

КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА

Подготовил преподаватель
спецдисциплин Е.И. Выдро

Содержание:

- 1. Понятие композиции
- 2. Условия композиции
- 3. Основные признаки целостности композиции
- 4. Структура моды. Функция и закономерности развития моды
- 5. Сущность композиции и виды композиции
- 6. Величины формы и её частей в целом
- 7. Композиционные связи частей формы
- 8. Приёмы гармонизации при построении костюма
- 9. Ритм, цвет, фактура материала при построении композиции. Соподчиняемость и читаемость формы

1. Понятие композиции.

- **Композиция** – происходит от латинского комписимеон
- – что в переводе означает сочетание, соединение и связь
- – это структура построения художественного произведения, подбор, группировка, и последовательность художественных приёмов образующих в совокупности гармоническую целостность.
- **Композиция костюма** – понимается средства всех костюмных элементов в единстве.
- Композиция костюма отражает внутреннюю гармоническую упорядоченность во внешнем проявлении, является понятием организующим силу соединения частей составлять из них единое целое.

2. Условия композиции.

- Хорошо составленной композицией считается если соблюдены условия:
-
- -Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба целого,
- -Части не могут меняться местами без ущерба для целого,
- -Ни один элемент не может быть присоединён к целому без ущерба для него.
- -Всякое изделие должно быть законченным и не содержать таких частей и элементов, которые бы противоречили его функциональной, конструктивной или художественной сущности.
- Композиция костюма состоит из отдельных частей (**главной и второстепенной**) их взаимосвязь важна для создания гармонического единства.

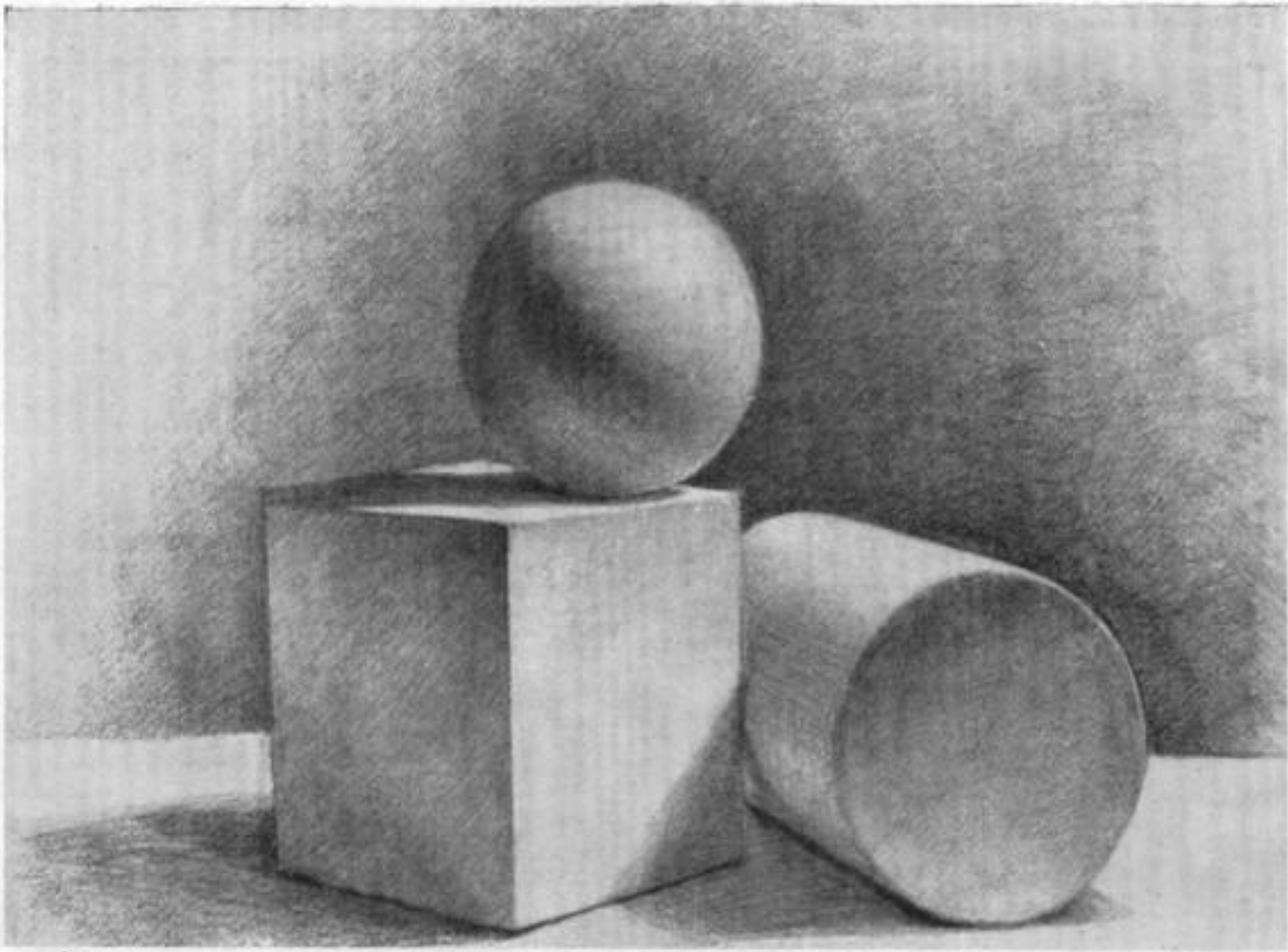
3. Основные признаки целостности композиции.

