

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ
MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

Əlyazması hüququnda

Safronova Lidiya Andreyevna

“Анализ эстетико-художественных особенностей решения современного костюма” mövzusunda

MAGİSTR DİSSERTASİYASI

İxtisasın şifri və adı:

060321 - “Dizayn”

İxtisaslaşma:

“Dizayn və texniki estetika”

Elmi rəhbər:

dos.L.H.Məmmədova

Magistr proqramının rəhbəri:

dos.L.H.Məmmədova

Kafedra müdiri: dos.L.H.Məmmədova

BAKİ – 2020

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА	7
1.1. История развития костюма и стилистических решений	7
1.2. Этапы трансформации эстетики костюма в мире моды	10
1.3. Классический стиль в костюме как эталон стилей на все времена ..	16
ГЛАВА II. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА	23
2.1. Эстетика в костюме	23
2.2. Конструирование и форма современного костюма	26
2.3. Композиция костюма	30
Глава III. ГАРМОНИЯ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ЭСТЕТИКИ В КОСТЮМЕ	39
3.1. Художественная выразительность как эстетический показатель костюма	39
3.2. Современная культура одежды и эстетики	45
3.3. Эстетико-технологический подход в моделировании одежды	47
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	53
ЛИТЕРАТУРА	56
РЕЗЮМЕ	59
XÜLASƏ	60
SUMMARY	61
П Р И Л О Ж Е Н И Я	62

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Этапы развития одежды отражают историю человека и общества. Социальная структура общества, мировоззрение, уровень развития технологий, культуры, международных торговых отношений находили отражение в одежде людей в той или иной степени за определенный период. Современная одежда - это результат многолетнего развития, творческих изобретений и достижений. В то же время все это отражается на человеческом образе современного общества.

Костюм считается одной из важнейших составляющих обихода в широком смысле. Костюм также является средством влияния на эстетическое воспитание человека. Если мы попытаемся выразить это образно, костюм помогает раскрыть внутреннее богатство и индивидуальные ценности людей.

Костюм считается символом элегантности и изящества, а также отражает специфические особенности того общества, в котором он носится. Костюм - это не только одежда, которую нужно надевать на серьезную встречу. Носить костюм не так просто, как кажется. При его ношении должны быть соблюдены множество деталей. Фактически, этот процесс сродни созданию композиции в искусстве, ведь одежда - это тоже произведение искусства.

Выбор одежды индивидуален, - люди могут свободно выбирать одежду, которая соответствует их вкусам и бюджету. Одежда является важным фактором отображения эстетического вкуса.

Актуальность данной темы в том, что, выявляя эстетико-художественные особенности костюма отражаются характерные особенности того или иного общества. Эстетические свойства играют важную роль в оценке уровня качества одежды, в том числе группы потребительских свойств. Правильное формирование материальных потребностей может быть достигнуто не только материальными условиями, но и моральным уровнем

людей в общественной жизни. Основная цель - воспитать главное творчество человека в соответствии с законом красоты.

Степень изученности проблемы. Этапы развития одежды, отражающие историю человека и общества во все периоды описаны в трудах Захаржевской Р.В., Калашниковой Н.М., Плужниковой Г.А., Каминской Н.М., Кибаловой Л., Гербеновой О., Ламаровой М., Киреевой Е.В., Кириллова В.В., Козловой Т.В., Мерцаловой М.Н.

Научные работы, где отражена проблема исследования, дают полное описание развития одежды и эстетического вкуса разных народов, их предпочтений и использование элементов национальной одежды в современном костюме, придавая этим ему свой, присущий конкретно его народу характерный колорит. И это результат многолетних творческих изобретений мастеров и дизайнеров одежды.

Цель диссертационной работы. Основная цель данной работы состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на эстетико-художественных особенностях при создании костюмной композиции, с учетом правильности выбора её элементов, а также аксессуаров.

Основными задачами научной работы является выявление эстетического наполнения и правильного сочетания элементов костюма как неоспоримого требования всех стилей в одежде.

В соответствии с целью диссертационного исследования рассмотрены следующие задачи:

1. развития костюма и стилистических решений
2. выявление этапов трансформации эстетики костюма в мире моды
3. рассмотрение эстетики в костюме
4. конструирование и формы современного костюма
5. выявление художественной выразительности - как эстетического показателя костюма
6. эстетико-технологический подход в моделировании одежды

Объект исследования. Объектом исследования является эстетико-художественные особенности решения современного костюма.

Предмет исследования. Предметом исследования является анализ эстетических особенностей костюма. Изучение элементов костюма, изучение исторически сложившихся форм.

Научная новизна исследования. Костюм - незаменимая классическая одежда современного мира. При ношении костюма необходимо обращать внимание на орнаментальную отделку и используемые ткани. На протяжении многих лет известные дизайнеры разрабатывали костюм. Современная модель костюма сформировалась в ансамбле, состоящем из пиджака, классической сорочки, брюк, а также допускает меньшее количество пуговиц и ношение жилета. Современный костюм может формироваться из пиджака и классических брюк разных цветов. И в этом случае необходимо обратить внимание на сочетаемость используемых тканей и орнаментальной отделки. Например, однотонная ткань будет способствовать созданию впечатления хорошей осанки модели. Ткань в полоску, допустимая в современной стилистике костюма, не утомляет глаза и придает новую красоту модели.

