектировать технологический процесс получения новой модели изделия в материале;
- провести первую и последующие примерки с качественной проверкой и уточнением модельной конструкции изделия в материале;
- владеть техниками батика при разработке новых моделей одежды и современных аксессуаров;
- использовать справочную и техническую специальную литературу;
- осуществлять рациональную комплектацию пакета одежды;
- использовать различные методы проектирования швейных изделий;
- строить чертежи первичных лекал деталей плечевой, поясной одежды и аксессуаров с соблюдением соответствующих технических условий на их изготовление.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть:**

- основами знаний по конструированию и моделированию, технике и технологии изготовления швейных изделий легкой промышленности;
- основами художественно-композиционной грамоты с учетом специфики специальности;
- образным мышлением и способностью анализировать и решать творческие задачи.

В процессе изучения учебной дисциплины используется материально-техническая база, необходимая для организации образовательного процесса, самостоятельной работы и развития личности студента, а также предусмотрены средства обучения, необходимые для реализации образовательной программы для специальности 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля» из методического фонда кафедры дизайна Института современных знаний имени А. М. Широкова.

Учебная дисциплина «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» направлена на формирование и развитие следующих компетенций:

универсальные компетенции:

- владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий;
- быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности;
- проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности.

базовые профессиональные компетенции:

- разрабатывать изделия на основе знаний о технических особенностях и приемах при работе в материале;
- применять знание методики проектирования художественных объектов в профессиональной деятельности;

– применять знания основных законов создания плоскостной и объемно-пространственной композиции при решении профессиональных задач.

специализированные компетенции:

– применять знание взаимодействия составных частей композиции и навыки создания объемной декоративной формы при проектировании и исполнении костюма;

– применять в проектно-творческой деятельности навыки создания конструктивного рисунка;

– применять различные материалы и технологии при изготовлении изделий.

Место учебной дисциплины «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» в системе подготовки специалиста с высшим образованием соответствующего профиля обусловлено содержанием дисциплины.

Методика преподавания учебной дисциплины строится по принципу поэтапного усложнения учебной задачи с учетом специфики профессиональной подготовки студентов и связи с другими учебными дисциплинами учебного плана – «Основы конструирования», «Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей», «Работа в материале», «Конструкторско-технологическая подготовка производства».

Возможно добавление или замена тем в программе с учетом их значимости и актуальности в современном дизайн-образовании.

Учебная дисциплина «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» для специальности «Дизайн костюма и текстиля» изучается в 4-6 семестрах. Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 180 часов, в том числе 96 аудиторных часа, из них: практические занятия – 96 часов, самостоятельная работа – 84 часа.

Форма получения высшего образования: очная (дневная). Текущая аттестация по учебной дисциплине проходит 1 раз в семестр. Форма текущей аттестации – устный опрос, индивидуальное собеседование, презентация, проверка черте-

жей МК разрабатываемых моделей одежды и аксессуаров, предварительный просмотр макетов-образцов новых проектируемых конструкторско-технологических и художественно-графических узлов, декоративных элементов, определенных видов сумок и головных уборов. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине – зачет.

Приложение с изображением примеров художественных эскизов, технических рисунков и схем построения по данной тематике находится в материальном фонде кафедры дизайна Института современных знаний имени А.М. Широкова.

1. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Тематика, описание выполнения

практических заданий

Цели и задачи практических занятий определяются на основании изучаемых тем в соответствии с содержанием учебной дисциплины.

В практической работе № 1-2 по предложенным темам предполагается проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием конструктивного моделирования одежды КМО III – IV видов, изготовление съемных элементов костюма, имитации многослойности в одежде (в масштабе 1:1). Необходимо произвести анализ гибридной формы полученных новых конструкций моделей изделий и одежды с использованием объемного моделирования.

В практической работе № 3 предполагается проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники объемного декорирования элементов одежды, с применением декоративных отделок и возможностью использования различных материалов: тканей, полотен, комплексных и нетканых материалов. Необходимо произвести анализ формы полученных конструкций новых моделей одежды с использованием объемного декорирования костюма.

В практической работе № 4 предполагается проектирование и декорирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп и аксессуаров различных видов и ассортимента с использованием техники ручной росписи ткани – батик на текстиле и деталях изделий. Использование техники холодного батика, горячего батика, узелковой техники, свободной росписи, росписи от пятна, сложного батика в два и более перекрытий.

В практической работе №5 предусмотрено изготовление в материале макета-образца определенного вида современных аксессуаров с использованием приемов конструктивного моделирования. В поисках оригинальных решений

необходимо изготовить конкретные аксессуары, в частности, сумку и перчатки, отвечающие целевому назначению и выбрать соответствующий пакет материалов, с учетом оптимального конструктивно-технологического решения.

В практической работе № 6 предусмотрено изготовление в материале макета-образца определенного вида головного убора с учетом особенностей построения конструкции и приведенных схем построения с использованием приемов конструктивного моделирования в поисках оригинальных решений и учетом выбранных материалов, соответствующих конкретно-целевому назначению, ассортименту и виду головного убора.

В практической работе № 7 предусмотрено проектирование новых моделей одежды и аксессуаров, предполагаемых для изготовления в дипломной коллекции. Необходимо разработать новые модели изделий на типовые фигуры с использованием всех видов и приемов конструктивного моделирования и макеты модельных конструкций одежды различных форм, силуэтов, покроев по методике ЕМКО СЭВ и аксессуаров с заданными конкретными характеристиками.

Тема 1. Объемное моделирование костюма

Процесс проектирования одежды включает в себя этапы моделирования, конструирования и технологии изготовления, как разновидности художественного и технического проектирования. Эти этапы содержат операции исследования существующих изделий, создания эскизов, макетов моделей, расчеты и построение чертежей конструкций изделий, изготовления опытных образцов. Результатом данного процесса является модель (образец) изделия и комплект документации, определяющий устройство изделия и содержащий все сведения, необходимые для изготовления, контроля и эксплуатации изделия.

В практике инженера-конструктора техническое и художественное проектирование протекают как единый процесс. Чаще всего под техническим проектированием подразумевают процесс конструирования, а под художественным – моделирования.

Одежда – система материальных оболочек, искусственный покров тела человека, защищающий его от внешних воздействий природы и являющийся некоторым проявлением индивидуальности человека, эпохи.

Создание нового образца модели одежды происходит в ходе ее проектирования.

Проектирование любого изделия – это последовательность действий от постановки проблемы до разработки решения, удовлетворяющего личным (индивидуальным) и общественным потребностям, производственным возможностям.

Проектирование часто сопровождается макетированием, т. е. изготовлением макета изделия в каком-либо материале. Применительно к одежде макет представляет собой изделие в натуральную величину. Это возможно потому, что затраты времени и материалов при изготовлении образца изделия несравнимо меньше, чем, например, при изготовлении макета автомобиля или станка. В швейном производстве макетирование называют моделированием.

Костюм – образно решенный ансамбль, в центре внимания которого человек; ансамбль объединяет одежду, обувь, прическу. Грим и аксессуары несут определенную утилитарно-эстетическую функцию.

Аксессуары – дополнения к костюму: шарф, косынка, платок, головной убор, перчатки, сумка, кошелек, пояс-ремень, зонт, чулки и т. д. Сумку, пояс-ремень, кошелек, перчатки и т. п. называют галантереей. Для застегивания, прикрепления деталей, их уплотнения, украшения изделий служит фурнитура.

Продуктом деятельности создания костюма является модель (образец). По своему характеру различают модели-идеи (выставочные, перспективные, уникальные) и промышленные модели.

Ассортимент – это состав и соотношение отдельных видов изделий в продукции предприятия, отрасли или какой-либо другой группы товаров.

Ассортимент одежды – изделия, объединенные в самостоятельные группы по определенным признакам (назначение, сезон, половозрастной признак, условия эксплуатации и др.).

Гардероб – совокупность всей одежды, находящейся в пользовании одного человека или семьи.

Коллекция моделей одежды – это серия моделей определенного или различного назначения, построенная на основе единого решения, стиля конструкции, базовой формы, структуры материала.

Семейство моделей одежды – серия изделий, разработанная на одной конструктивной основе в связи с требованиями унификации конструирования и моделирования в условиях массового промышленного производства.

Под функцией одежды понимают ту служебную роль, которую она выполняет в жизни человека.

Функциональность – соответствие изделия, комплекса изделий назначению, т. е. способность выполнять ту или иную функцию в процессе жизнедеятельности человека.

Современная одежда – это продукт многовекового жизненного опыта. Предки современного человека прошли долгий путь многих тысячелетий, постепенно открывая и совершенствуя способы изготовления одежды, привнося все больше разнообразия в формы одежды и материалы, из которых она изготавливалась.

Постепенно наряду с первичной и основной защитной функцией за одеждой закрепляется образная функция – информационно-эстетическая: в ней отражаются общественно-эстетические нормы социальной среды, а также эстетические понятия и вкусы.

Одежда может много сказать о человеке: о его вкусах, пристрастиях, характере, культуре и т. д. Как продукт дизайна, одежда формирует впечатление или мнение у потребителя соответствием образу, совершенством композиции и товарным видом.

Многообразие функций одежды является причиной большого разнообразия ассортимента, форм и конструкций, следовательно, использования разнообразных способов и средств создания объемных форм (формообразования).

Форма является основной объемно-пространственной характеристикой любого объекта материального мира.

Форма одежды – внешнее очертание одежды, надетой на фигуру человека. Эта сложная форма зависит от характера формы ее составляющих – человека и одежды. Изменение формы одежды является одним из основных признаков новизны и моды.

Основными характеристиками формы являются сведения о ее конфигурации (геометрической форме), о величине формы и ее частей, о пластике и структуре поверхности, о цвете, фактуре и рисунке материала.

Формообразование одежды – получение объемных форм из плоского материала – оперирует тремя способами:

1. Конструктивный, основными средствами которого является членение материала на детали определенного размера и конфигурации.

Количество деталей, участвующих в формообразовании, зависит от функциональных требований, особенностей телосложения, характерных черт моды, свойств швейных материалов.

Членение одежды может быть полным и частичным. Детали соединяются в единое целое посредством швов.

Отсюда различают следующие линии членения (швы):

– конструктивные – вызванные необходимостью получения заданной формы, как правило, они мало заметны (шов втачивания воротника в горловину, передний и внутренний шов рукава и др.);

– декоративные – обусловленные стремлением к внешнему разнообразию изделия без изменения формы – линии оригинальных членений, край лацкана, борта планок, обтачек и т. п.;

– конструктивно-декоративные – линии членения решают обе предыдущие задачи. К ним относятся большинство швов: боковые, плечевые, рельефы, швы кокеток, швы втачивания рукава, локтевые и внешние швы рукава и т. д.;

– адаптивные – швы, обусловленные длиной и шириной используемых материалов, необходимостью экономии материалов (швы притачивания надставок

к внутренней части рукава, подборта, шов притачивания клина к задней части брюк и т. д.). Эти швы не участвуют в формообразовании, их часто называют технологическими.

Частичное членение деталей при конструктивном формообразовании осуществляется с помощью вытачек, подрезов.

Расположение вытачек связано с созданием формы выпуклостей. Вытачки бывают с одним острым концом (на выпуклость лопаток, плечевая), с двумя острыми концами (на линии талии), вытачки могут входить в линию полного членения (рельеф), вытачки с несимметрично оформленными сторонами сложны в обработке и, как правило, разрезные.

2. Формообразование с использованием формовочных свойств материалов:

- создание объемной формы с использованием подвижности сетчатой структуры тканей. Прямоугольные ячейки, образованные нитями основы и утка, под воздействием внешних сил при сгибании кривых поверхностей способны принимать вид параллелограммов, создавая объемность формы. Способ основан на применении теории сетей академика П. Л. Чебышева для получения разверток одежды. Применение этого способа позволяет создавать объемную форму одежды, исключая частично или полностью некоторые швы, или вытачки, проектировать детали одежды с минимальной площадью;

- создание объемной формы одежды с использованием способностей материалов к драпировке – свойство материалов изгибаться и принимать сложную пространственную форму. Этот древнейший способ создания формы одежды наряду с остальными часто используется при проектировании нарядной одежды и одежды для торжественных случаев;

- растяжимость и эластичность современных материалов позволяют создавать сложные формы при минимуме членений.

3. Формообразование с использованием пластических свойств волокон.

Под воздействием тепла, влаги и давления выполняют принудительные сокращения (сутюживание) размеров деталей на отдельных участках, создавая таким образом выпуклую форму. Для получения вогнутой формы используют

прием оттягивания. Возможности использования сутюжки и оттяжки ограничены свойствами материалов и направлениями нитей основы относительно среза деталей. По срезам, совпадающим с нитью основы, возможности сутюживания и оттягивания незначительные.