- Основные признаки целостности композиции:
- **1.ограниченность** – чётное определение отличия предмета, от среды в которой он находится;
- **2.связанность** – естественное слитность отдельных частей в одно целое, учитывающие назначения предмета, соотношение размеров и пропорций его частей;
- **3.компактность** – но оптимальному количеству частей можно определить зрительную композицию
- Обязательное требование к композиции:
- -достижения выразительности
- -построение композиции это творческий процесс работы, который представляет собой органическое единство интуитивно и логическое начало.

BABYBLOG

babyblog.ru/user/yuliarti

4. Структура моды. Функция и закономерности развития МОДЫ.

- **Мода** – существует 2 понятия:
- - мода – это особый способ образа, мера обработки социальной информации.
- - мода – это серия повторяющихся изменений в предпочтениях социальных групп (Росса)
- Изучать моду начали в 18 веке как эстетическое явление связанное с изменением эстетического вкуса в области искусства и костюма.
- Мода является одной из форм массового поведения в современном обществе.
- **Структура моды** состоит из следующих элементов:
- 1. модные стандарты
- 2. модные объекты
- 3. модное поведение

- В структуре моды имеются ценности первичные и вторичные.
- **К первичным ценностям относятся:**
- Современность – позволяет последовательно новой моды ощущать себя идущим в ногу со временем
- Универсальность – связана с тем, что мода не признаёт никаких границ кроме временных в истории в связи с универсальностью выделены
- **3 формы проявления моды:**
- 1) единичная мода (первобытное общество)
- 2) особенная мода (в сословном обществе)
- 3) всеобщая мода (капиталистическая мода)
- Демонстративность – связано с тем, что мода позволяет продемонстрировать свой социальный статус или создать иллюзию более высокого статуса.
- Игра – связана с тем, что мода является эвристической, творческой, деятельностью, стимулирует канон нового и открытие старого в качестве нового.
- **Вторичные ценности: (внешние):**
- Демонстрирует отношение человека к миру и самому себе к обществу и социальным институтам, выбирая те или иные модные образы один человек тем самым заявляет: «Я такой же как все, я имею то что имею, а не такой как все»

○ Функции моды:

- В зависимости от угла зрения на моду выделяют следующие функции:
- **Инновационная** – стимулирует поиск нового и способствует ведению и принятию нововведения в разных сферах деятельности.
- **Регулятивная** – мода внедряет в образ жизни новую форму поведения и новые культурные образы. Обеспечивает возможность разрыва с ближайшим прошлым и подготавливает к ближайшему будущему.
- **Психологическая** – удовлетворяет психологические потребности человека в новизне, создавая иллюзию изменения и самовыражений. Компенсирует неудовлетворённость своим социальным статусом.
- **Социализация** – является одной из форм приобщения человека к социальному и культурному опыту, полагая восприятию определённых социальных норм и ценностей способствует формированию самосознания индивида.