Практическая значимость исследования. Основное практическое значение исследования - возможность построения классификации костюма, с призма утвердившегося относительно него этикета применительно к обязательному его ношению в государственных учреждениях, крупных компаниях, влияния принципов его построения на разработку профессиональной одежды и служебной формы. Конкретные методические и практические рекомендации, разработанные на основе основных положений и результатов исследования, имеют практическое значение с точки зрения улучшения классической одежды.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав и 9 параграфов, выводов и предложений, списка используемой литературы и приложений.

Во вводной части работы обоснована актуальность темы, предмет и объект исследования, основные цели и задачи исследования, практическая значимость исследования, научная новизна исследования.

Первая глава, **«Костюм как средство эстетического воспитания человека»**, дает описание истории развития костюма и стилистических решений, этапов трансформации эстетики костюма в мире моды, рассматривает классический стиль в костюме как эталон стилей на все времена.

Вторая глава, **«Эстетические особенности костюма»**, отражает художественную эстетику одежды на разных исторических этапах, композицию в классических и народных костюмах и конструирование современного костюма.

Третья глава, **«Гармония модных тенденций и эстетики в костюме»** посвящена общим требованиям к качеству костюма, современной культуре одежды и эстетико-технологическому подходу в моделировании одежды.

В выводах и предложениях подведены итоги проделанной диссертационной работы.

ГЛАВА I. КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

1.1. История развития костюма и стилистических решений

Одежда служит разным целям. Одним из главных условий, которым призвана отвечать одежда, является то, что человек должен чувствовать себя комфортно. Стиль одежды варьируется в зависимости от района и климата. Разумеется, одежда жителей северного региона отличается от одежды жителей жарких стран по объективным причинам.

Стиль одежды служит для создания первого впечатления о человеке. При этом она взаимодействует со многими факторами, влияющими на имидж – это и одежда, и аккуратная стрижка, и опрятный вид и т.д. Все эти факторы должны дополнять друг друга. Гармония костюма подразумевает верный выбор обуви, сумки или галстука.

С конца XIII века итальянский стиль европейской моды был в моде, но со второй половины XV века этот стиль начал терять свое влияние. Во второй половине XV века Франция, Испания и Нидерланды объединились, что привело к быстрому экономическому развитию. В конце XV века на итальянскую модную одежду повлияла французская, немецкая и, прежде всего, испанская мода.

Женщины предпочитали испанские костюмы, которые очаровывали людей своим великолепием на важных вечерах и мероприятиях. Ярким примером этого является тот факт, что на свадьбе испанской знати Лукреции Борджиа, Беатрис Десте, Луи Моро и все приглашенные дамы были одеты в вечерние платья в испанском стиле. Влияние немецкого стиля на моду было меньше. Но оно наблюдалось в Италии той эпохи.

В 1494 году французский стиль получил широкую популярность в Пьемонте, и начал свое распространение за внешние границы, в первую очередь в Италию. Французская мода диктовала правила в основном

применительно к обуви и шляпам. Чтобы развить местный модный бизнес, в 1504 году в Венеции было запрещено носить одежду в немецком стиле.

Карл VIII знал, что итальянцы уделяют особое внимание одежде. Принимая это во внимание, он всегда появлялся перед народом будучи облаченным в безупречные изысканные костюмы, выполненные с особым вкусом и изяществом, что отчасти и помогло ему снискать расположенность масс.

Сам Карл находился под влиянием итальянского стиля, а итальянский народ был под влиянием французского стиля и пытался адаптировать этот стиль к своей культуре и вкусу. В Венеции на севере Италии особо популярен был широкий французский плащ. Флорентийский посол Калько Сфорца тесно общался с Карлом VIII. Он приказал слугам доставить Беатрис д'Эсте, которая, как было известно, одевалась в испанском стиле, образцы костюмов, которые носила принцесса Анна. Его жена Людовик иль Морада стремилась получить работы художников-модельеров, работавших при дворе. В этот период началась борьба с эксцентричным стилем предыдущих лет. В Милане в 1512 году и в Риме с 1520 года стали модными платья с глубоким вырезом и изготавливались по особым правилам.

С 1514 года Венеция стала центром элегантности в мире моды. Один из флорентийских историков писал: «Нет сомнений, что женская и мужская одежда приобрела элегантность с 1512 года. Люди больше не носят рубашки с длинными рукавами или туфли на очень высоких каблуках». Предпочтение отдавалось в основном черному цвету. В «Беседе между Рафаэлкой и Маргаритой», записанной Алессандро Пикколомини в 1538 году, мода описывалась как чувство богатства и хорошего настроения, и лучшим способом для женщины было представить свой стиль одежды.

Изменились не только вкусы, но и внешний вид. В этот период внимание привлекали более полные женщины. Популярный силуэт женской фигуры изменился. Новый стиль дизайнеров заставил женщин выглядеть более полными и широкими. Эти женские типы телосложения ранее

встречались в работах Пальмы Веккио и Бернардини. Позже Тициано, Бронзино, Содома, Чиовани прибегали к этому стилю в своих работах. Яркие одежды, бархатные ткани, украшения из драгоценных камней, такие как золото, рубины, изумруды и бриллианты, были преобладающими в этот период. В конце XVI века в Европе итальянская мода считалась знаковым направлением в мире одежды на официальных и званых мероприятиях.