Формообразование с использованием подвижности сетчатой структуры тканей и пластических свойств волокон имеет недостаток – релаксация материала в процессе эксплуатации под воздействием влажных и тепловых обработок.

В формообразовании современной одежды преобладает комбинированный способ – сочетание конструктивного способа и формовочных и пластических свойств материалов.

Фиксация формы. Для закрепления и сохранения формы одежды в процессе эксплуатации используются разнообразные приемы и средства. В этой роли могут выступать свойства материалов (упругость, эластичность), конструктивные элементы (швы, строчки), вспомогательные материалы (прокладки, кромки, тесьма, шнуры, гибкие металлические и пластиковые формы и др.). Фиксация формы может осуществляться с помощью влажно-тепловой обработки с использованием химических средств, снижающих деформацию материалов.

Форма, как основное геометрическое свойство для одежды – это внешнее очертание, наружный вид предмета, служащий выражением ее содержания. Как объемно-пространственный объект, форма имеет сложную структуру, состоящую из нескольких частей единого целого. Различают простые и сложные формы одежды. Простые состоят из одной цельной части (накидка-пончо, распашонка, юбка-солнце). Сложные, в зависимости от выполнения функций, могут состоять из нескольких частей:

- основные функциональные (видовые) части – например, в зимнем пальто, служащие для защиты от холода, это стан (перед и спинка), рукав и воротник (капюшон);

- дополнительные части – необязательные для данного вида одежды (рукав и воротник в платье); их наличие разнообразит функции и модельные особенности одежды;

– декоративные части – необязательные части, расширяющие эстетическую функцию одежды, например, различные отделки в виде жабо, воланов, кокилье, рюш, оборок, декоративные клапаны, пояса, паты, хлястики.

Геометрический вид формы характеризует ее конфигурацию, очертание внешнего контура. В сопоставлении с формой тела человека можно выделить следующие виды формы:

- туникообразные – скрывающие форму тела;
- оболочковые – повторяющие форму тела;
- каркасные – искусственно изменяющие, порой деформирующие тело с помощью различных корсетов кринолинов, фижм, панье и др.

Эти формы могут вполне сочетаться в одной модели.

Формообразование одежды – получение объемных форм из плоского материала – оперирует тремя способами: конструктивный, формообразование с использованием формовочных свойств материалов, формообразование с использованием пластических свойств волокон.

При конструктивном способе формообразования одежды основными средствами является членение материала на детали определенного размера и конфигурации. Количество деталей, участвующих в формообразовании, зависит от функциональных требований, особенностей телосложения, характерных черт моды, свойств швейных материалов.

Членение одежды может быть полным и частичным. Детали соединяются в единое целое посредством швов. Различают следующие линии членения (швы): конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные, адаптивные.

Частичное членение деталей при конструктивном формообразовании осуществляется с помощью вытачек, подрезов. Расположение вытачек связано с созданием формы выпуклостей. Вытачки бывают:

- с одним острым концом (на выпуклость лопаток, плечевая);
- с двумя острыми концами (на линии талии);
- вытачки могут входить в линию полного членения (рельеф);

– вытачки с несимметрично оформленными сторонами (сложны в обработке и, как правило, разрезные).

Формообразование с использованием формовочных свойств материалов включает создание объемной формы с использованием подвижности сетчатой структуры тканей, создание объемной формы с использованием способностей материалов к драпировке, растяжимость и эластичность современных материалов, позволяющих создавать сложные формы при минимуме членений.

Формообразование с использованием пластических свойств волокон включает создание объемной-выпуклой формы под воздействием тепла, влаги и давления, выполняя принудительные сокращения (сутюживание) размеров деталей на отдельных участках и получение вогнутой формы, используя прием оттягивания.

В формообразовании современной одежды преобладает комбинированный способ – сочетание конструктивного способа и использование формовочных и пластических свойств материалов.

Изготовление съемных объемных элементов костюма: пояс, бант, воротник-фантази, баска, рукав «тюльпан», жабо, кокилье, волан и др. Имитация многослойности в одежде: многоярусная юбка, воротник «аккордеон», «улитка», отлетная кокетка и др. Проектирование отделок: вытачные рельефные швы, буфы – объемные косы, складки, драпировки и другое предполагает использование конструктивного моделирования одежды.

Конструктивное моделирование одежды (КМО) – это процесс разработки конструкций деталей новой модели одежды по ее первичному образцу или по ее графическому изображению (эскизу) с использованием соответствующей конструктивной основы изделия.

Процесс разработки новой модельной конструкции одежды с использованием методов КМО включает следующие этапы:

- изучение и анализ эскиза или образца модели;
- подбор соответствующей конструктивной основы;
- уточнение или изменение при необходимости конструктивной основы и перенос на нее модельных особенностей;

- проверка ткачества разработанной модельной конструкции при проведении примерок;
- анализ формы полученных конструкций деталей новой модели одежды.

Тема 2. Гибридная одежда

В зависимости от степени изменения исходной модельной конструкции различают четыре вида конструктивного моделирования одежды (КМО):

КМО-I вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы изделия.

КМО-II вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы изделия.

КМО-III вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования с полным изменением объемной формы плечевого пояса и покроя рукава в увязке с модифицированной проймой, т. е. преобразование базовых конструкций одежды с втачными рукавами в конструкцию одежды другого покроя – рубашечный, реглан, цельнокроеный, комбинированный.

КМО-IV вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования с преобразованием базовых конструкций одежды в одежду новых видов сложных форм и покроев – гибридная одежда, которая может быть многофункциональной и трансформируемой.

Гибридная одежда – это комбинированная одежда в сочетании сложных форм и покроев разного стилистического решения (цветов, размеров, материала, элементов декора) и дизайна (модификация различных покроев рукава, силуэтов и их производных, кастомизированный апсайклинг и др.).

Многофункциональная одежда – одежда, которая может выполнять несколько функций одновременно, сочетать в себе взаимозаменяемые и взаимодополняемые элементы, иметь электронные компоненты - встроенные датчики температуры, движения, света и др.

Трансформируемая одежда – одежда, которую из одного вида можно преобразовать в другой за счет проектирования съемных, отстегивающихся деталей и использования разнообразных конструкций застежек и модулей-фурнитуры – молний, кнопок, крючков, пряжек, текстильной застежки- лента-контакт (лента-липучка) и др.

Примеры гибридной одежды многофункциональной и трансформируемой, предполагаемые в разработку приведены ниже.

Полукомбинезоны, комбинезоны, юбка-брюки (кюлоты), юбка-шорты, юбка-солнце, воротник-капюшон или манишка, шарф-капор, или снуд. Разные виды накидок: с шарфом, капюшоном, застежками и без застежек, накидки – сак, ротонда, мантилья, кейп, пончо, тальма, салоп, клок и др.

Куртка, трансформируемая в жилетку, сняв рукава на застежке-кнопках. Воротник, трансформируемый в капюшон и наоборот, застегнув застежку-молнию. Брюки, трансформируемые в шорты. Длинные рукава – в короткие, изменение конфигурации линии низа и степени длинны во всех изделиях любого модельного ряда и др.

Болеро, манишка, пелерина, халат-кимоно, плащ-пальто, платье-жилет, платье-жакет, пальто-рубашка, жакет-рубашка, куртка-рубашка, платье-тренч, брадиган, кардиган, горжетка (меховой, перьевого шарф), манто (короткая шубка), палантин из различных материалов с драпировками, кастомизированные конструкции с вертикальной симметрией и асимметрией.

Комбинезон – предмет (изделие) верхней одежды, представляющий собой универсальный костюм, соединение верхней части одежды плечевой и поясной групп – куртки и брюк.

Полукомбинезон – это брюки, соединенные с лифом без рукавов, где верхняя часть туловища остается открытой.

Юбка-брюки (юбка-шорты) – фасон одежды, который сочетает в себе два предмета гардероба поясной группы – юбку и брюки (юбку и шорты).

Кюлоты – широкие укороченные брюки с высокой посадкой по талии.

Юбка-солнце – вид конической юбки с полным кругом.

Накидка – швейная или трикотажная плечевая одежда свободной формы без рукавов и пройм, не сковывает движений и может надеваться сразу на тело, а может быть слоем другой одежды, часто-без рукавов, с не сшитыми боковыми швами.

Кейп – так же накидка, но в переводе с английского (cape – накидка), практичная, необычная верхняя одежда свободного покроя без рукавов. Пальто-кейп часто называют пончо, накидкой и мантией, что не совсем верно. В отличие от пончо, которое представляет собой прямоугольник или круг с вырезом для головы в центре, имеет четко выкроенную линию плеча, имеет прорези для рук и застегивается на шее. С пальто он разнится отсутствием традиционных рукавов.

Манто – широкое женское пальто с широким рукавом, традиционно, меховое, без сквозной застежки.

Мантия – предмет одежды, надеваемый поверх платья, костюма, представляющий собой широкое, длинное, ниспадающее до земли одеяние без рукавов, надевается в торжественных случаях, во время официальных церемоний.

Болеро – предмет верхней одежды, короткая, открытая спереди курточка без застежки, укороченный жакет длиной выше талии с полукруглыми бортами и рукавом различной длины, узким по всей длине или с буфами, либо без рукава, может иметь воротник, в том числе, переходящий в лацканы-апаш, а также застежку на крючках, либо на одну-две пуговицы.

Пелерина – элемент женской и мужской одежды, преимущественно в виде безрукавной накидки, в женской одежде – короткая, обычно не доходящая до пояса накидка на плечи, большой, всегда съемный, закрывающий плечи воротник; в мужской одежде – воротник-накидка, пришитый у ворота под верхним маленьким воротничком.

Брадиган – бра и кардиган, комплект из двух элементов, сделанный из одной и той же ткани в одном оттенке, цветовой гамме.

Халат-кимоно – халат в виде буквы «Т», держится на теле при помощи пояса, с широкими рукавами из хлопка, льна, шелка, парчи.

Платье-рубашка – плечевое изделие с рукавами, застежкой и воротником, объединенное с юбкой, где верхняя часть платья повторяет конструкцию рубашки или блузки.

Тема 3. Объемное декорирование костюма

Декор в современном костюме является выразительным средством композиции костюма. Использование объемного декорирования в проектировании новых моделей одежды, делает образ оригинальным и гармоничным.

Декорирование используется во всех ассортиментных группах и могут являться обязательным элементом изделий не только нарядного модельного ряда, но и одежды повседневного назначения.

Традиционный декор разделяется на плоскостной и объемный. К плоскостному декору относятся: роспись, окрашивание ткани, вышивка, перфорация, инкрустация, пэчворк, печать, солнечный принт, аппликация и др. К объемному декорированию относится декорирование материалами, фурнитурой, отделочными деталями, объемная вышивка, объемная аппликация, плетение, объемная перфорация, создание объемной фактуры на поверхности ткани – буфы, гофре, плиссе и др.

Эмбоссинг – тиснение ткани, процесс создания объемного выпуклого изображения на поверхности материала, готовых изделий и деталях в крое на ткани. Выполняется эмбоссирование путем механического давления на материал, воздействуя на ткань двухсторонним клише, ее деформируют таким образом, чтобы сформировался конкретный рисунок или текст.

Объемное декорирование эффектно проявляет себя при декорировании костюма в сочетании традиционных техник декорирования с их имитацией – геометрический рисунок-принт, переходящий в рисунок, имитирующий объемную

вышивку, переход плоского декора в объемный цветочный принт, плоской перфорации в объемную, полоска ткани полотна переходит в бахрому или кисти, ручная роспись переходит в аппликацию, а аппликация в декорирование перьями и кружевом, эффект градиента в наложении оттенков деталей и элементов, разнообразие сетки и эластичные полотна, переходящие в декоративные, прозрачные вставки.

Характерен переход и сочетание одного свойства тканей с другим, например, плоский текстиль в рельефное трикотажное полотно, полупрозрачная органза в плотную кожу или замшу, сочетание шифона и меха, фетра и шелка, сочетание техники оригами с лентами и воланами и др.

Объемное декорирование в виде спиралевидных роз, представляет работу в материале с подкройными лентами по косой, одно-, двух- или многослойных. Варианты – втачные элементы, накладные элементы.

Декорирование в технике «оригами». Рекомендуемые свойства тканей при использовании техники «оригами» – держать форму и сгибы подобно бумаге, суховатые, гладкие полотна разной толщины конкретно подбираются для модели желаемой конфигурации.

Сложные конструктивные решения в объемном декорировании достигаются на основе ребер жесткости. Применение в изготовлении объемных сегментов одежды плотной капроновой ленты – ригелин, косточек из пластика или металла (пружины) и других жестких, упругих материалов. Проектирование фижмы, панье (широкий каркас в виде обруча, служащий для придания объемности, пышности женской юбке).

