

Оглавление

Введение	3
----------------	---

Часть 1 Основы художественного проектирования одежды

Глава 1. Художественное проектирование — теоретическая основа дизайна	8
1. Дизайн костюма в системе современного искусства	9
2. Функциональное различие понятий «костюм» и «одежда»	13
3. Образное решение костюма	18
4. Мода и стиль	23
4.1. <i>Мода как циклическое видоизменение форм одежды</i>	24
4.2. <i>Пути возникновения модных тенденций</i>	27
4.3. <i>Устойчивые стили в современной моде</i>	32
Глава 2. Основы композиции костюма	48
1. Определение понятия «композиция»	49
2. Основной закон и свойства композиции	51
3. Выразительные средства композиции	55
3.1. <i>Пропорция</i>	55
3.2. <i>Масштабность</i>	64
3.3. <i>Контраст, нюанс, тождество</i>	70
3.4. <i>Симметрия, асимметрия, диссимметрия</i>	84
3.5. <i>Ритм и метр</i>	98
3.6. <i>Динамика и статика</i>	108
4. Зрительные иллюзии	119
5. Архитектоника костюма	127

Глава 3. Виды композиционных построений	131
1. Орнаментальная композиция	131
1.1. Построение орнамента	132
1.2. Многообразие жанров орнаментальных композиций	139
1.3. Орнамент в костюме	151
2. Монокомпозиция	155
2.1. Сущность монокомпозиции	156
2.2. Построение равновесной монокомпозиции	158
2.3. Значение доминанты в монокомпозиции	163
Глава 4. Форма костюма и материал	169
1. Основные свойства формы	170
2. Силуэт как плоскостная проекция формы	173
3. Пластические свойства швейных материалов и форма костюма	179
4. Фактура	187
5. Декоративное оформление в костюме	190
Глава 5. Значение цвета в художественном проектировании костюма	194
1. Характеристики цвета	195
2. Понятие о цветовом круге	197
3. Колорит как система соотношения цветов	200
4. Психологические свойства цветов	202
5. Психологические свойства цвета	208
6. Цветовые иллюзии	212
Глава 6. Современные способы и методы моделирования одежды	217
1. Понятие о конструктивных точках и конструктивных линиях фигуры	218
2. Способы формообразования одежды	223
2.1. Формообразование от целого лоскута ткани	224

2.2. <i>Формообразование при помощи прямого края</i>	228
2.3. <i>Формообразование при помощи криволинейного края</i>	231
2.4. <i>Формообразование посредством развертки</i>	234
3. Понятие о расчетно-графическом методе. Базовая конструкция	238
4. Метод конструктивного моделирования	244
4.1. <i>Перенос нагрудной вытачки</i>	247
4.2. <i>Параллельное и радиальное разведение</i>	250
5. Метод накладки	255

Глава 7. Особенности художественного проектирования при различных видах современного производства одежды 261

1. Производство одежды массовым тиражом	262
2. Производство одежды на индивидуального потребителя	264

Часть 2 Основы эскизной графики

Глава 1. Значение графической разработки костюма в художественном проектировании 270

1. Определение понятия эскиз	271
2. Эскиз и набросок	274

Глава 2. Графические средства, материалы и приемы эскизирования 279

1. Линия и пятно. Понятие о графических фактурах	280
2. Материалы для выполнения цветных эскизов	287
3. Приемы работы с красками	290
4. Коллаж	294

Глава 3. Построение фигуры человека 298

1. Исторически сложившиеся каноны пропорций	298
2. Структурные особенности человеческой фигуры	306
3. Стилизация как мера условности изображения человека	309
Глава 4. Виды костюмных эскизов	318
1. Фор-эскизы	319
2. Творческие эскизы	324
3. Рекламная графика	326
4. Рабочие эскизы	329
Глава 5. Компьютерная графика	334
1. Создание костюмного эскиза при помощи компьютера	334
2. Область применения компьютерной графики	336
Литература	342