Французский стиль одежды широко используется с XIX века. В те дни мужчины так же, как и прежде предпочитали одеваться со вкусом. С начала века шелковые и атласные ткани, которые ранее были в моде, перестали использоваться в одежде. Теперь предпочитали носить облегающую одежду. Начиная с 1830-х годов, в моду вошли брюки. Плотно обхватывавшие и прилегавшие к ногам. Вскоре после этого появились классические брюки, которые используются до сих пор. В то время как цвета основной массы производимых тканей были синий и зеленый, особой популярностью пользовалась также одежда, выполненная в светлых тонах. К середине века стал популярен черный цвет. Брюки, пиджаки и куртки изготавливали из одной ткани. Этот тип одежды завоевал наибольшую популярность к 1860-м годам. Начиная с конца XIX века мужчины стали использовать бабочки и галстуки.

Эти традиции продолжают и сегодня. Мужчины носили в основном белые пиджаки и белые галстуки-бабочки или черные смокинги и черные фраки с черными галстуками-бабочками. Этот стиль не претерпевает изменений с 1900 года.

Стиль мужской одежды менялся с течением времени, но за последние 150 лет именно женская мода начала обновляться с каждым годом. В начале XIX века женщины носили в основном одежду, изготовленную из хлопка или муслина. Начиная с 1830 года талия в одежде стала сужаться, а рукава получили объемность от плеча. Этот стиль назывался "овечья лапка". В 1850 году рукава платьев изменились и уже были узкими и длинными.

Во время правления королевы Виктории (королева Великобритании и Ирландии, 1838 г) стали носить простые юбки длиной до лодыжки. То есть, вернулся так называемый стиль «овечья лапка». Шали были очень разными и красочными: использовались широкие шали и накидки, потому что было не удобно надевать мантию поверх больших юбок.

Оригинальная форма юбок, жакетов или леггинсов, используемых сегодня, восходит к 1860 году. Она называлась «прогулочная одежда». В этот период борьба за права женщин в США и Европе достигла своего апогея. Была борьба за то, чтобы сделать женскую одежду более удобной. Женщины стали ежедневно заниматься физическими упражнениями, и в связи с этим стали носить специальную одежду для тенниса и езды на велосипеде. В XIX веке муслиновую одежду носили с туфлями из шелка с острыми носками и на каблуке. Бархатные ботинки на пуговицах и на высоких каблуках стали модными в 1870-х годах. В 1860 году в моду вошли брюки для гольфа.

1.2. Этапы трансформации эстетики костюма в мире моды

Одежда существует с момента возникновения человека разумного. На протяжении тысячелетий она модернизировалась, со временем зародилось и понятие моды в мире одежды. Если в прошлом люди носили одежду, чтобы защититься от воздействия природы, то со временем эта концепция изменилась. Одежда обрела в дополнение и функцию инструмента дифференциации человека по внешнему искусственному признаку. Развитие одежды, появление моды напрямую связано с развитием общества. По мере развития стран растет и торговля. Одежда становится еще одним средством различия богатых и бедных. Женщины, стараются выглядеть более привлекательно, всегда используя различные комбинации, чтобы изменить имидж. Они начинают прибегать к использованию разных аксессуаров. Образно говоря, стили одежды, которые мы воспринимаем сегодня как образ

жизни, на самом деле являются отражением скрытой культуры моды, продуктом ее постоянного развития.

Всякому из нас известно, что Париж является столицей моды. Однако, Британский модельер, англичанин Чарльз Ворс считается отцом высокой моды. Чарльз Ворс создал первый дом моды в XIX веке. Он представил концепцию высокой моды в мире моды. К этой концепции в последствии присоединились многие известные дома мод.

В первой половине XX века мода стала стремительно развиваться. Первая и Вторая мировые войны оставили неизгладимый след в мировой истории. Последствия войны не остались незамеченными в швейной промышленности. После окончания войн индустрия моды была возрождена. Начиная с 1950-х годов мир моды претерпел скачок в своем последующем развитии. Это было обусловлено тем, что после Второй мировой войны в 1950-х годах люди в Европе, и особенно в Америке, стали более уверенно смотреть в будущее.

Поворотным моментом в моде в этот период стало появление такой персоны, как Кристиан Диор, который заложил основы империи моды, объединив несколько продуктов под одним брендом. Эта одежда была предназначена для небольшой части общества. Она была очень дорогой для массы людей, которые только что вернулись с войны. Несмотря на все это, в 1948 году общество приняло новый стиль Диора. Этот стиль назывался «Нью Лук». Эта одежда была специально разработана для молодежи. В то время имя Диора звучало как эталон красоты. Мини-платья были наиболее широко используемой формой женской одежды в этот период. В 60-х хиппи также были известны своей нетрадиционной одеждой. Если мы посмотрим на одежду Мерлин Монро, Бриджит Бардо, Одри Хепберн на фотографиях того времени, мы можем ясно увидеть моду 60-х годов. Фристайл все больше использовался в одежде. Брюки уже были неотъемлемой частью женской одежды. Но на одежде еще оставался отпечаток элементов военной формы.

Открытие космоса также оказало влияние на мир моды. Так, шлемы и солнцезащитные очки стали модными. В этот период были созданы разные виды одежды. Например, костюм нового будущего был выполнен из блестящих и серебристых материалов, что считается элементом искусства «Тен Арт». Пьер Карден сделал первую одежду из пластика; Пако Рабанн делал утопические костюмы из пластиковых и металлических деталей. Конечно, все это были одежды будущего, созданные модными дизайнерами с их богатыми фантазиями в связи с открытием космоса.

В моде 1960-х годов дизайнеры предпочитали одежду молодежного направления. В отличие от дорогой одежды, производство малобюджетной одежды в этот период увеличилось. Стиль хиппи тогда был в моде: большие цветочные узоры, ожерелья и джинсы.