Декорирование одежды объемными деталями накладными или втачными с использованием нетрадиционных материалов – комплексных и нетканых материалов: двухсторонних, дублированных, двух-трехслойных; так же пух, перья, ватин, войлок, синтепон, поролон, утеплитель, воздушно-пузырьковая пленки и др. Объем создается за счет наполнения деталей изнутри и фиксации формы. Технические условия и сам процесс наполнения, может быть, различными в зависимости от используемого материала и сложности выполнения поставленной

задачи. Декоративная стежка будет являться уникальной техникой в создании эксклюзивных акцентов выпуклых, объемных сегментов моделей одежды и аксессуаров.

К разнообразным видам отделок объемного декорирования костюма относятся различные складки, рельефные швы, отделочные швы, бейки, рулик, а также оборки, воланы, рюши, бейки, буфы, жабо, кокилье.

Складки, применяемые для отделки изделий, по внешнему виду бывают односторонние и двухсторонние, которые в свою очередь подразделяются на встречные и бантовые. По способу обработки они могут быть стачные и настрочные, выполненные из одной, двух и более деталей.

При изготовлении отделочных складок с лицевой или изнаночной стороны деталей в зависимости от вида складки, намечают место их расположения одной, или двумя линиями (наружного и внутреннего сгибов).

Одним из вариантов встречных соединительных складок, при котором два-три сгиба уложены один над другим, являются веерные складки. На прямых и зауженных к низу юбках складки веера принято выполнять разной глубины, т. е. глубина каждой складки больше нижележащей на 1,0 см.

Отделочные рельефные швы могут быть вытачные в виде мелких складочек (защипов), полученных застрачиванием сгибов деталей на расстоянии 0,2–0,5 см от сгибов и выстрочные, где рельеф создается прокладыванием между строчек шнура или жгута. Выстрочные рельефные швы целесообразно изготавливать на двухигольной швейной машине. Отделочные рельефные швы в изделиях могут обрабатываться вытачными швами.

Оборка – это прямоугольная длинная деталь, присборенная по одному срезу или заложённая складками.

Волан, в отличие от оборки, имеет большую ширину и не всегда правильную форму.

Рюш отличается от оборки тем, что присборивание выполняется посередине детали.

Оборки, воланы, рюши выкраиваются в долевом, поперечном направлении нити основы, под углом 45° к нити основы, по дуге или кругу. Могут состоять из частей, ширина шва стачивания – 5–7 мм, шов разутюживают или заутюживают в зависимости от толщины материала. Для выполнения стачных швов взаутюжку может использоваться краеобметочная машина или машина зигзагообразной строчки.

Обработка внешних срезов оборок, воланов, рюш может выполняться:

- зигзагообразной строчкой с подгибанием среза в сторону изнанки. Ширина зигзагообразной строчки 1–2 мм, ширина подгиба среза 5–6 мм. Излишки подогнутого среза обрезаются ножницами. В бытовом обслуживании этот способ называется «закрутка»;

- краеобметочной строчкой с подгибанием среза или без него (количество нитей – минимум 3). Для подгибания среза используется спецприспособление. Ширина краеобметочной строчки – не более 3 мм. Количество стежков в 10 мм – не меньше 6;

- швом вподгибку на универсальной машине (величина подгибки 3–4 мм – одна строчка), а также швом вподгибку с двойным застрачиванием. Последний используется в том случае, когда срезы оборки прямолинейны и выкроены по нити утка;

- окантовочным швом с помощью спецприспособлений;

- настрочкой по краю оборки или волана кружева, или выполнением краеотделочной ажурной строчки.

Рюши настрачивают на деталь по заранее намеченным линиям посередине между строчками, образующими сборки или складки. При этом образование сборки и соединение рюши может выполняться одновременно.

Бейка – это полоска ткани для отделки. Выкраивается она из основной или отделочной ткани под углом 45° , или по утку. Бейки могут быть одинарные и двойные, настрочные и притачные бейки.

Рулик – вытачная косая бейка (вытачной шнур) разной толщины и наполнения с открытым краем, в зависимости от конкретного целевого назначения и

задачи в изделии. При декорировании костюма элементами рулика, припуски шва, заполнив его изнутри, делают рулик объемным и упругим. С помощью рулика выполняют навесные петли для застежки, узоры на поясах, воротниках, карманах, пуговицы-спираль и т. п.

Буфы могут быть расположены на различных участках изделия. Нередко их проектируют вместо вытачек, располагая от плечевого среза, горловины, по линии талии, по окату и низу рукава и т. д.

При раскрое деталей предусматривают припуск на буфы, величину которого определяют в зависимости от вида и размера участка буф.

Буфы бывают обыкновенные, со складками, шнуром, вафельные и комбинированные.

Для изготовления обыкновенных буф на деталях изделия с лицевой стороны прокладывают строчку, ослабляя натяжение верхней нити параллельно срезу детали или по намеченной линии. Все последующие строчки располагают параллельно первой. Затем срез детали стягивают на нижние нитки строчек, разравнивая образовавшиеся сборки. Концы ниток завязывают. Число строчек и расстояние между ними устанавливают в соответствии с моделью.

В концах строчек буф, если они не входят в швы детали, застрачивают складки шириной 1–2 мм с изнанки, перегибая и складывая детали лицевой стороной внутрь. Концы всех строчек буф должны войти в швы застрачивания складок.

Для предохранения буф от растяжения может использоваться прокладка из основной ткани. Нити основы на прокладке должны проходить параллельно строчкам буф. Если срезы участка с буфами входят в швы соединения деталей, то срезы прокладки тоже должны входить в швы. В противном случае прокладку притачивают при застрачивании в концах буф складок.

При изготовлении буф со складками или защипами на детали изделия застрачивают защипы шириной 1 мм с лицевой стороны или складки с изнаночной стороны на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от модели. Дальнейшая обработка аналогична обработке обыкновенных буф, но складки в концах строчек не закладывают.

Обработка буф ручным способом заключается в следующем. С изнаночной стороны детали намечают точками или линиями места расположения буф. По разметке прокладывают сметочные строчки, деталь стягивают на нитки, образуя складки. Складки скрепляют согласно рисунку буф, делая по четыре – пять стежков в каждой закрепе.

Декорирование элементами гофре, плиссе, является отделкой ткани и деталей кроя. В зависимости от свойств материалов дает разный эффект в изделиях в объеме за счет сложения ткани определенным образом, от мягких и сложносочиненных элементов до жестких и упругих форм деталей.

Плиссе – техника обработки ткани, при которой ткань складывается в аккуратные, равномерные складки и фиксируется с помощью тепла или химических средств, результатом являются вертикальные складки, которые создают декоративный, текстурный эффект на поверхности ткани; плиссировка может быть довольно узкой, или широкой, в зависимости от желаемого стиля и эффекта.

Гофре – процесс создания текстуры путем складывания и сжатия ткани или материала, после чего она обрабатывается теплом, или паром; результатом являются трехмерные узоры или складки, которые могут быть различных размеров и форм, гофре может имитировать волны, рельефные узоры, или другие абстрактные формы, в зависимости от техники обработки.

Жабо и кокилье – отделки, прикрепляемые у горловины изделия, могут выполняться из тонких тканей, кружев. Жабо может выкраиваться из деталей различной конфигурации и выполняться со складками, сборками или рюшами.

Жабо выкраивают в долевым, поперечном направлении нити основы, под углом 45° к ней, по дуге, кругу, спирали. Жабо может быть несъемным и съемным.

Несъемное жабо соединяют с основной деталью при притачивании или настрачивании планки, а также стачивающей строчкой, прокладывая ее между строчками для образования сборок.

Съемное жабо, выкроенное по форме прямоугольника, настрачивают на полосу ткани с обработанными краями, которую впоследствии соединяют с основной деталью. Съемное жабо, выкроенное по форме круга или его сектора, обрабатывают без полосы.

Кокилье выкраивается в виде овала, круга, спиралевидной детали и может быть однослойным, двухслойным, многослойным.

В большинстве случаев, кокилье выкраивают по спирали и внешний срез застрачивают или окантовывают. Несъемное кокилье настрачивают на основную деталь, подгибая внутренний срез. Съемное кокилье пристегивают, для чего внутренний срез кокилье обрабатывают.

Отделочные детали жабо и кокилье можно получать с применением методов конического, параллельно-конического и параллельного разведения шаблонов соответствующих плоских деталей. При максимальном разведении детали трансформируются. Исходными данными для построения являются основные габаритные размеры проектируемой детали: длина (Д мод.), ширина самого широкого участка (Ш мод.) и длина конца кокилье.

Конструкции строят во взаимно перпендикулярных осях с пересечением в точке *о*. Шов посередине детали позволяет увеличить объемность кокилье. Конструкцию разрезного кокилье можно получить из исходного шаблона методом конического расширения либо руководствуясь схемами построения.

Спиралевидная конструкция используется для кокилье, состоящего из одной, двух деталей и более. Чем больше деталей включает кокилье, тем объемнее и пышнее оно выглядит. Спиралевидные конструкции деталей применяют для декоративного оформления изделий на различных участках: по низу рукавов, низу изделий, в швах кокеток и т. д. С той же целью нередко используют разнообразные оборки и рюши.

Оборки, рюши можно получить из прямоугольных полос материала, присборенных или уложенных в складки. Их выкраивают в поперечном (для очень тонких и подвижных материалов можно в долевым) направлении или по косой. Обычно чем тоньше материал, тем больше его присборивают. Для тонких

тканей длина детали оборки примерно в 2 раза больше участка, к которому она прикрепляется, для толстых – в 1.5 раза. Длина полосы для плиссированной оборки в 3 раза больше длины участка притачивания. При направлении по косой оборки более пластичны, их можно выкраивать короче. Воланы получают коническим разведением полос.

Воротники фантази можно построить методами конического, параллельного и параллельно-конического разведения шаблонов соответствующей плоской детали. Например, воротник-волан получен преобразованием конструкции плосколежащего воротника методом конического расширения. При большом разведении линия втачивания волана в горловину замыкается, превращаясь в окружность. Учитывая это, деталь такого воротника можно построить и не прибегая к коническому расширению, вычертив сразу окружность, длина которой равна длине горловины. Затем на продолжении линии радиуса этой окружности следует отметить отрезки $aa1$ и $aa2$, соответственно равные ширине волана сзади и спереди. Для частного случая ширина волана спереди $aa2 = 0$. Линия внешнего края волана оформляется плавной кривой от точки $a1$ до точки $a2$.

Для получения более пышного волана необходимо еще большее удлинение его внешнего края. С этой целью шаблон полученного волана расчленяется на несколько частей, каждая из которых удлиняется по внешнему краю коническим разведением. Швы соединения частей волана в готовом виде, как правило, незаметны из-за густоты фалд. Пышные воланы могут быть и цельнокроеными. Тогда их выкраивают в виде «улиток» так, чтобы длина внутреннего края волана (линия соединения с горловиной) была равна длине горловины изделия. В ряде случаев такая конструкция позволяет рационально использовать материал при раскрое. Однако следует отметить, что фалды будут располагаться неравномерно на участках волана из-за различной кривизны соответствующих контуров детали.

Волан из кроеного трикотажного полотна можно получить, растягивая внешний край детали, например, при обработке его краеобметочной строчкой с

большой частотой стежка. В вязаных воланах фалды образуются за счет комбинаций переплетений, изменения плотности вязания, количества петель на соответствующих участках детали.

Тема 4. Техника ручной росписи ткани – батик

Одним из видов декорирования ткани и деталей одежды является батик. Техника – батик, как искусство росписи на ткани, может использоваться при декорировании не только одежды, но и предметов интерьера и аксессуаров: палантины, шарфы, перчатки, платки, картины, настенное панно, сумки-шопперы, головные уборы, покрывала, скатерти, декоративные подушки, постельное белье и текстильная обувь с узорами, рисунками и орнаментами пользуются большой популярностью.

Традиционно для батика используют шелк, шелк-понже, туаль, крепдешин, хлопок, лен, батист, поплин, сатин, органзу. Для горячего батика оптимальны бязь, ситец, репс, поплин. Для свободной росписи подходят тонкие ткани – мадаполам, маркизет, батист, шифон. Для холодного батика предпочтительны шелковые ткани.

Нанесение специального состава, не пропускающего краску на те места ткани, которые должны оставаться не закрепленными и образовать узор – является принципом резервирования, лежащего в основе технологии окрашивания и разнообразных способов ручной росписи ткани.

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

В зависимости от техники исполнения, различают следующие виды батика – холодный, горячий, узелковый, свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани.

Холодный батик – для этой техники контур рисунка наносится резервирующим веществом на основе бензина, резинового клея и парафина. Холодный батик бывает четырех типов:

- классический – рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в один слой;
- многослойный – рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в несколько слоев;
- незамкнутая графика – расписывается методом резерва резервной линии и смещением цвета соседних плоскостей;
- свободная роспись ткани – рисунок создается без использования резервных смесей. Рисунок на ткань при этом методе наносят свободными мазками, и только заключительная обработка может иногда выполняться при помощи резерва.