- **Престижная** – является формой выражения престижа связанного с определённым социальным статусом. Мода является фактором повышающим или понижающим престиж тех или иных культурных образов.
- **Коммуникативная** – это процесс передачи модных стандартов от одних индивидов к другим.
- **Экологическая** – влияет на поведение человека в сфере потребления на формирование определённой структуры потребностей.
- **Эстетическая** – удовлетворяет эстетические потребности отражая особенности массового эстетического вкуса, является способом распространения и изменения эстетических оценок в обществе.

○ Законномерности развития моды

- 1. Связь моды с общественными и историческими явлениями (социально – политические потрясения, революция, преобразования в области искусства, науки и техники)
- 2. Интернационализация моды – может присоединяться любой человек.
- 3. Демонстратизация моды – новые стандарты и образы становятся доступными практически для тех социальных групп, т.к. современное производство позволяет немедленно вводить новую моду и предлагать потребителю модные образцы разной стоимости.
- 4. Ускорение распространения моды – создание массового рынка и средств массовой информации.
- 5. Цинничность развития моды – наличия колебаний и ритмов в развитии моды, свидетельствуют о том, что система имеет механизмы самоорганизации.
-

5. Сущность композиции и виды композиции.

- **Композиция** – это объединение всех элементов формы, художественного произведения в единое целое. В прикладном искусстве различают 2 вида композиции: 1.плоская композиция, 2.объёмная композиция.
- **К плоской** композиции относятся ткани, ковры, платки, скатерти, плакаты.
- **К объёмной** композиции относится одежда, обувь, головные уборы, составление буклетов и т.д.
- **Изучение композиции** костюма осуществляется в следующей последовательности:
- 1.свойства одежда костюма как объёмной формы её первичные элементы.
- 2.членение формы и средства членения в костюме.
- 3.средства связи объединения в единство первичных элементов формы в одежде. (цвет, форма, материальные принадлежности, материалы)

- **Геометрический вид формы в целом и её частях:**
- Свойства формы определяется соотношением величин измерения формы и характером поверхности формы.
- **Объёмная форма** – это границы в пределах, которых проявляется силуэт одежды.
- **Силуэт** – плоскостное зрительное восприятие, объёмной форм одежды. Чётко ограниченных контурами. Общая форма и силуэт выражают содержание и её назначение и практическое использование.
- **Композиционная форма одежды строится на линиях разного вида**
  - 1. Силуэтных
  - 2. Конструктивно – декоративных
  - 3. Декоративных
  -

Eugenia

H. G. ...

6. Величины формы и её частей в целом.

- **Свойства формы**, как соотношения величины формы одежды с фигурой человека или как их соотношении двух и более форм при их сравнении, при сопоставлении ряда форм, по величине равенства или превосходства по размерам одной формы над другими. Сравнить можно только однородную по своему виду одежду и её составные части в зависимости от величины формы находят степень объёмности лёгкости и тяжести формы.
- **Масса формы и её частей.**
- **Масса** – это зрительная весовая количество формы одежды в целом или её отдельных частей. Это свойства формы в одежде может изменяться по следующим направлениям:
  - 1) большая величина формы соответствует большая масса.
  - 2) меняется в зависимости от степени объёмности и зависит от геометрии формы.
  - 3) меняется в зависимости от степени выполнения формы в пределах её границ, конструктивными декоративными линиями и деталями или отделкой.
  - 4) фактура материала формы.