1970-е годы представлены в мире моды такими знаменитостями, как «Битл» и Джими Хендрикс. В моде в эти годы был романтический стиль. Мода включала в свой ассортимент цветочные шерстяные ткани, гауко, пончо, индийский платок, брюки зуав и арабскую одежду. Кензо привнес этнические элементы в европейскую моду. Через некоторое время эта тенденция в моде сменилась ретро-стилем.

Мода двадцатого века отличалась богатством и разнообразием. Отдельные элементы, дополняющие костюм, отделки, аксессуары и т.д. играли немаловажную роль в формировании современного костюма.

Одним из важных элементов костюма является галстук. Первые упоминания о галстуках относятся ко временам Древнего Египта. Кусок ткани, накинутый на плечи символизировал социальный статус его владельца. Римские легионеры также носили своеобразные галстуки «фокале». Это были завязанные узлом повязки, отдаленно напоминающие современные галстуки. Пройдя долгий путь и дошедший до наших дней в привычной нам в современной форме галстук в той или иной форме присутствовал в культуре разных народов.

Современный галстук был создан в 1924 году Джесси Лангсдорфом. Галстук, который знаком сейчас всякому изначально был сделан из трех кусков ткани и до сих пор шьется, скроенной по косой. Эта форма завязки стала модной и не теряет своей актуальности по сей день.

Галстуки-бабочки стали модными в начале XX века. Происхождение этого галстука связано с именем известного музыканта Пуччини. Ночь премьеры оперы «Мадам Баттерфляй» тогда вызвала большой ажиотаж. Музыканты оркестра, которые исполняли оперу, были в галстуках-бабочках.

Пуговицы чаще всего использовались в женской одежде. Застежки на женской одежде ставились в разных направлениях, но со временем пуговицы стали располагаться в основном на правой стороне. Например, туники завязывались слева до первой половины двадцатого века, и вместе с тем пуговицы на мужской одежде иногда располагались с правой стороны.

По началу в европейских странах пуговицы использовались как украшения. Пуговицы были в основном из дорогих материалов. Они были сделаны из слоновой кости, серебра и золота. Их использовала богатая прослойка населения. Требовались ощутимые финансовые возможности, чтобы стать владельцем этих пуговиц.

Сегодня как мужские, так и женские шляпы используются все реже. Но в течение многих лет шляпы выступали в роли подлинного произведения искусства. Головные уборы были созданы с особым вкусом и профессионализмом. Головной убор считался символом благородства и использовался для комплектации одежды. На протяжении всей истории моды шляпы использовались для самых разных целей. Женские платки варьировались в зависимости от семейного положения. Мода на их использование меняется в зависимости от стиля и сезона. В Европе шляпы различной формы предназначались для молодых девушек, замужних женщин, женатых мужчин и вдов. Длина ленты, цвет кружева, размер окружности головы и высота шляпы имели особое значение в этот период. В некоторых странах ношение шляпы было обязательным.

Сегодня ношение шляпы до сих пор считается модным в монархических странах в правящих семьях. Основным условием для монархических семей страны является ношение шляп на банкетах, религиозных праздниках и скачках. Конечно, существуют строгие правила в их выборе. Для членов королевской семьи недопустимо использовать яркие цвета и различные формы при ношении шляпы.

Габриэль Шанель, впоследствии ставшая известной под псевдонимом Коко, одна из величайших модельеров эпохи, сумела привлечь внимание и завоевать всемирное признание своими великими инновациями в мире моды. Модели, которые она предлагала, были в основном из простого функционального трикотажа. Их конструкции и технологии были упрощены, чтобы адаптировать женскую одежду к моде и реалиям времени. Шанель старалась создавать прежде всего удобные костюмы во всех своих коллекциях. Шанель была первой, кто особо акцентировал внимание на аксессуарах, как неотъемлемых элементах костюма, и привила к ним особую любовь женщин. В XX веке шляпы пробились на подиум благодаря активной деятельности легенды моды Коко Шанель. Шляпки Шанель выглядели элегантно и нежно. В тот период начался бум возникновения модных домов.

Модельер Эльза Скиапарелли вдохновлялась в своей работе по созданию новых моделей шляп творчеством Сальвадора Дали. Эльза Скиапарелли, использовавшая в основном сюрреалистические мотивы в своих авангардных коллекциях, стала одним из законодателей того времени в моделировании спортивной одежды, а также всевозможных спортивных головных уборов.

Головные уборы были популярны в повседневном ношении у широких масс людей. Во времена правления Екатерины в России началось производство шляп. Фетровые шляпы, используемые в дождливую и ветреную погоду, пользовались наибольшим спросом и снискали популярность у обывателя.

Первая мировая война оказала сильное влияние на экономику, а также на индустрию моды. Одежда женщин этого периода становилась все более деловой и серьезной. Женщины, которые носили шляпы, считались не элегантными, а слабыми. В моду у женщин вошла короткая стрижка, что было настоящей новинкой. Короткие прически с головным убором под названием «Ток» искусно сочетались модницами.

Роль Поля Пуаре, гениального модельера того времени, в становлении и развитии моды в двадцатом веке бесспорна. Пуаре многочисленными коллекциями женских костюмов и платьев в восточном и неоимперском стилях. Во время Первой мировой войны были проработаны и созданы новые рабочие формы, отвечавшие требованиям комфортного передвижения, прежде всего для работающих женщин. В те годы женские юбки были короткими, простыми и функциональными.