Свободная роспись – это работа жидкими красками по чистой или загрунтованной ткани и роспись загущенной краской. Свободная роспись выполняется в трех техниках:

- акварельная техника – батик рисуется по сырому с подсушиванием в нужных местах или по сухому специальными кистями;
- трафаретная техника – батик создается при помощи трафаретов и аэрозольного красителя;
- свободная роспись – ткань пропитывают водным раствором поваренной соли или акварельным грунтом, а после высыхания расписывают красками.

Узелковый батик – вид художественной росписи ткани, при котором участок ткани, который должен остаться неокрашенным, перевязывают навощенной нитью или шпагатом, завязывают ткань узлами, ограничивая доступ краски. В узелковом батике узор получают, завязывая ткань определенным образом (без использования резерва) и либо окуная в краситель, либо кистью наносят краску.

Горячий батик – рисунок наносится жидким восковым составом (горячим) не только на контур, но и на каждый цвет, после окончания работы воск снимают при помощи выпаривания утюгом. Горячий батик бывает трех типов:

- прямой однослойный – рисунок создается методом фиксации расплавленным воском белой ткани и расписывается в один слой;

- прямой многослойный – рисунок создается методом фиксации расплавленным воском белой ткани и расписывается в несколько слоев, каждый раз насыщая их по тону;

- обратный, вытравка – рисунок создается методом росписи с последующей фиксацией нужных цветов воском и вытравкой до белых участков, не покрытых воском.

Холодный батик отличается от горячего тем, что резервирование осуществляется холодным способом. Резервирующий состав может быть бесцветным, но может также иметь любую окраску. Холодный батик – самый частый способ росписи шелка. В отличие от горячего, резервирующий состав не нагревается перед нанесением. Прежде чем начинать роспись, границы рисунка обводят резервирующим составом.

Техника горячего батика используется обычно для грубых тканей. Резервирующий состав в данном случае состоит из воска или парафина и наносится на ткань в горячем виде, после того как рисунок готов, резервирующий состав снимается. Горячий батик подразумевает многослойную покраску ткани, поэтому изображения получаются более размытые и в них нет четко прорисованных границ.

Сложный батик (в два и более перекрытий) трудоемкий процесс. Роспись состоит из нескольких этапов: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность цветом. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному. Основная работа при создании батика, заключается в покрытии участками горячим воском так, чтобы воск предотвращал проникновение краски.

Роспись от пятна – самая сложная и интересная работа по росписи ткани. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом

наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка композиции. Эту процедуру можно проходить не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают рисунок и в заключении все полотно покрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.

Батик – свободная роспись ткани и безграничная возможность для фантазии и творчества. Декорирование батиком эффектно проявляет себя при проектировании новой модели одежды в сочетании с объемным моделированием и имитацией перехода плоского декора в объемный принт, например, в спиралевидную конструкцию деталей рукава, юбки, воротника или гибридную модель комбинезона, многослойной накидки, или кастомизированную модель апсайкл-конструкции.

Сложный батик, эффект градиента, наложение оттенков на деталях и элементах конструкции одежды, ручная роспись, переходящая в аппликацию или объемную вышивку, узелковая техника батика с одновременным использованием трафаретов-лекал для нанесения желаемого рисунка могут применяться в итоговой творческой работе при проектировании новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники ручной росписи ткани – батик.

Тема 5. Современные аксессуары.

Ассортимент, виды современных аксессуаров

Аксессуары – это вспомогательные детали, дополнения к образу, предназначенные для украшения костюма, придающие ему законченный вид. Они мо-

гут быть ключевым или завершающим элементом модного образа. Широкий ассортимент современных аксессуаров является неотъемлемым атрибутом гардероба и определяет эстетическую составляющую любого современного человека.

К аксессуарам относятся головные уборы, шарфы, кашне, шейные платки, муфты, снуды, манишки, митенки, галстуки, перчатки, пояс, очки, зонты, сумки, кошельки, портмоне, ремни, пояса, портупея, подтяжки, часы, украшения, бижутерия, броши, аксессуары с меховой и кожаной отделкой, сумки, ассиметричные клатчи, чемоданы, детали нестандартных форм и решений, завершающие образ. Деловые аксессуары: визитница, ежедневник или органайзер, перьевая ручка, являющиеся частью имиджа делового человека и др.

В зависимости от вида аксессуаров используются большое многообразие материалов для их изготовления: мех, кожа, замша, трикотажное полотно, ткань, бижутерный сплав, кристаллы, натуральные и искусственные камни, фурнитура, нетрадиционные материалы (комплексные и нетканые полотна), сочетание их текстуры и декора одновременно и др.

В одежде аксессуар – предмет необязательный, используемый для дополнения внешнего вида и стиля, а также наиболее подвержен модным тенденциям. Модные аксессуары, так же как силуэт костюма, его цвет, характеризуют стиль одежды данной эпохи, задают акцент в костюме, служат знаком социального статуса. Их создание в начале XXI в. нередко составляет важнейшую часть деятельности домов моды.

С помощью различных аксессуаров можно быстро и легко создать новый образ. Правильно подобранные аксессуары помогут по-новому обыграть привычное платье, скроют недочеты фигуры, покажут ее достоинства, подчеркнут индивидуальность. Несмотря на большое количество моделей аксессуаров, необходимо умело подбирать их для различного стиля в одежде. Единый эффектный образ зависит от поиска оригинальных, креативных решений в сочетании с правильным выбором материалов.

Аксессуар – важный инструмент для достижения идеального образа. Выбор аксессуаров зависит от гармоничного сочетания баланса цвета, конструктивно-декоративных линий и желаемого завершения имиджа. Все аксессуары должны быть выполнены в едином стилевом направлении, сочетаться со стилем одежды, быть изготовлены из материалов, схожих по своим характеристикам и структуре.

Наиболее популярные виды аксессуаров, часто используемые в повседневной жизни, являются сумки и перчатки – неотъемлемая часть любого гардероба.

Видов сумок существует множество, многие из них объединяет история происхождения или материал, одна и та же модель может называться по-разному, поэтому наиболее основные виды сумок, актуальные в наше время, предложены для разработки конструкции и изготовления макета в материале с использованием приемов конструктивного моделирования, используемых для типового конструирования.

Тут – это достаточно большая дамская сумка прямоугольной или более трапециевидной формы. У нее есть две короткие ручки, за которые мы носим сумку в руке, в комплекте может идти длинный ремень на одно плечо, но предпочтительнее носить ее именно в руках. В сумке, как правило, несколько отделений, что довольно удобно. Подходит для офиса и классических образов.

Шоппер (или шопер) – очень удобная базовая модель: довольно большая прямоугольная сумка, она пошита из мягкого материала, однако более-менее держит форму. У нее обычно одно отделение (максимум - дополнительный кармашек для мелочей), нет застежки, оснащена двумя ручками. Функционал понятен из названия – с ней удобно ходить за покупками, но также хорошо в нее помещается папка А4 с офисными документами или сменка на работу.

Хобо – сумка мягкой формы, имеет средний размер, хотя выпускается и в больших вариантах, с полукруглым вырезом верха или мягкой складкой. Имеет одну цельную ручку для ношения на плече. Подходит для более расслабленных образов, отличается вместительностью.

Рюкзак – сумка на одной или двух лямках для переноса вещей за спиной. Почти всегда у рюкзака есть короткая ручка, которой удобно пользоваться для переноса рюкзака в руках.

Мессенджер – сумка-почтальонка, модель среднего размера, носится на длинном ремне на плече или как кроссбоди. Изначально мессенджер закрывался клапаном, сейчас может быть с ним или без него.

Кросс-боди – сумка для ношения через плечо, наискось. У таких моделей есть длинный ремень или цепочка, благодаря которым мы можем носить их «без рук».

Сэтчел – сумка-ранец, изначально универсальная сумка среднего размера для переноски книг. Жесткой формы, из кожи, закрывается верхним клапаном, есть застежка и носится через плечо. Сегодня к сэтчелам относится более широкий набор моделей. Выглядит довольно строго, структурирует повседневные образы и даже подойдет для вечерних.

Сэдл – сумка-седло, на длинном плечевом ремне, иногда с дополнительной короткой ручкой, со скругленной формой низа и наличием клапана – это ее отличительные черты, приветствуется необычная форма. Изначально это была маленькая сумка с крышкой-клапаном, которую наездники крепили к седлу. В моду модель вошла благодаря Джону Гальяно, который сделал ее fashion-версию для Dior. Сумка-седло всегда выглядит дорого и престижно.

Сумка-багет – очень трендовая на сегодняшний день модель. Это продолговатая сумочка, прямоугольная или чуть скругленная. У нее есть небольшой мешок для ношения на плече, иногда вместо него вставлена цепочка.

Сумка-браслет – модель, которую носят на ручке-петле на запястье.

Поясная сумка – модель-тренд 90-х гг. и нескольких последних сезонов. Представляет собой небольшую сумку чаще мягкой формы, которую можно носить на талии или на уровне бедер. Крепится на ремне с карабином застежкой или пряжкой.

Сумка-мешок – мягкая, цилиндрической формы или прямоугольной, стягивающаяся шнуром и приобретающая форму со складками, может иметь ручку, чтобы носить на плече или через плечо, идеальная для образов в стиле бохо-шик.

У сумок-мешков есть несколько разновидностей, которые могут быть похожи друг на друга до неразличимости: кiset, сумка-ведро, сумка-торба.

Сумка-ведро в отличие от мешка имеет более жесткую форму, напоминающую ведро – обязательно есть круглое или овальное устойчивое дно, а сверху возможны вариации. Чаще всего у нее есть ручка для ношения в руке, а также в комплекте длинный плечевой ремень. У хороших сумок внутри вшит мешочек на стягивающемся шнурке, куда прячется содержимое;

Клатч – это небольшая вечерняя дамская сумочка без ручек, которая обычно помещается в одну руку и служит аксессуаром для нарядных и праздничных образов. Бывает на ремне, цепочке или вовсе без них.

К разновидностям сумок, современных в наше время относятся также: корзина, авоська, китайская коробочка, шляпная коробка, сумка-слинг, спортивная сумка, сумка-купол, дорожный чемодан и др.

Перчатки – необходимый атрибут гардероба и стильный аксессуар, который способен дополнить любой образ. Перчатки используют для защиты рук от неблагоприятной погоды, влажности, низких температур и повреждений механического характера. Разнообразие перчаток создается из различных материалов, которые используют для их пошива. Наиболее востребованными остаются кожаные перчатки, обеспечивающие элегантный внешний вид аксессуара и помогающие защитить руки в ветреную погоду и морозные дни.

Популярным решением стала комбинация различных материалов для создания уникальных изделий. Такие аксессуары эффективно совмещают различные преимущества, которые делают их удобным и практичным решением. Для декоративного оформления перчаток используют ажурные вставки, меховую отделку и многие другие решения. Изделия могут сочетаться с различными образами, дополнять любую идею, помогать грамотно расставлять акценты.

Перчатки отличаются по внешнему виду и назначению. Различают следующие виды перчаток:

– классические короткие – имеют длину манжеты до 5-6 см на запястье. Часто не выделяются ярким оформлением и дизайном, производятся в сдержанных тонах для ношения в межсезонье и зимой;

– митенки – перчатки изготавливают из натуральных и искусственных материалов, а ключевой особенностью становится отсутствие пальцев. Выпускаются в разнообразных дизайнах, но часто имеют сдержанные пастельные тона;

– укороченные – по сравнению с классическими вариантами, отличаются очень короткой манжетой, она едва доходит до запястья. Часто имеют довольно массивные элементы декора, которые подчеркивают их яркость и дерзость. Становятся яркой изюминкой в различных образах;

– удлиненные – длина манжеты может доходить до локтя. Такой аксессуар часто дополняет элегантные образы, поэтому выполняется в сдержанных тонах с применением минимального декора;

– вечерние – самые утонченные и выверенные изделия. Данный вид перчаток идеально подходит для дополнения различных вечерних образов, создания стильного и сдержанного вида. Для изготовления таких аксессуаров могут использоваться самые тонкие ткани, поскольку они выполняют больше декоративную функцию, нежели согревающую.

Также популярны модели перчаток для вождения с кожаными вставками в районе ладони. Спортивные модели перчаток, комбинированные из нескольких материалов и выполняющие сразу несколько функций. Перчатки для разных видов спорта, имеющие плотную фиксацию на запястье в виде кнопки, липучки или снабженные греющими элементами на батарейках, или с аккумулятором.