- **Свойства материала делится на группы:**
- **а) физико – механические** (рабочие свойства), к основным показателям физико – механическим свойствам материала: толщина, упругость, усадочность, растяжимость.
- **б) зрительные** (определение внешнего вида материала) цвет и рисунок.
- **Свойства цвета рассматривают в трёх аспектах:**
- **1) физические**, свойства света (цветовой тон, насыщенность, светлота)
- **2) эмоционально-психологический** (ассоциации, вызываемые с явлениями природы, и с психологии состояния человека)
- **3) символического качества цвета** (регионные, обрядовые, социальные представления и культура различных групп общества)

- **Рисунок и орнамент.**
- **Различаются: от способа выработки ткани или её отделки.** Элементы орнамента носят следующий характер: растительный, беспредметность, геометрический, стилизованный, животный, предметный.
- Цвет и орнамент имеет большое значение в моделировании одежды (выразительность, декоративность, образность)
- Светотень: влияет на объёмность формы одежды определяется зрительный вид формы одежды от освещённости.
- **Свойства композиции:**
- Расчленение формы одежды вызывает следующие обстоятельства:
- **1)** зависимость формы одежды от формы тела человека и её конструкция
- **2)** зависимость формы одежды от технологического процесса её изготовления или качество материала из которого она выполняется
- **3)** зависимость формы одежды от её назначения и требования.