Во время Второй мировой войны началось использование искусственных материалов. Середина XX века — это период, когда зародился театр моды. Кристиан Диор прошел через эти годы как модельер, который привнес особые новшества в мир моды. Кристиан Диор подчеркивал женственность в своих коллекциях. Он привнес элегантность и романтику в свой стиль. В его коллекциях использовались как тонкие, так и широкие юбки. К.Диор выступал за увеличение длины юбки и возвращение корсета в моду.

Начиная с середины XX века, в моде появилось понятие прет-а-порте. Первый салон прет-а-порте открылся в Париже. В этот период прет-а-порте предназначался для бедных слоев общества. Качество этой одежды было обычно низким. За эти годы возникли новые специальности, такие как дизайнеры и стилисты в области моды. Коллекцию мини женской одежды впервые продемонстрировала британская модельер Мэри Квант.

В конце двадцатого и начале двадцать первого веков классический стиль одежды претерпел некоторую трансформацию в мире моды. Начал появляться новый современный и неоклассический стиль одежды.

Модельеры синтезировали этнические мотивы одежды с современной одеждой и создавали новые модели одежды. В XXI веке модельеры стараются сочетать и соединять моду с культурой и дизайном. Высоко ценится наличие национальных оттенков в современной одежде. Декоративные элементы используются очень умело.

Наши модельеры в Азербайджане включают в свои коллекции образцы одежды с этническими оттенками и множеством декоративных композиций. Например, Фахрия Халафова создает гармоничную связь между элементами национальных костюмов и современным стилем в своих коллекциях одежды.

1.3. Классический стиль в костюме как эталон стилей на все времена

Современная одежда меняется в зависимости от сезона. У каждого сезона свой стиль. Люди, которые живут в более теплых районах, в основном используют более тонкие и деликатные ткани. Одежда также защищает человека от бытовых несчастных случаев. Одежда защищает людей от различных природных явлений, таких как снег, ветер и дождь. Защищает от травм специальная одежда, носимая во время занятий спортом. Повсеместно используется специальная одежда для защиты от опасных химикатов и оружия. Чтобы защитить пациентов от риска заражения, врачи носят хирургические халаты, которые выполняют защитную функцию. Специальная высококачественная униформа была разработана для защиты от опасностей окружающей среды. Примерами могут служить одежда космонавтов, доспехи, одежда для дайверов, одежда для пчеловодов, одежда для мотоциклистов и другая защитная одежда. Одежда этого типа не подвержена моде. Но, конечно, при необходимости к этому типу защитной одежды можно добавить модные детали, исходя из соображений рациональности.

Мода - это явление, когда человек придумывает свой стиль и в обществе формируется важность значения того, во что оно облачается. Мода подразумевает стремление быть оригинальным и отличаться от других, вырабатывая определенный стиль.

Когда мы говорим «костюм», мы имеем в виду прежде всего Великобританию. Потому что концепция современного костюма была сформирована там.

Согласно одной из гипотез, впервые костюм был разработан для вечерних церемоний в 1880 году в Монте Карло. В то время по-началу люди, которые приходили в игровые заведения, были настолько уставшими, что даже не обращали внимания на одежду, которую они носили. Однако со временем вход в эти заведения подвергся пересмотру по принципу клубных правил, что повлекло за собой необходимость соответствия дресс-коду при их посещении.

Каждый одевается в соответствии со своим вкусом и финансовым положением. Люди, которые занимают высокие посты в обществе, одеваются модно и обращают пристальное внимание даже на мельчайшие детали. Они выбирают совершенно разную дневную и вечернюю одежду. Они пользуются услугами личных дизайнеров одежды.

Костюмы считаются серьезным стилем одежды. Особое внимание уделяется их кройке и форме. Раньше в костюмах использовался только черный цвет. Теперь же стало нормой использование разных цветов. Белый костюм был создан для особых вечеров и церемоний. Эти костюмы привлекают особое внимание. Цветные вставки размещались на воротнике костюма, также использовались специальные галстуки.

Костюм зародился в Англии. К XIX веку он принял свою первичную форму смокинга и стал наиболее широко используемым видом одежды в аристократическом обществе. На его родине костюм назывался «куртка для курящих». В основном при производстве этого вида одежды использовался сатин. Одежда из этой ткани имела качество не впитывать запахи. Мужчины

обычно курили сигареты после еды. В то время костюмы во многом носились для того, чтобы избежать запаха сигарет.

Сегодня, как и раньше актуальность предназначения костюма неизменна. В аристократическом обществе проводятся мероприятия, обозначаемые дресс-кодом «Черный галстук» или «Черная бабочка». Такой дресс-код подразумевает обязательность смокинга и, как обычно, галстука-бабочки. В дополнение к смокингу или фраку обычно носят лакированные туфли. Носки, как правило, должны сочетаться с цветом обуви. Существуют и иные дресс-коды, подразумевающие ношение темного костюма. Этот наряд также уместен для делового ужина. Вечерний костюм в основном изготавливается из черных и особенно качественных тканей.

Иногда в костюмы добавляются атласные ткани. Часто в построении костюмов проглядывается приверженность английским традициям. Это также проявляет себя в выборе цвета. Британцы предпочитают темные цвета. Но в наши дни получили распространение и светлые костюмы. Этот тип одежды в основном используется в особые вечера. Наиболее частым выбором сорочки под пиджак была сорочка белого цвета, выполненная из хлопка и иногда из шелка. Этот тип сорочек обычно дополнялся запонками. Черные туфли надевались в довершение ансамбля. Иногда эти туфли выполнялись из блестящего материала.