Определить размер перчаток просто, необходимо измерить обхват ладони в месте соединения пальцев. Значение достаточно округлить до ближайшего целого числа, чтобы узнать свой размер рук и подобрать идеальные перчатки.

Варежки или рукавицы – предмет зимней одежды для кистей рук, в которой есть два отделения: одно для большого пальца, а другое – для всех остальных пальцев. Варежки более эффективно сохраняют тепло рук, чем перчатки, так как

по отдельности пальцы быстро замерзают. Обычно вяжутся из шерсти, но могут быть изготовлены из кожи, трикотажа и других материалов и их комбинаций.

Варежки от рукавиц отличаются тем, что они бывают вязаные, а рукавицы обычно шьют либо из сукна, либо из флиса, или из меховых шкурок. Рукавицы и варежки – главный аксессуар зимней одежды.

Перчатки не обязаны сочетаться с сумкой, и этот факт уже доказан дизайнерами. Сумка может быть отдельным фокусным элементом, контрастным ко всему образу, а может сочетаться по шкале цветов. Исключение допустимо только для клатчей: если у женщины в руках мини-сумочка, то перчатки должны быть одного с ней оттенка.

Аксессуары – яркие акценты любого образа или лаконичные формы классического дизайна. Их можно подобрать к любому модному луку, чтобы они гармонировали с ним, либо удачный контраст выделит и подчеркнет ваш вкус и чувство стиля, став главным аксессуаром вашего гардероба. Дизайнерский замысел воплощает в жизнь самые невообразимые аксессуары со всевозможными элементами декора и фасоном.

Тема 6. Проектирование головных уборов

Ассортимент головных уборов отличается большим разнообразием. Головные уборы классифицируются и подразделяются в зависимости:

- от сезона: летние, зимние, весенне-осенние;
- по половозрастному признаку: на взрослые (мужские, женские) и детские;
- по стилевому решению: классические, спортивные, национальные, оригинальные;
- по назначению: бытовые (повседневные, нарядные), производственные (для трудовой деятельности), форменные (военные, гражданские), специальные (для пожарных, шахтеров), спортивные (для любительского и профессиональ-

ного спорта), зрелищные (для театральных, цирковых, эстрадных представлений), культовые, исторические, этнографические (носят в зависимости от географического положения, климатических условий);

- по видам используемых материалов головные уборы подразделяются: валяльно-войлочные изделия, из натурального и искусственного меха, из натуральной и искусственной кожи и замши, из ткани, из нитей вязанием;

- по способу изготовления: повязывание (платки, шали, косынки), метод драпирования, метод прессования, метод ручного формования на деревянных, капролактановых и металлических формах, метод плетения (из натуральных и искусственных волокон), метод регулярного способа (из трикотажа, где форма закладывается в расчете петель);

- по способу изготовления при шитье головные уборы могут быть мягкие – без специальных пропиток и каркаса, жесткие – формованные и на каркасной основе и комбинированные;

- по объему: плотно облегающие, среднего объема и сложно драпированные объемы.

Все остальные подразделения головных уборов – производные от названных.

Разнообразие внешнего вида достигается декоративно-конструктивными линиями, комбинированием основного материала с другими разнообразными текстурами материалов и использованием отделочных материалов – тесьма, шнуры, канты, бейки и др.

В качестве декора применяются металлические, деревянные и пластмассовые модули фурнитуры, эмблемы, аппликации, искусственные цветы, ленты, банты и др.

Для изготовления головных уборов широко используются такие основные материалы, как натуральный и искусственный мех, кожа, замша, ткани, трикотаж, дублированные материалы и др.

Ассортимент меховых головных уборов отличается большим разнообразием. Меховая промышленность выпускает женские, мужские и детские голов-

ные уборы. Головные уборы могут быть изготовлены целиком из меха (цельно-меховые) или из меха в сочетании с другими материалами (сукно, драп, бархат, кожа, замша и др.).

Прокладочные материалы применяются для создания определенной жесткости головного убора. К ним относится флизелин, прокламелин, бортовка, ватин, марля и др.

Подкладка – это внутренняя отделка головного убора: сатин, шелк, специальные подкладочные материалы.

При разработке конструкции деталей головных уборов используются методы приближенного конструирования: муляжный, расчетно-графический, расчетный и сеточный (геодезический). Общим недостатком этих методов является незначительное использование размерных признаков головы человека. Возможно для конструирования головных уборов применять инженерный метод построения разверток в чебышевских сетях. Для практической реализации этого метода необходимо создание макетов внутренней формы головного убора. В настоящее время промышленность располагает деревянными и металлическими формами, лишь приближенно соответствующими форме головы и внутренней форме головного убора. За основу при проектировании этих форм приняты основной размерный признак – горизонтальный обхват головы – Огол. (с интервалом безразличия 1 см) и высота головы – Вгол.

Для более полной характеристики формы и размеров головы целесообразно использовать 13 размерных признаков. Программа измерения размерных признаков головы разработана НИИ антропологии.

В настоящее время объемно-пространственная форма головного убора в основном достигается конструктивными средствами: швами и вытачками. Формовочная способность основных материалов используется без должного научного обоснования. Поэтому конструкция головных уборов характеризуется большим количеством деталей и сложной конфигурацией их контуров.

Наименование и определение деталей головных уборов:

- головка или тулья – основной объем головного убора (без дополнительных деталей), состоит из донышка и стеночки;
- донышко головки – верхняя часть головного убора;
- стеночка головки – боковая часть головного убора;
- околыш – деталь головного убора, ободок, к которому прикрепляется тулья (головка). Околыша может и не быть в определенных моделях;
- линия присада – линия посадки головного убора;
- дополнительные детали: поля, козырек, подкозырек (нижняя часть козырька), назатыльник, подназатыльник (нижняя часть назатыльника), наушники (ушки).

В головных уборах, имеющих в основе построения головки – клин, понятие донышка и стеночки условно, так как каждый клин включает в себя часть донышка и часть стеночки. Переход стеночки в донышко в клине происходит на линии сужения клина – линии перехода.

Исходные данные для построения клина: обхват головы, высота стеночки (по модели) и радиус донышка.

Пересчет периметра или объема головы в радиус и обратно производится по известной формуле: $L=2PR$, где $P=3,14$.

Головной убор – это важная деталь любого образа. Виды головных уборов насчитывают огромную разновидность моделей и их производных: береты, кепки, кепи, бейсболки, пилотки, капоры, фуражки, шляпы, шапки, колпаки, панамки, капюшоны, шапки-ушанки, шлемы, банданы, косынки, панамы, диадемы, бескозырка, вуалетка, галеро, гоголь, двууголка, жокейка, кокошник, снуд, капор, таблетка, треуголка, камилавка, сомбреро и др.

Тема 7. Подготовка к дипломному проектированию.

Подбор материалов для проектируемых моделей одежды и аксессуаров в рамках дипломной коллекции

Проектирование включает разработку художественного эскиза, технического рисунка, исходной модельной и модельной конструкции, изготовление макета-образца в материале основных деталей одежды плечевой и поясной групп, поиск оригинальных решений, технологию изготовления конкретных элементов, технологических узлов и выбор соответствующего пакета материалов в дипломной коллекции. Работа в материале с утвержденным эскизом, анализ формы полученного изделия (комплекта) модели с внесением необходимых изменений и дополнений при корректировке модельной конструкции для получения желаемого конечного образца одежды.

Для изготовления одежды проектируемых моделей наряду с тканями возможно применять такие материалы, как натуральный и искусственный мех, трикотажное полотно, натуральную и искусственную кожу, замшу, ткани с пленочным покрытием, синтетический материал «лаке» и др. Конструирование и моделирование изделий из этих материалов в целом аналогично проектированию изделий из тканей. В то же время выбор оптимального конструктивного решения изделия во многом определяется спецификой физико-механических свойств материалов. Особую группу изделий составляет проектирование аксессуаров: сумок и головных уборов.

Макеты в материале, изготовленные по модельным конструкциям могут быть различных стилевых направлений, силуэтных форм и видов покроя с учетом расчетных формул, величин конструктивных прибавок и технологических припусков к разным участкам конструкций в зависимости от специфики физико-механических свойств используемых материалов: швейные ткани-натуральные, искусственные, синтетические, смешанные; трикотажные полотна-футер, «лапша», «масло», сетчатый, ажурый трикотаж, трикотаж с люрексом, капитонный и др., а также нетканые материалы, такие как кожа, мех и др.

Трансформация в искомые, желаемые сложные формы выбранных для разработки новых моделей изделий производится в соответствии с утвержденным

эскизом на основе выбранного источника инспирации с применением творческих, креативных идей и учетом оптимального конструктивно-технологического решения, предусмотренного в рамках дипломной коллекции.

2. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

2.1. Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности

В образовательном процессе используется Положение о текущей и итоговой аттестации студентов в Частном учреждении образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» по 10-балльной шкале, утвержденное ректором Института 01.10.2024 № 145.

Критерии оценок хранятся на кафедре в соответствующей папке номенклатуры дел и постоянно доступны для использования профессорско-преподавательским составом кафедры.

По учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» предусмотрена форма промежуточной аттестации в 4-6 семестрах – зачет.

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной учебной дисциплине, а также для контроля качества образования, используются следующие средства диагностики:

- предварительные просмотры этапов выполненных работ по темам дисциплины, где в ходе данного контроля оцениваются качество и количество работ, выполненных студентом;
- предварительные просмотры проектируемых макетов новых моделей одежды и аксессуаров в материале, изготовленных на практических занятиях, с учетом их соответствия тематике учебного материала и обсуждением результатов практикума;
- текущие устные опросы во время занятий и презентации по отдельным темам изучаемой дисциплины;

– индивидуальное собеседование по темам семестра и курса для промежуточного контроля знаний и оценки результатов учебных достижений и полученных практических знаний, умений и навыков.

На промежуточный зачет предоставляются: творческие работы по темам с соответствующими художественными эскизами; макеты современных аксессуаров и одежды в материале на манекене или на фигуре человека с соответствующими по разрабатываемой темой техническими рисунками, расчетными таблицами, чертежами МК.

На зачете оценивается:

- качество выполненных работ;
- наличие всех заданий и полнота их выполнения;
- гармоничность и соразмерность элементов созданных композиций между собой и фигурой человека;
- выразительность и эстетическое совершенство разрабатываемой модели аксессуаров и одежды в материале;
- креативный, творческий подход к выполнению работы.

Зачтено ставится, если:

- студент уверенно ориентируется в сочетании методических рекомендаций по выполнению практических заданий на практических занятиях с основными теоретическими положениями учебного материала, полученными по смежным учебным дисциплинам;
- воспроизводит содержание полученного учебного материала в логической последовательности и эффективном поэтапном алгоритме выполнения с учетом использования научной терминологии;
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные методические и художественно – творческие задачи на практических занятиях;
- усвоил содержание основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;
- выполняет задания на допустимом уровне культуры их исполнения в полном объеме, предусмотренном учебной программой;

- обладает образным мышлением и способностью гибко анализировать и решать творческие задачи, в соответствии с предложенной тематикой;
- стремится повысить основы художественно-композиционной грамоты с учетом специфики специальности.

Не зачтено ставится:

- за фрагментарные теоретические знания в сочетании с практическими умениями и навыками в рамках образовательного стандарта;
- выполнение практических заданий на практических занятиях с существенными ошибками и не соблюдением технических условий при их выполнении;
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и нормативно – методических документах по изучаемой учебной дисциплине;
- пассивность на практических занятиях, безынициативность при обсуждении результатов практикума, неумение решать поставленные учебно-практические задачи;
- выполнение практических, самостоятельных заданий на низком методическом и художественном уровне культуры исполнения либо не полный объем заданий, предусмотренных программой, а также в случае отказа от ответа или отказа от предоставления результата выполненной практической работы.

2.2. Перечень практических занятий

Перечень практических занятий обусловлен тематикой учебной программы, разработанной по изучаемой дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля согласно учебному плану и совпадает с темами №1-7 учебной программы соответственно.

4 Семестр (32 часа)

Практическое занятие № 1. Объемное моделирование костюма. Способы формирования объема. Изготовление съемных элементов костюма: пояс, бант,

воротник-фантази, баска, рукав «тюльпан», жабо, кокилье, волан, и др. Имитация многослойности в одежде: многоярусная юбка, воротник «аккордеон», «улитка», отлетная кокетка и др. Проектирование отделок: вытачные рельефные швы, буфы – объемные косы, складки, драпировки и др. Выбор темы, разработка эскизов, определение технологии изготовления конкретных элементов. Работа в материале с утвержденным эскизом. Анализ формы изделий (16 часов).

Практическое занятие № 2. Гибридная одежда. Проектирование новых моделей одежды плечевой, поясной групп с использованием конструктивного моделирования одежды КМО III-IV видов (комбинезоны, полукомбинезоны, юбка-брюки, многослойная накидка, юбка-солнце, спираль и др.). Анализ формы модели (16 часов).