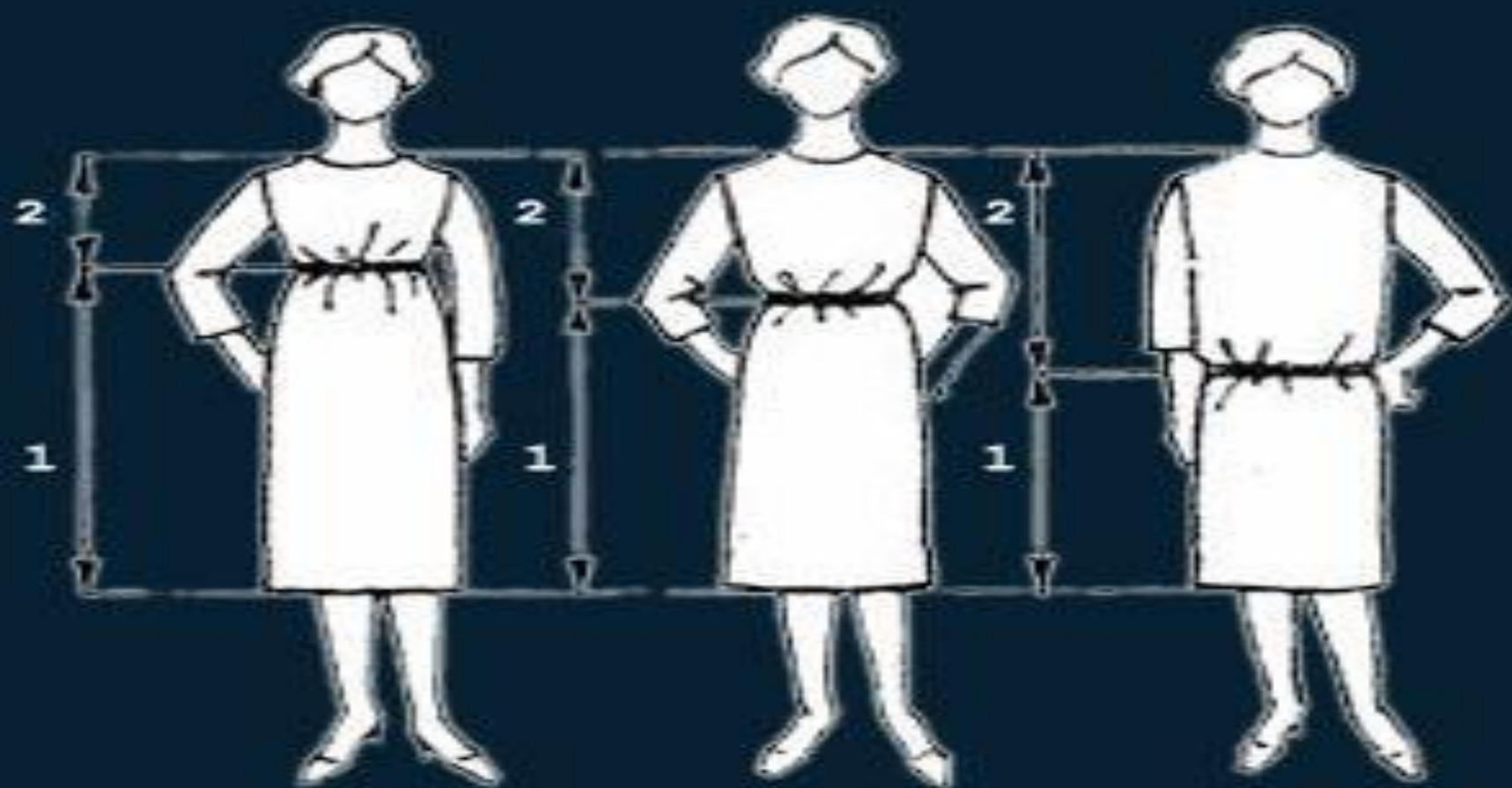

7. Композиционные связи частей формы.

- Все свойства одежды как объёмной формы изолированные друг от друга не существуют в совокупности друг с другом, одним из основных условий возникновения художественного качества одежды, является единство всех её элементов формы, т.е. соразмерность, согласованность и соподчиненность их создающих целое восприятие формы. Такими средствами построения единства первичных элементов формы являются отношения и пропорции ритмически и метрические порядки и симметрия.
- Отношением в моделировании одежды называется результат сравнения двух величин одного свойства (типичные измерения объёмного и площадь поверхности частей одежды). Отношения соразмерности делятся на 2 группы: простые и иррациональные.

- **Простые отношения** – это такие отношения, в которых числовая зависимость двух величин измерений выражена дробным числом, где числитель и знаменатель, есть целые числа в пределах от 1 до 10.
- **Иррациональные отношения** – это отношения соразмерности частей одежды полученные при помощи простейшего геометрического построения и составляющие пропорции.
- **Пропорции** – равенства двух отношений.

a

б

B

8. Приёмы гармонизации при построении костюма.

- **Тождество** – это полное сходство однородных элементов, т.е. равенство их формы, гармоническая связь основана на полном сходстве.
- **Нюанс** – это отношения однородных элементов формы, приближающихся друг к другу по сходству.
- В нюансных отношениях сходство выражено сильнее чем различие.
- **Контраст** – отношения сильно выраженных неравенством элементов формы, связь образуется в силу ясно выраженном различие и противоположности. Применение контраста по различным свойствам элемента формы будут сопоставимы : тяжёлого и лёгкого, светлого и тёмного, чёрного и белого, блестящего и шероховатого, прозрачного и не прозрачного, весовые отношения и масштабность.
- **Масштабность** – отношения величины формы одежды по отношению фигуре человека и отношения величины частей формы, между собой и по всей формы одежды.

- Свойство величины частей формы связаны с массой одежды (силуэт покрой)
- **Масса** – обладает тяжестью, весомостью, которая выражена в различных условиях по разному, в расположении масс частей одежды, её членение на верх и низ, возникает необходимость зрительного уравнивания, которое необходимо для устойчивости всех форм, в целом – единство масштабности как выражение гармонии не могут существовать без уравнивания и устойчивости.
-

Контраст

Нюанс

Подобие

9. Ритм, цвет, фактура материала при построении композиции. Соподчиняемость и читаемость формы.

- ◎ **РИТМ** – это закономерная чередование соизмеримых и чувственно осязаемых элементов формы. Ритм в композиции костюма является одним из средств связи в единое целое всех частей формы.

- Простейшей закономерностью ритма является равенство форм и интервалов, т.е. повторение равных форм через определённый интервал.
- **Существует 2 вида ритмов:**
- 1) метрический
- 2) ритмический
- **Метрические порядки** – могут быть представлены по 3 – м схемам составления элементов форм и интервалов между ними.
- **Ритмические порядки** – могут быть представлены по 4 – м основным схемам.
- 1) представляет собой чередование равных элементов при изменении интервалов между ними
- 2) элементы формы возрастают или убывают, а интервал не меняется
- 3) возрастают или убывают и элементы формы и интервалы между ними.
- 4) элементы формы и интервалы возрастают или убывают при их радиальном расположении.