Вечерний костюм требует особого качества исполнения и используемой ткани. Например, название ткани высокого качества Super 200 подразумевает, что из 1 кг шерсти производится до 200 метров этой ткани.

Как принято на свадебных церемониях мужчины носят костюм черного цвета, но в летние месяцы атрибутом этих церемоний может быть и костюм, выполненный в светлых тонах. Иногда комбинируются белый пиджак и черные брюки. Обычно модельеры не считают правильным носить черный пиджак и черный галстук или бабочку. Так одеваются служащие.

В целом, костюм как явление в мире моды неизменен, и никогда не произойдет радикального изменения отношения моды к этому виду одежды.

Изменениям подвержены лишь мелкие детали костюма. Одним из таких варьируемых элементов является воротник, в разное время существовавший в разных формах. Воротник «рыбий рот», «круглой формы», а также прямые и круглые воротники — вот далеко не полный их перечень. Существуют разные конструкции костюмов.

Одним из самых модных и популярных стилей на все времена стал классический стиль. Это стиль одежды для деловых встреч, серьезных мероприятий, свадеб, званых вечеров и т.д.

В наше время модно одеваться предпочитают не только женщины, но и мужчины. Сегодняшние мужчины стараются выглядеть хорошо, тратя больше денег на одежду. Ношение одежды со вкусом повышает уверенность в себе, а также обеспечивает сильную мотивацию. Мужчины, которые уделяют внимание своей одежде, становятся более активными и динамичными. Они следят за взаимодополняемостью всех деталей в своем костюме. Костюмы в итальянском стиле сделаны в наше время с большим вкусом умелыми дизайнерами. Отличительной особенностью костюмных пиджаков в итальянском стиле является то, что они однотонные и зауженные. Костюмы в итальянском стиле - наиболее часто используемый стиль костюмов на праздниках и встречах. Эти костюмы подчеркивают индивидуальность. Классические черные костюмы в итальянском стиле придают человеку красивый и элегантный вид. Индивидуальный пошив позволяет портным подгонять костюм конкретно для клиента и скрыть дефекты фигуры владельца.

Классический костюм - это стиль, используемый мужчинами в любом возрасте. Раньше широкие брюки делались из цельной сезонной ткани и снабжались двумя пуговицами спереди.

Современная одежда имеет отличия по форме пошива. Одним из отличий классического костюма в наши дни является то, что брюки сильно заужены. Такой фасон делает человека стройным. Главной особенностью современных классических костюмов является то, что они двубортные и

однобортные. При этом пиджак чаще всего заужен и притален. Он плотно прилегает к телу и бывает выполнен из сезонных тканей. Костюм исполненный таким образом заметно молодит владельца. Этот стиль обычно предпочитают уверенные в себе мужчины.

Мужская одежда не имеет такого разнообразия деталей, как женская одежда. Одежда, мода - это то, как человек носит то, что ему подходит. Существуют разные формы одежды для людей всех возрастов. У каждого из нас свой стиль одежды. Люди одеваются по-разному: иногда в спортивном стиле, иногда в классическом, иногда в авангардном. Выбор одежды индивидуален. Люди могут выбирать одежду в соответствии со своими вкусами и бюджетом.

Костюм используются и в повседневной жизни. Выбор костюма отражает вкус человека и его стиль жизни. Разные стили одежды предполагают разное применение в зависимости от места посещения. Ношение джинсов и спортивных брюк, например, не будет приветствоваться на международных мероприятиях. Костюм — это целый ансамбль, в котором стоит уделить внимание и аксессуарам. То есть необходимо правильно скомпоновать одежду. Это работа, которая требует большого мастерства.

Вы можете создать свой собственный стиль, сочетая классическую одежду с подходящими аксессуарами. Например, когда вы отправляетесь на торжественное мероприятие, вы можете использовать оригинальные запонки, чтобы придать одежде особый элегантный вид. Желательно использовать часы в качестве аксессуара. Модели с кожаными ремешками придают одежде особую красоту. Платок того же цвета, что и галстук, помещается в верхний нагрудный карман пиджака. Это придает костюму элегантный вид и подчеркивает вкус владельца.

С некоторых пор костюм носят не только мужчины. Одна из женщин, которая привила норму ношения костюма дамами - Марлен Дитрих. Она носила белые костюмы, сделанные с особым вкусом в Берлине в середине двадцатого века. К сожалению, ношение костюмов женщинами в те дни не

было однозначно приветствовано. Женщины, одетые таким образом, не могли посещать некоторые аристократические вечера.

Но со временем общество приняло этот факт как норму. Женские костюмы многообразны и многогранны. Как в плане форм, так и в плане цветовых решений женский костюм отличается разнообразием возможностей композиций в создании ансамбля, многочисленными моделями и использованием большого ассортимента аксессуаров. Рассматривая женский костюм стоит уделить особое внимание ключевым элементам – юбке, рубашке. Среди моделей юбок обычно используются юбки-карандаш или юбки с разрезом, который заканчивается выше колена. В рубашках используется широкий воротник. Дизайнеры могут работать над рубашками столько, сколько они хотят, при этом оставаясь в рамках классического стиля. Основная масса коллекций костюмов создается в выдержанных классических цветах — черном, синем и сером. Светлые цвета используются для одежды весеннего сезона. Пиджаки изменили общую форму модели одежды. Такие детали, как отвороты пиджака, пуговицы, карманы сильно меняют классический стиль. Каждый год модные тенденции модернизируются. Женская и мужская мода часто меняются во взаимосвязи друг с другом. Куртки и пиджаки являются ключевым элементом мужской одежды. Они могут быть совершенно разных стилей и цветов. Даже со спортивными штанами вы можете создать красивый образ с помощью куртки. Главной отличительной чертой новых коллекций является разнообразие. Узорные и декорированные модели также используются в классических костюмах.