5 Семестр (32 часа)

Практическое занятие № 3. Объемное декорирование костюма. Техники объемного декорирования элементов одежды: оригами, перфорирование, шнур, плетение, тиснение, открытые срезы или «швы наружу». Эмбоссинг. Особенности художественной выразительности различных материалов (ткани, полотна, кожи, меха, фетра и др.) Декоративные отделки горловины – жабо, кокилье, оборки, рюши, воланы и др. Выбор темы, разработка эскизов, определение технологии изготовления конкретных декоративных элементов. Работа в материале с утвержденным объектом. Анализ формы изделий (16 часов).

Практическое занятие № 4. Техника ручной росписи ткани (батик). Проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники ручной росписи ткани – батик. Техника холодного батика. Узелковая техника. Свободная роспись. Роспись от пятна. Техника горячего батика. Сложный батик (в два и более перекрытий). Итоговая творческая работа (16 часов).

6 Семестр (32 часа)

Практическое занятие № 5. Современные аксессуары. Ассортимент, виды современных аксессуаров. Поиск оригинальных решений. Выбор материалов. Изготовление в материале определенного вида аксессуаров (шоппер, рюкзак, сумка-браслет, поясная сумка, перчатки, митенки и др.) (12 часов).

Практическое занятие № 6. Проектирование головных уборов. Ассортимент, виды головных уборов. Особенности построения чертежей различных конструкций с учетом используемых материалов. Изготовление в материале определенного вида головного убора (капюшон, капор, панама, кепи, берет и др.) (12 часов).

Практическое занятие № 7. Подготовка к дипломному проектированию. Подбор материалов, изготовление макета-образца новой модели одежды и аксессуаров в рамках дипломной коллекции (8 часов).

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебная программа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных знаний
имени А.М.Широкова

А.Л.Капилов

. .2024

Регистрационный № УД-02- /уч.

ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ КО- СТЮМА И АКСЕССУАРОВ

учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля

2024 г.

Учебная программа разработана на основе образовательного стандарта высшего образования (ОСВО – 6-05-0212-01-2023) и учебного плана по специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля

СОСТАВИТЕЛЬ:

Т.М.Заговалко, доцент кафедры дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Г.Я.Мешкова, доцент кафедры костюма и текстиля учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

О.С.Коваленко, доцент кафедры менеджмента и коммуникаций Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»
(протокол № 4 от 28.11.2024);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»
(протокол № 2 от 18.12.2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» имеет выраженную практическую направленность и предполагает проектирование новых моделей изделий с учетом свойств используемых материалов, способов их технологической обработки, приемов моделирования и декорирования одежды и аксессуаров в процессе подготовки специалистов швейной индустрии.

Учебная дисциплина «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» базируется на знаниях конструирования, конструктивного моделирования и технологии изготовления швейных изделий, изучаемых на учебных дисциплинах специальности 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля», профилизации «Дизайн костюма»: «Основы конструирования», «Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей», «Работа в материале», «Конструкторско-технологическая подготовка производства».

Формирование и развитие проектного, креативного мышления в дизайне одежды активизирует творческий поиск самого процесса конструирования, моделирования и декорирования. Процесс творчества – поиск единства формы и содержания. Применение не только традиционных, типовых, но и новых методов проектирования помогают грамотно решать творческие задачи и реализовывать оригинальные идеи в дизайне одежды.

Усовершенствование конструктивного мышления и приобретение практических умений и навыков работы по учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» начинается последовательно с освоения самых первых этапов профессиональной подготовки дизайнера одежды, где учебные дисциплины «Основы конструирования», «Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей», «Работа в материале» являются фундаментальными и играют ключевую роль в обучении студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности специалистов высокого класса.

Цель учебной дисциплины – формирование знаний, практических умений, навыков профессиональных компетенций в области разработки и изготовления разнообразных видов одежды и аксессуаров из различных материалов, обеспечивающих квалифицированное участие дизайнера в реализации вопросов конструирования, моделирования, декорирования одежды и аксессуаров, применительно к промышленным и авторским коллекциям, развитие и закрепление академических, социально-личностных и творческих компетенций.

Задача учебной дисциплины – закрепление студентами теоретических знаний, полученных на смежных дисциплинах и приобретение практических навыков и умений в решении вопросов проектирования новых моделей одежды и аксессуаров, современных методов технологической обработки, моделирования и декорирования швейных изделий с учетом свойств используемых материалов и организации работы дизайнера костюма при разработке одежды высокого качества.

Материал разработан и структурирован с учетом современных подходов к дизайн-образованию.

Развитие умений и совершенствование навыков студенты приобретают на практических занятиях по учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» и закрепляют при разработке курсовой работы, курсового и дипломного проектов, на производственной технологической, проектной, преддипломной практиках.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- основные понятия и определения;
- алгоритм приемов и методов для анализа и решения творческих задач;
- последовательность и сущность операций технологического процесса;
- классификацию, строение и свойства переплетений различных материалов, тканых и нетканых полотен, их учет при работе в материале;
- методику разработки художественных эскизов одежды и аксессуаров и их технических рисунков;

технические способы росписи ткани и виды выполнения в материале эскизов батика, различных современных аксессуаров и декора;

принципы проектирования швейных изделий с учетом конструктивных и технологических возможностей производства по авторским эскизам;

основные положения построения размерной типологии изделий легкой промышленности при разработке модельных конструкций сложных форм и кроев;

основные правила и технические условия оформления и маркировки лекал, технической документации;

уметь:

разрабатывать художественные эскизы и технические рисунки моделей;

проектировать модели одежды и дополнения к ней с использованием прогрессивных и перспективных методов объемного моделирования и декорирования костюма и аксессуаров с учетом свойств используемых материалов и способов их обработки;

изготовить макеты и поэтапно уметь проектировать технологический процесс получения новой модели изделия в материале;

провести первую и последующие примерки с качественной проверкой и уточнением модельной конструкции изделия в материале;

владеть техниками батика при разработке новых моделей одежды и современных аксессуаров;

использовать справочную и техническую специальную литературу;

осуществлять рациональную комплектацию пакета одежды;

использовать различные методы проектирования швейных изделий;

строить чертежи первичных лекал деталей плечевой, поясной одежды и аксессуаров с соблюдением соответствующих технических условий на их изготовление;

иметь навыки:

изготовления макетов в материале по заданному эскизу;

применения объемного моделирования и декорирования при разработке моделей сложных форм и покроев;

основ художественно-композиционной грамоты с учетом специфики специальности;

проектирования новых моделей разного ассортимента одежды и аксессуаров с использованием объемного моделирования и декорирования;

применения полученных знаний и умений в организации работы дизайнера при разработке одежды и аксессуаров высокого качества с учетом производственных задач;

В процессе изучения учебной дисциплины используется материально-техническая база, необходимая для организации образовательного процесса, самостоятельной работы и развития личности студента и предусмотрены средства обучения, необходимые для реализации образовательной программы для специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля из методического фонда кафедры дизайна Института современных знаний имени А.М. Широкова.

Учебная дисциплина «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» направлена на формирование и развитие следующих компетенций:

универсальные компетенции:

Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий;

Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности;

Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности;

базовые профессиональные компетенции:

Разрабатывать изделия на основе знаний о технических особенностях и приемах при работе в материале;

Применять знание методики проектирования художественных объектов в профессиональной деятельности;

Применять знания основных законов создания плоскостной и объемно-пространственной композиции при решении профессиональных задач;

специализированные компетенции:

Применять знание взаимодействия составных частей композиции и навыки создания объемной декоративной формы при проектировании и исполнении костюма;

Применять в проектно-творческой деятельности навыки создания конструктивного рисунка;

Применять различные материалы и технологии при изготовлении изделий;

Место учебной дисциплины «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» в системе подготовки специалиста с высшим образованием соответствующего профиля обусловлено содержанием дисциплины.

Методика преподавания учебной дисциплины строится по принципу поэтапного усложнения учебной задачи с учетом специфики профессиональной подготовки студентов и связи с другими учебными дисциплинами учебного плана – «Основы конструирования», «Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей», «Работа в материале», «Конструкторско-технологическая подготовка производства».

Возможно добавление или замена тем в программе с учетом их значимости и актуальности в современном дизайн-образовании.

Учебная дисциплина «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» для специальности «Дизайн костюма и текстиля» изучается в 4-6 семестрах. Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 180 часов, в том числе 96 аудиторных часа, из них: практические занятия – 96 часов, самостоятельная работа – 84 часа.

Форма получения высшего образования: очная (дневная). Текущая аттестация по учебной дисциплине проходит 1 раз в семестр. Форма текущей аттестации

– устный опрос, индивидуальное собеседование, презентация, проверка чертежей МК разрабатываемых моделей одежды и аксессуаров, предварительный просмотр макетов-образцов новых проектируемых конструкторско-технологических и художественно-графических узлов, декоративных элементов, определенных видов сумок и головных уборов. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Объемное моделирование костюма

Способы формования объема. Имитация многослойности в одежде. Проектирование отделок. Выбор темы. Анализ формы изделия.

Многообразие функций одежды является причиной большого разнообразия ассортимента, форм и конструкций, следовательно, использования разнообразных способов и средств создания объемных форм (формообразования).

Форма, как основное геометрическое свойство и для одежды – это внешнее очертание, наружный вид предмета, служащий выражением ее содержания. Как объемно-пространственный объект, форма имеет сложную структуру, состоящую из нескольких частей единого целого. Различают простые и сложные формы одежды. Простые состоят из одной цельной части (накидка-пончо, распахонка, юбка-солнце). Сложные, в зависимости от выполнения функций, могут состоять из нескольких частей:

В практической работе по предложенной теме предполагается изготовление съемных объемных элементов костюма: пояс, бант, воротник-фантази, баска, рукав «тюльпан», жабо, кокилье, волан и др.; имитация многослойности в одежде: многоярусная юбка, воротник «аккордеон», «улитка», отлетная кокетка и др.; проектирование отделок: вытачные рельефные швы, буфы – объемные косы, складки, драпировки и др. предполагает использование конструктивного моделирования одежды.

Тема 2. Гибридная одежда

Проектирование новых моделей одежды плечевой, поясной групп с использованием конструктивного моделирования одежды.

В зависимости от степени изменения исходной модельной конструкции различают четыре вида конструктивного моделирования одежды (КМО):

КМО-I вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования без изменения силуэтной формы изделия.

КМО-II вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы изделия.

КМО-III вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования с полным изменением объемной формы плечевого пояса и покроя рукава в увязке с модифицированной проймой, то есть преобразование базовых конструкций одежды с втачными рукавами в конструкцию одежды другого покроя – рубашечный, реглан, цельнокроенный, комбинированный.

КМО-IV вида. Разработка и изготовление конструкций и макетов в материале новых моделей с использованием приемов конструктивного моделирования с преобразованием базовых конструкций одежды в одежду новых видов сложных форм и покроев – гибридная одежда, которая может быть многофункциональной и трансформируемой.

В практической работе по предложенной теме предполагается проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием конструктивного моделирования одежды КМО III - IV видов (в масштабе 1:1). Анализ формы полученных конструкций новых моделей одежды.

Тема 3. Объемное декорирование костюма

Проектирование новых моделей одежды плечевой, поясной групп с использованием техники объемного декорирования элементов одежды. Особенности художественной выразительности различных материалов и использование комплексных и нетканых материалов в объемном декорировании изделий.

Декор в современном костюме является выразительным средством композиции костюма. Использование объемного декорирования в проектировании новых моделей одежды и аксессуаров, делает образ оригинальным и гармоничным.

Традиционный декор разделяется на плоскостной и объемный. К плоскостному декору относятся: роспись, окрашивание ткани, вышивка, перфорация, инкрустация, пэчворк, печать, солнечный принт, аппликация и др. К объемному декорированию относится декорирование материалами, фурнитурой, отделочными деталями, объемная вышивка, объемная аппликация, плетение, объемная перфорация, создание объемной фактуры на поверхности ткани – буфы, гофре, плиссе и др.

В практической работе по предложенной теме предполагается проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники объемного декорирования элементов одежды, применением декоративных отделок и возможностью использования различных материалов: тканей, полотен, комплексных и нетканых материалов. Анализ формы полученных конструкций новых моделей одежды.

Тема 4. Техника ручной росписи ткани – батик

Проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники ручной росписи ткани – батик.

Одним из видов декорирования ткани и деталей одежды является батик. Техника-батик, как искусство росписи на ткани, может использоваться при декорировании не только одежды, но и предметов интерьера и аксессуаров: палантины, шарфы, перчатки, платки, картины, настенное панно, сумки-шопперы, головные уборы, покрывала, скатерти, декоративные подушки, постельное белье и

текстильная обувь с узорами, рисунками и орнаментами пользуются большой популярностью.