- **Цвет** – все цвета делятся на ахроматические и хроматические. Изучение цвета в композиции костюма начинается с ахроматических цветов.
- Изучение формы силуэта и все композиционные закономерности анализируют при прорисовке модели в чёрно – белой пропорции. Переход от чёрного цвета к белому называется растяжкой цвета.
- Хроматические цвета характеризуются насыщенностью, тоном, светлотой.
- **Насыщенность** – это предельность наличие пигмента в цвете.
- **Тон** – цветовой тон это качество цвета, наличие в одном цвете причёски другого, что характеризуется наличие одного цвета от другого.
- **Светлота** – это степень их разделение.
- **Цветовая гамма** – это ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета или ряд цветов имеющие общие цветовые особенности.
- В цветовой композиции очень важен размер цветowych пятен.
- Если цветовой пятно больше остальных то оно преобладает по цвету выделяется среди всех цветов и гармонии не достигается.

- **Равновесие – достигается при следующих условиях**
- 1) равенство количества пятен основных цветов
- 2) равных светлотой и разбавленных сочетаний
- 3) равных насыщенностью ярких цветов.
- Гармония цветовых сочетаний – это совокупность комбинаций цветов с учетом насыщенности светлоты и тона.
- Зависит от эстетических взглядов общества в разные периоды времени.
- **Гармония состоит из 5 –и основополагающих компонентов:**
- 1.Повторяемость целого в частях выделении ведущего цвета и повторение его в разбелённых сочетаниях и смешивании с другими цветами по этот цвет остаётся основных
- 2.Соподчинённость частей с целых объединённых частей на основе их различия при выделении главного второстепенного и дополнительного
- 3.Соразмеренность частей в целом. Оптимальное пропорциональное отношение элементов цветовой гаммы.
- 4.Уравновешенность частей к гармонии контрастов, т.е. усиление каждого цвета при взаимодействии.
- 5.Принцип единства целостность всей структуры.

- По количеству основных цветов композиции могут быть одноцветными (множество оттенков двухцветных (сочетании дополнительно близких или смешанных цветов) и трёх цветными.

- **Цвет может подразделить на несколько категорий**

- 1)содержательную (смысл – значение, самостоятельность содержания)
- 2)физическую (пространство масса, свет)
- 3)эстетическую (безобразно и прекрасно)

-

- **Соподчинение и читаемость формы.**

- Всякая форма состоит из частей и её составляющих эти части могут быть равнозначны и неравнозначны.
- Принципы неравных отношений даёт нам возможность изменить форму на части по степени значимости их в системе целого при членении на 2 – равные части.
- Соподчинении не возникает, т.к. они равнозначны (1/1)
- При неравном членении на 2 части возникают соподчинение большей части выделяется по величине и подчиняет себе меньшую часть формы.

- Выделении главной части или композиционного центра достигается на основе, закономерности свойств элементов формы определяющих главенство центра композиции над основными частями.
- **1.Закон: количества:**
- Больше количество будет главенствовать при прочих равных условиях выделяется доминировать над остальными частями.
- **2.Закон: центрального расположения:**
- Расположение выделенной части на относительно центральном месте при прочих равных условиях эту часть как главный композиционный центр.
- **3.Закон: качества:**
- Главенствует та часть целого, которая преобладает по качеству какого – либо свойства или групп свойств.
- **4.Закон: смыслового фактора:**
- Часть целого имеющие отдельные смыслового значения главенствует над частями имеющие отдельному формального характера.

- Объединении коммуникационного центра и остальных частей одежды строится на основе выполнения следующих условий:
- 1) хорошо найдены пропорции (соразмерность всех частей одежды)
- 2) хорошо найдены отношения
- 3) симметрического расположения частей целого к главным осям симметрии фигуры человека или создаёт симметрию композицию на основе уравновешенности ассиметрии частей по отношению к оси равновесия.
- 4) ритмические связей частей целого.
- Выразительность композиции её читаемость находится в зависимости от того в какой мере создаётся зрительное движение формы в границах силуэта, от подчиненных частей к главной части или композиционного цвету.