Дизайнеры используют специальные узорчатые ткани и разные концепции в одежде. В наше время в женской одежде длина может сильно варьироваться — доходить до лодыжек, и быть укороченной до колена. В любом случае, в грамотно и гармонично составленном ансамбле, человек может выглядеть привлекательно и элегантно. Часто в моде наблюдаются циклические повторения - одежда, которая когда-то была модной, со

временем может вернуться и стать вновь модным трендом. Примером этого является обувь в стиле Vance. Эти туфли используются как дополнение и к классическому наряду и, например, вполне могут сочетаться с шортами. Отличительной их особенностью являются комфорт и самобытность.

Современные шорты носят с обувью, являющейся разновидностью сандалий или мокасин. Главной отличительной чертой этих туфель является то, что они надеваются на босую ногу.

С момента возникновения костюм является наиболее востребованным видом одежды, особенно мужской. Костюм - распространенная модель одежды, с более строгим и в то же время стильным внешним видом. Сегодня в торговых центрах представлены костюмы разного качества и разных марок. Костюмы, выполненные в основном из шерсти, украшают витрины магазинов. В последнее время в основном выпускаются костюмы с одной или двумя пуговицами. Разные модели костюмов можно найти повсюду. Костюм по-прежнему популярный вид одежды как у мужчин, так и у женщин.

ГЛАВА II. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА

2.1. Эстетика в костюме

В современном развитии общества и государства особое внимание уделяется эстетическому воспитанию людей. На протяжении всей жизни человека его деятельность на работе, в жизни, в общении и отдыхе формирует его мировоззрение и эстетические предпочтения. Существует много инструментов эстетического воспитания. Наиболее важным из этих инструментов является культура одежды, которая является ключевым компонентом художественной культуры. Любовь человека к природе формируется на основе искусства. Эта любовь помогает развивать эстетические ценности. Одежда является важным элементом эстетического вкуса. Одежда также считается важным фактором в эстетическом мышлении как стимулятор социальной практики.

Когда речь идет о костюме, его следует рассматривать в совокупности всех элементов и аксессуаров. Происхождение и развитие костюма важно для понимания истории одежды. Конечно же, на протяжении многих лет костюм постепенно улучшал свою форму, конструкцию и конструктивные линии. Форма костюма считается одной из важных инструментов отображения силуэта. Проекция фигуры на плоскость называется силуэтом.

Костюм — предмет неодушевленный, но во взаимодействии с человеком он выполняет функцию выражения художественного образа, тем самым приобретая очень важное значение. Например, когда художник работает над композицией, он сначала создает образ костюма. Форма костюма, выбор всех его элементов, обосновывает и регулирует правильность решения композиции. Оформление элементов костюма неразделимо и едино, все элементы дополняют друг друга.

Моделируют композицию костюма выполняя эскиз на листе бумаги. Во время выполнения композиции костюма эскиз изготавливается для ряда

целей. Эскизы, предполагает выбор используемых тканей, стиль костюма и других элементов ансамбля, отражая общую идею автора. То есть в соответствии с целью заранее создаются эскизы, в которых одновременно используются условные, плоские и местами относительно пространственные варианты изображений.

Ритмика внешнего вида костюма обычно передается следующим образом.

- Сочетание формы головного убора с силуэтом костюма, его взаимодействие с прической и аксессуарами и их пропорциональное отношение. Поскольку все они являются самостоятельными элементами, каждый из них в отдельности можно рассматривать как ритмичные решения пластической формы ансамбля;

- Комбинирование элементов костюма с использованием материалов разной фактуры и цвета. Это могут быть блузки, сорочки, юбки, воротники, галстуки, большие манжеты и т. д.

Части костюма разделяются следующим образом.

- в предметах одежды, выполненных в плоской форме, с разделением пояса и навесного облачения в горизонтальном и вертикальном направлениях;

- в случаях, когда разделенные элементы участвуют в ансамбле как часть декоративного наполнения;

- разделение одежды с помощью декоративных швов, складок, гладких слоев и линий;

- ритмичные движения орнаментов на тканях, используемых в костюме.

Эти проявления можно рассматривать как передачу ритмического движения элементов костюма и как его украшение. Это также можно рассматривать как прием наполнения силуэта орнаментальными мотивами. В этом случае можно сказать, что пластическое решение костюма передается деталями и подчеркивает его характер.

Создание композиционных рисунков, изображающих части костюма на ткани позволяет в большей мере визуально воплотить замысел автора, наметить необходимые шаги для реализации его художественной идеи. Кроме того, акцентировать внимание на особенностях орнамента в эскизе костюма, исходя из поставленной цели.

Красота, образность, комедия, трагедия - все это проявления эстетического вкуса человека.

Все эти требования распространяются на художников, дизайнеров, технологов и т. д., к специалистам, которые изменяют окружающий их мир, воздействуя на предметную среду, равно как и на профессионалов, вовлеченных в процесс обучения человека. Люди, которые живут и творят в творческой среде, обладают высоким эстетическим вкусом. Каждый человек должен культивировать в себе эстетический вкус, стремиться к эстетическому самообогащению.

Нравственные устои людей, вовлеченных в общественную жизнь, показывают, что потребность в материальных вещах формируется не только в бытовых условиях. Основная цель — это прикладывать неустанное усилие к тому, чтобы воспитать в обществе стремление к творчеству в соответствии с законами красоты.