Традиционно для батика используют шелк, шелк-понже, туаль, крепдешин, хлопок, лен, батист, поплин, сатин, органзу. Для горячего батика оптимальны бязь, ситец, репс, поплин. Для свободной росписи подходят тонкие ткани – мадаполам, маркизет, батист, шифон. Для холодного батика предпочтительны шелковые ткани.

В практической работе предполагается проектирование и декорирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп и аксессуаров различных видов и ассортимента с использованием техники ручной росписи ткани – батик на текстиле и деталях изделий. Использование техники холодного батика, горячего батика, узелковой техники, свободной росписи, росписи от пятна, сложного батика в два и более перекрытий.

Тема 5. Современные аксессуары. Ассортимент, виды современных аксессуаров

Поиск оригинальных решений. Выбор материалов. Изготовление в материале определенного вида аксессуаров.

Аксессуары – это вспомогательные детали, дополнения к образу, предназначенные для украшения костюма, придающие ему законченный вид. Они могут быть ключевым или завершающим элементом модного образа. Широкий ассортимент современных аксессуаров является неотъемлемым атрибутом гардероба и определяет эстетическую составляющую любого современного человека.

К аксессуарам относятся головные уборы, шарфы, кашне, шейные платки, муфты, снуды, манишки, митенки, галстуки, перчатки, пояс, очки, зонты, сумки, кошельки, портмоне, ремни, пояса, портупея, подтяжки, часы, украшения, бижутерия, броши, аксессуары с меховой и кожаной отделкой, сумки, ассиметричные клатчи, чемоданы, детали нестандартных форм и решений, завершающие образ; деловые аксессуары: визитница, ежедневник или органайзер, перьевая ручка, являющиеся частью имиджа делового человека: и др.

В практической работе по изучаемой теме предусмотрено изготовление в материале макета-образца определенного вида аксессуаров с использованием приемов конструктивного моделирования в поисках оригинальных решений и выбор материалов, соответствующих конкретно-выбранному современному аксессуару.

Тема 6. Проектирование головных уборов

Классификация, ассортимент, виды головных уборов, особенности построения и используемые материалы.

Ассортимент головных уборов отличается большим разнообразием. Головные уборы классифицируются и подразделяются в зависимости от сезона: летние, зимние, весенне-осенние; по половозрастному признаку: на взрослые (мужские, женские) и детские; по стилевому решению: классические, спортивные, национальные, оригинальные; по назначению: бытовые (повседневные, нарядные), производственные (для трудовой деятельности), форменные (военные, гражданские), специальные (для пожарных, шахтеров), спортивные (для любительского и профессионального спорта), зрелищные (для театральных, цирковых, эстрадных представлений), культовые, исторические, этнографические (носят в зависимости от географического положения, климатических условий).

По видам используемых материалов головные уборы подразделяются: валяльно-войлочные изделия, из натурального и искусственного меха, из натуральной и искусственной кожи и замши, из ткани, из нитей вязанием; по способу изготовления: повязывание (платки, шали, косынки), метод драпирования, метод прессования, метод ручного формования на деревянных, капролактановых и металлических формах, метод плетения (из натуральных и искусственных волокон), метод регулярного способа (из трикотажа, где форма закладывается в расчете петель).

Все остальные подразделения головных уборов – производные от названных. Разнообразие внешнего вида достигается декоративно-конструктивными линиями, комбинированием основного материала с другими разнообразными

текстурами материалов и использованием отделок тесьмой, шнуром, кантом, бейкой и др.

В практической работе по изучаемой теме предусмотрено изготовление в материале макета-образца определенного вида головного убора с использованием приемов конструктивного моделирования в поисках оригинальных решений и выбор пакета материалов, соответствующих конкретно-выбранному виду головного убора.

Тема 7. Подготовка к дипломному проектированию. Подбор материалов для проектируемых моделей одежды и аксессуаров в рамках дипломной коллекции

В практической работе по изучаемой теме предусмотрено проектирование новых моделей одежды и аксессуаров, предполагаемых для изготовления в дипломной коллекции.

Проектирование включает разработку художественного эскиза, технического рисунка, исходной модельной и модельной конструкции, изготовление макета-образца в материале основных деталей одежды плечевой и поясной групп, поиск оригинальных решений, технологию изготовления конкретных элементов, технологических узлов и выбор соответствующего пакета материалов в дипломной коллекции. Работа в материале с утвержденным эскизом, анализ формы полученного изделия (комплекта) модели с внесением необходимых изменений и дополнений при корректировке модельной конструкции для получения желаемого конечного образца одежды.

Трансформация в искомые, желаемые сложные формы выбранных для разработки новых моделей изделий производится в соответствии с утвержденным эскизом на основе выбранного источника инспирации с применением творческих, креативных идей и учетом оптимального конструктивно-технологического решения, предусмотренного в рамках дипломной коллекции.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы, перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				самостоятельная работа студента	Формы контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 семестр – 60 часов	-		32		28	
1.	<p>Объемное моделирование костюма</p> <p>1.1 Способы формования объема. Изготовление съемных элементов костюма: пояс, бант, воротник-фантази, баска, рукав «тюльпан», жабо, кокилье, волан, и др.;</p> <p>1.2 Имитация многослойности в одежде: многоярусная юбка, воротник «аккордеон», «улитка», отлетная кокетка и др.;</p> <p>1.3 Проектирование отделок: вытачные рельефные швы, буфы – объемные косы, складки, драпировки и др.</p> <p>1.4 Выбор темы, разработка эскизов, определение технологии изготовления конкретных элементов.</p> <p>1.5 Работа в материале с утвержденным эскизом. Анализ формы изделий.</p>	-		16		8	Проверка чертежей, устный опрос, предварительный просмотр макетов

2.	Гибридная одежда. Проектирование новых моделей одежды плечевой, поясной групп с использованием конструктивного моделирования одежды КМО III-IV видов (комбинезоны, полуккомбинезоны, юбка-брюки, многослойная накидка, юбка-солнце, спираль и др.). Анализ формы модели.	-		16		8	Проверка чертежей, устный опрос, предварительный просмотр макетов
	Промежуточная аттестация					12	Зачет
	5 семестр – 60 часов	-		32		28	
3.	Объемное декорирование костюма 3.1 Техники объемного декорирования элементов одежды: оригами, перфорирование, шнур, плетение, тиснение, открытые срезы или «швы наружу». Эмбоссинг. 3.2 Особенности художественной выразительности различных материалов (ткани, полотна, кожи, меха, фетра и др.). 3.3 Декоративные отделки горловины – жабо, кокилье, оборки, рюши, воланы и др. 3.4 Выбор темы, разработка эскизов, определение технологии изготовления конкретных декоративных элементов. 3.5 Работа в материале с утвержденным эскизом. Анализ формы изделий.	-		16		8	Проверка чертежей, устный опрос, предварительный просмотр макетов,

4.	Техника ручной росписи ткани (батик). Проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники ручной росписи ткани – батик. 4.1 Техника холодного батика. Узелковая техника. Свободная роспись. Роспись от пятна. 4.2 Техника горячего батика. Сложный батик (в два и более перекрытий). 4.3 Итоговая творческая работа.	-		16		8	Индивидуальное собеседование, предварительный просмотр макетов-образцов
	Промежуточная аттестация					12	Зачет
	6 семестр – 60 часов	-		32		28	
5.	Современные аксессуары. Ассортимент, виды современных аксессуаров. 5.1 Поиск оригинальных решений. Выбор материалов. 5.2 Изготовление в материале определенного вида аксессуаров (шоппер, рюкзак, сумка-браслет, поясная сумка, перчатки, митенки и др.)	-		12		6	Проверка чертежей, предварительный просмотр макетов, презентация
6.	Проектирование головных уборов. Ассортимент, виды головных уборов. 6.1 Особенности построения чертежей различных конструкций с учетом используемых материалов.	-		12		6	Проверка чертежей, предварительный просмотр макетов, презентация

	6.2. Изготовление в материале определенного вида головного убора (капюшон, капор, панама, кепи, берет и др.)						
7.	Подготовка к дипломному проектированию. Подбор материалов для проектируемых моделей одежды и аксессуаров в рамках дипломной коллекции.	-		8		4	Индивидуальное собеседование, проверка чертежей, предварительный просмотр макетов, презентация
	Промежуточная аттестация					12	Зачет
	ВСЕГО	-		96		84	
	ИТОГО	180					

3.2. Литература

Основная литература

1. Заговалко, Т. М. Дизайн костюма и тканей. Работа в материале / учебное пособие для студентов специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям) / Т. М. Заговалко. – Мн. : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2023. – 120 с.
2. Карпова, О. С. Основы конструирования: метод. Рекомендации / О. С. Карпова. – Мн. : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2012. – 136 с.
3. Каратова, О. Н. Дизайн костюма и тканей. Конструирование швейных изделий : учебное пособие / О. Н. Каратова – Мн. : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2014. – 248 с.
4. Мартынова, А. И. Конструктивное моделирование одежды : учеб. пособие для вузов / А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева. – М. : МГАЛПИ, 2002. – 216 с.
5. Трутченко, Л. И. Конструирование женской одежды : учеб. пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. Пантелеева [и др.] ; под общ. ред. Л. И. Трутченко. – Минск : Выш. шк., 2009. – 392 с.
6. Медведева, Т. В. Художественное конструирование одежды : учеб. пособие / Т. В. Медведева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. – 480 с.
7. Манцевич, А. Ю. Трансформируемая одежда элементарного кроя. Методы проектирования / А. Ю. Манцевич, Г. И. Петушкова. – М. : Академия, 2020. – 224 с.
8. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма : учебник для высш. учеб. заведений / Г. И. Петушкова. – М. : Академия, 2004. – 416 с.
9. Шершнева, Л. П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры / Л. П. Шершнева. – М. : Легкая индустрия, 1980. – 232 с.
10. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды : учеб. пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. – М. : Форум Инфра – М. : 2006. – 288 с.
11. Булатова, Е. Б. Конструктивное моделирование одежды : учеб. пособие / Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. – М. : Академия, 2003. – 272 с.

12. Бланк, А. Ф. Практическая книга по моделированию женской одежды / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина. – 3-е изд. стереотип. – М. : Легпромбытиздат, 1992. – 256 с.
13. Булатова, Е. Б. Моделирование и конструктивное головных уборов: учеб. пособие / Е. Б. Булатова, М. Н. Евсеева. – М. : Академия, 2007. – 112 с.
14. Гагарина, С. В. Проектирование швейных головных уборов : учеб. пособие / С. В. Гагарина, С. В. Бокова. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2003. – 384 с.
15. Деменкова, А. Б. Трансформативное формообразование в дизайне костюма. Дизайн головных уборов / А. Б. Деменкова, Г. И. Петушкова. – М. : Академия, 2019. – 240 с.
16. Чумакова, М. П. Технология и конструирование кожгалантерейных изделий / М. П. Чумакова. – М. : Легпромбытиздат, 1991. – 235 с.
17. Томашева, Р. Н. Конструирование и технология кожгалантерейных изделий : лабораторный практикум / Р. Н. Томашева. – Витебск : УО «ВГТУ», 2022. – 99 с.
18. Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей : учеб пособие для вузов / Р.А. Гильман. – М. : Гуманитар, ВЛАДОС. 2005. – 159 с.
19. Лысенкова, О. О. Роспись по ткани : учебно-метод. пособие / О. О. Лысенкова. – СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. – 48 с.
20. Фокина, Л. В. Орнамент : учеб. пособие для вузов / Л. В. Фокина. – Ростов н/ Дону : Феникс, 2007. – 208 с.
21. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. – М. : Владос, 2005. – 161 с.
22. Першина, Л. Ф. Технология швейного производства / Л. Ф. Першина, С. В. Петрова. – 2-е изд. – М. : Легпромбытиздат, 1991. – 416 с., ил.
23. Кокеткин П. П. Промышленная технология одежды / П. П. Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В. И. Барышникова и др. – М. : Легпромбытиздат, 1988 – 640 с.
24. Янчевская, Е. А. Конструирование и особенности изготовления женских платьев сложных форм / Е.А. Янчевская, З. Н. Тимашева. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 176 с.

25. Матузова, Е. М. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям / Е. М. Матузова, Р. И. Соколова, Н. С. Гончарук. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 224 с.
26. Лин, Жак. Техника кроя / Жак Лин. – М. : Мега, 1992. – 80 с.
27. Козлова, Т. В. Основы художественного проектирования изделий из кожи : учеб. пособие для вузов / Т. В. Козлова. – М. : Легпромбытиздат, 1987. – 232 с.
28. Ровинская, Л. П. Трикотаж неполных переплетений : учеб. пособие / Л. П. Ровинская, А. В. Труевцев. – СПб. : СПбИТЛП, 1992. – 77 с.
29. Трутченко, Л. И. Конструирование нетрадиционных швейных изделий : учеб. пособие / Л. И. Трутченко, Н. Х. Наурзбаева, И. П. Овчинникова. – Витебск : УО «ВГТУ», 2003. – 150 с.
30. Конопальцева, Н. М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов : В 2 ч. Ч. 2: Технология изготовления одежды : учеб пособие для вузов / Н. М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н. А. Крюкова. – М. : Академия, 2007. – 288 с.
31. Жихарев, А. П. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : учебник для вузов / А. П. Жихарев, Д. Г. Петропавловский и др. – М. : Академия, 2004. – 448 с.

Дополнительная литература

1. Коблякова, Е. Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды / Е. Б. Коблякова. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 207 с., ил.
2. Назарова, А. И. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам / А. И. Назарова, И. А. Куликова, А. В. Савостицкий. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 335 с.
3. Рахманов, Н. А. Устранение дефектов одежды / Н. А. Рахманов, С. И. Стаханова. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 128 с.

4. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ 31399-2009. – Введ. РБ 01.07.2010. – Мн. : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2010. – 24 с.
5. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды : ГОСТ 31396-2009. – Введ. РБ 01.07.2010. – Мн. : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2010. – 20 с.
6. Методические указания для конструирования одежды (величины размерных признаков типовых фигур мальчиков). – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1989. – 108 с.
7. Методические указания для конструирования одежды (величины размерных признаков типовых фигур девочек). – М. : ЦНИИТЭИлегпром, 1989. – 97 с.
8. Козлов, В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : учебник для вузов / В. Н. Козлов. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 247 с., ил.
9. Ковальчик, Р. Конструирование женской одежды / Р. Ковальчик. – Мн. : Тонпик, 2004. – 306 с.
10. Ковальчик, Р. Конструирование мужской одежды / Р. Ковальчик. – Мн. : Тонпик, 2004. – 262 с.
11. Коблякова, Е. Б. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР : учеб. пособие для вузов / Е. Б. Коблякова. – 2-е изд. – М. : Легпромбытиздат, 1992. – 315 с.
12. Коблякова, Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР : учеб. для вузов / Е. Б. Коблякова, Г. С. Ивлева и др. – М. : Легпромбытиздат, 1988. – 464 с.
13. Украсим свои шеи воротничками: Идеи и вдохновение в журнале Ярмарки Мастеров // Ярмарка мастеров. ARTemis. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/90958-ukrasim-svoi-shei-vorotnichkami> (дата обращения: 01.02.2025).

14. Шопер, хобо, сэтчел: изучаем 9 названий трендовых сумок / Style Everyday / Дзен // Дзен. Style Everyday. – URL: <https://dzen.ru/a/XZlmjbR3vwCt412d> (дата обращения: 01.02.2025).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Перечень практических занятий обусловлен тематикой учебной программы, разработанной по изучаемой дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля согласно учебному плану и совпадает с темами № 1–7 учебной программы соответственно.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Предполагаемые задания-темы для выполнения практических работ при проектировании новых моделей одежды и аксессуаров и методические указания к ним. Презентационные, наглядные материалы из методического фонда кафедры:

- натуральные образцы – макеты в материале;
- чертежи БК, ИМК, МК;
- расчетные таблицы с поэтапным алгоритмом расчета конструкций;
- эскизные задания: художественные эскизы, технические рисунки;
- схемы-описания, комплекты первичных лекал;
- кастомизированные, персональные материалы по темам практических занятий;
- презентации для показа в аудитории с помощью видеопроекционной установки.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В образовательном процессе используется Положение о текущей и итоговой аттестации студентов в Частном учреждении образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» по 10-балльной шкале, утвержденное ректором Института 01.10.2024 № 145.

Критерии оценок хранятся на кафедре в соответствующей папке номенклатуры дел и постоянно доступны для использования профессорско-преподавательским составом кафедры.

По учебной дисциплине «Объемное моделирование и декорирование костюма и аксессуаров» предусмотрена форма промежуточной аттестации в 4-6 семестрах – зачет.

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по данной учебной дисциплине, а также для контроля качества образования, используются следующие средства диагностики:

- предварительные просмотры этапов выполненных работ по темам дисциплины, где в ходе данного контроля оцениваются качество и количество работ, выполненных студентом;
- предварительные просмотры проектируемых макетов новых моделей одежды и аксессуаров в материале, изготовленных на практических занятиях, с учетом их соответствия тематике учебного материала и обсуждением результатов практикума;
- текущие устные опросы во время занятий и презентации по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- индивидуальное собеседование по темам семестра и курса для промежуточного контроля знаний и оценки результатов учебных достижений и полученных практических знаний, умений и навыков.

На промежуточный зачет предоставляются: творческие работы по темам с соответствующими художественными эскизами; макеты современных аксессуаров и одежды в материале на манекене или на фигуре человека с соответствующими по разрабатываемой темой техническими рисунками, расчетными таблицами, чертежами МК.

На зачете оценивается: качество выполненных работ; наличие всех заданий и полнота их выполнения; гармоничность и соразмерность элементов со-

зданных композиций между собой и фигурой человека; выразительность и эстетическое совершенство разрабатываемой модели аксессуаров и одежды в материале; креативный, творческий подход к выполнению работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.

Ее цель – повысить прочность приобретаемых знаний, умений и навыков, способствовать формированию методической компетентности, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста.

Самостоятельная работа представляет собой особую, высшую степень учебной деятельности и обусловлена индивидуальными психологическими различиями учащегося и личностными особенностями и требует высокого уровня самосознания, рефлексивности. Самостоятельная работа предназначена не только для овладения учебной дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации.

Самостоятельная работа может осуществляться как во внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на аудиторных занятиях в письменной или устной форме и реализовываться через репродуктивные, частично –поисковые и творческие самостоятельные виды деятельности студентов.

Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой учебной дисциплины, регламентируется учебным расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя и включается в практические занятия.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды учебной, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под опосредованным руководством преподавателя, который выдает задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой.

№ п / п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Объемное моделирование костюма. Способы формования объема. Имитация многослойности в одежде. Проектирование отделок. Изготовление съемных элементов костюма. Работа в материале с утвержденным эскизом. Анализ формы изделий	8	Выбор темы, определение технологии изготовления конкретных элементов. Разработать художественный эскиз, технический рисунок, модельную конструкцию. Изготовить макет в материале	Художественный эскиз, технический рисунок, работа в материале с утвержденным эскизом, макет в материале. Анализ формы изделий через выполнение расчетно-графических работ	Выполнение расчетно-графических, проектировочных работ. Развитие самостоятельности, ответственности за закрепление умения расчета, построения конструкций с использованием объемного моделирования
2	Гибридная одежда. Проектирование новых моделей одежды плечевой, поясной групп с использованием конструктивного моделирования одежды КМО III-IV	8	Разработать художественный эскиз, технический рисунок, модельную конструкцию гибридной одежды с использованием КМО	Художественный эскиз, технический рисунок, работа в материале с утвержденным эскизом, макет в материале. Анализ формы	Выполнение расчетно-графических, проектировочных работ. Развитие самостоятельности, ответственности за

	видов. Анализ формы модели		одежды III-IV видов. Определить технологию выполнения по-узловой обработки и изготовить макет в материале	изделий через выполнение расчетно-графических работ.	крепление умения расчета, построения конструкций гибридной одежды с использованием КМО III-IV видов
3	Объемное декорирование костюма. Техники объемного декорирования элементов одежды. Эмбоссинг. Особенности художественной выразительности различных материалов. Декоративные отделки горловины. Работа в материале с утвержденным объектом. Анализ формы изделий	8	Выбор темы, определение технологии изготовления конкретных элементов. Разработать художественный эскиз, технический рисунок, модельную конструкцию декоративных отделок горловины. Изготовить макет в материале	Художественный эскиз, технический рисунок, работа в материале с утвержденным эскизом, макет в материале. Анализ формы изделий через выполнение расчетно-графических работ	Формирование умений, навыков выполнения технического рисунка, изготовления макета, закрепление умения выбора расчета при построении конструкций с использованием объемного декорирования костюма
4	Техника ручной росписи ткани (батик). Проектирование новых моделей одежды в материале плечевой, поясной групп с использованием техники ручной росписи ткани – батик. Техника холодного батика. Узелковая техника. Свободная роспись. Роспись от пятна. Техника горячего батика. Сложный батик	8	Разработать макеты-образцы в материале основных деталей одежды плечевой и поясной групп с применением техники рисования на текстиле – разнообразных способов ручной росписи ткани – батик	Образцы новых деталей одежды с применением техники холодного и горячего батика. Анализ итоговой творческой работы в соответствии с примененными способами ручной росписи ткани.	Формирование умения изготовления макета. Развитие самостоятельности, ответственности, опытная работа с материалом, с техникой ручной росписи – батик и ее разновидностям
5	Современные аксессуары. Ассортимент, виды современных аксессуаров. Поиск оригинальных решений. Выбор материалов. Изготовление в материале опреде-	6	Разработать макеты-образцы в материале современных аксессуаров, определение технологии изготовления кон-	Работа в материале с утвержденным объектом – изготовление в материале макета-образца выбранного определенного	Формирование умения изготовления макета. Развитие самостоятельности, ответственности при выборе необхо-

	ленного вида аксессуаров		кретных элементов, поиск оригинальных решений, выбор материалов	вида современных аксессуаров	димых расчетно-графических работ
6	Проектирование головных уборов. Ассортимент, виды головных уборов. Особенности построения чертежей различных конструкций с учетом используемых материалов. Изготовление в материале определенного вида головного убора	6	Разработать макеты-образцы в материале головных уборов, определение технологии изготовления конкретных элементов поиск оригинальных решений, выбор материалов	Работа в материале с утвержденным объектом – построение модельной конструкции, изготовление в материале макета-образца выбранного определенного вида головных уборов	Развитие умения и совершенствование навыков выполнения технического рисунка, изготовления макета. Развитие самостоятельности, ответственности
7	Подготовка к дипломному проектированию. Подбор материалов для проектируемых моделей одежды в рамках дипломной коллекции	4	Разработать макеты в материале основных деталей одежды плечевой и поясной групп, поиск оригинальных решений и технологии изготовления конкретных элементов в одежде, выбор материалов в дипломной коллекции. Разработать художественный эскиз, технический рисунок, модельную конструкцию. Изготовить макет в материале	Художественный эскиз, технический рисунок, расчет таблиц, выбор конструктивных прибавок и технологических припусков, построение модельной конструкции, изготовление макета в материале новой модели изделия. Анализ формы изделий через выполнение расчетно-графических работ и определение желаемого силуэта, покроя проектируемой дип. коллекции	Развитие умения и совершенствование навыков выполнения технического рисунка, расчета и построения конструкций сложных форм разных ассортиментных групп, изготовления макета в материале. Углубление и расширение профессиональных знаний по изучаемой дисциплине. Активизация учебной и исследовательской деятельности

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Основы конструирования	Дизайна	Согласовано	Рекомендовать к использованию в учебном процессе протокол № ... от . .2024
Конструирование и технологии в дизайне костюма и тканей	Дизайна	Согласовано	Рекомендовать к использованию в учебном процессе протокол № ... от . .2024
Работа в материале	Дизайна	Согласовано	Рекомендовать к использованию в учебном процессе протокол № ... от . .2024
Конструкторско-технологическая подготовка производства	Дизайна	Согласовано	Рекомендовать к использованию в учебном процессе протокол № ... от . .2024

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

на 20__/20__ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна (протокол № от . 20____)

Заведующий кафедрой
кандидат искусствоведения, доцент

И. М. Коновалов

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
кандидат педагогических наук, доцент

Т. В. Кузьминич

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	10
1.1. Тематика, описание выполнения практических заданий.....	10
Тема 1. Объемное моделирование костюма.....	11
Тема 2. Гибридная одежда	19
Тема 3. Объемное декорирование костюма	22
Тема 4. Техника ручной росписи ткани – батик	30
Тема.5. Современные аксессуары. Ассортимент, виды современных аксессуаров....	33
Тема 6. Проектирование головных уборов.....	39
Тема 7. Подготовка к дипломному проектированию. Подбор материалов для проектируемых моделей одежды и аксессуаров в рамках дипломной коллекции	43
2. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	45
2.1. Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов.....	45
2.2. Перечень практических занятий.....	47
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	50
3.1. Учебная программа	50
3.2. Литература.....	67

Учебное электронное издание

Составитель
Заговалко Татьяна Марьяновна

ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ КОСТЮМА И АКСЕССУАРОВ

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальности 6-05-0212-01 Дизайн костюма и текстиля*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 29.12.2025.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,8 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-516-4