Костюм считается одной из важнейших составляющих мира предметов. Костюм также можно рассматривать как одно из средств воздействия на эстетическое воспитание человека. Образно говоря, костюм помогает раскрыть внутреннее богатство и личные ценности людей.

Мы являемся свидетелями того, что рукотворные костюмы или фигуративная одежда - обувь, прически, макияж, аксессуары, галантерейные изделия (определенный ассортимент товаров, к которым относятся швейные, трикотажные и меховые изделия) - выполняют определенную утилитарную и эстетическую функцию.

Если мы зададимся целью дать определение одежде, то мы придем к следующему: одежда - это модель проявления личности, состоящая из

искусственного предметного слоя, сформированного композиционным единством используемых материалов, и созданного для защиты человека от негативных воздействий внешней среды.

Широкое использование термина эстетическое решение в современных костюмах подразумевает и то, что этот инструмент непосредственно связан с дизайном в промышленности и производстве.

А.В. Луначарский в своих заметках об одежде писал, что одной из целей отрасли является изменение окружающей среды. В связи с этим люди должны быть в состоянии удовлетворить свои потребности, используя наилучшие доступные средства.

Выпуск серии - важный процесс производства одежды. Качество одежды и обуви, отгружаемой потребителю, зависит от деятельности специалистов в этой области.

2.2. Конструирование и форма современного костюма

Достоинство моделей массовой моды демонстрируется не столько на традиционных ежегодных дефиле, но, в первую очередь, в ежедневном скрупулезном изучении нарабатываемых моделей в промышленном производстве. Выражаясь словами известного модельера-художника А.А.Левашовой, «мода - не показ в роскошном зале, а улица с ее разнообразными требованиями, улица, которой нужен режиссер в лице промышленного художника, знающего все возможности страны, способного угадать и формировать вкусы завтрашнего дня».

В современных развитых обществах для того, чтобы изготовить женские костюмы красивыми, эстетичными и особенно удобными, необходимо обладать высоким профессионализмом. В связи с этим эстетический фактор имеет большое значение для достижения высокого качества одежды и аксессуаров, выпускаемых промышленностью. Особое

значение для предмета исследования имеет внимание, проявляемое во время эстетической реконструкции среды обитания человека. Эстетический вкус выполняет важную для государства функцию повышения художественного и дизайнерского уровня исполнения промышленных товаров.

Неоспорим тот факт, что результатом и основной целью коллективной работы художников, дизайнеров, технологов и других специалистов в промышленном производстве одежды и обуви является достижение высокого качества продукции.

Специалисты, которые создают костюмы, должны быть высокопрофессиональными и эстетически развитыми. Инженеры-дизайнеры, работающие в этой области, инженеры-технологи и другие специалисты, занимающиеся созданием продукта, то есть художники, должны обладать высокой эстетической грамотностью.

В рамках классического стиля пиджак должен плотно прилегать, а плечи должны быть квадратными. Пиджаки с длинными рукавами используются реже, потому что они визуально укорачивают рост владельца. Между пиджаком и грудью должно быть достаточно места, так, чтобы в этом промежутке поместился кулак, чтобы не создавалось впечатление, что пиджак надет на вас как спортивная куртка, и также чтобы было удобно двигаться. Пиджак не должен быть слишком свободным или слишком узким. Идеальная длина рукава пиджака может быть измерена главным образом по ориентиру большого пальца. При ношении пиджака край рукава должен достигать места сочленения большого пальца с ладонью, и манжета должна слегка выглядывать.

При выборе брюк, одним из основных условий является то, что они должны в достаточной мере плотно сидеть на фигуре, а не сваливаться на бедра. Кроме того, чтобы определить длину штанины, необходимо обратить внимание на то, чтобы длина была такой, чтобы при взаимодействии с обувью не создавались складки на брюках. Брюки, которые в основном слегка укорочены, создают видимость высокого роста владельца. Штанина

может быть прямой или зауженной, но следует позаботиться о том, чтобы исполнение ее соответствовало модным тенденциям, в то же время находилось в гармоничном соответствии со стилем используемого костюма.

Важным условием при выборе рубашки для костюма является выбор однотонных рубашек, либо снабженных тонкими полосками. Также следует тщательно отнестись к выбору воротника сорочки. При всем доступном их разнообразии, следует исходить из задачи соответствия вороту пиджака. При выборе обуви отдается предпочтение туфлям с острым носком, особенно туфлям, которые плотно прилегают по форме стопы и при этом слегка укорочены. Материалы обуви также подбираются в зависимости от ткани костюма. Например, если вы выбираете классическую одежду из яркой ткани, тогда вам следует носить яркие лакированные туфли, а если вы выбираете матовую ткань, то вам следует выбирать соответственно матовые туфли.

Костюм необходимо сочетать с правильным выбором галстука и платка. Сочетание платка с галстуком или бабочкой, которые очень красивы на шее и обладают свойством создавать образ деликатности и сдержанности, придает особую красоту и импозантность как ансамблю, так и самому владельцу. Очень тонкие, так называемые узкие галстуки обычно следует использовать в сочетании с классическими костюмами итальянского стиля. Однако стоит заметить, что тонкий галстук смотрится гармонично на стройной фигуре. В противном случае, такого рода аксессуар будет выглядеть выбивающимся из ансамбля, и в композиции будет создавать впечатление элемента, нарушающего ее гармонию. Обратите внимание, что можно составлять разные комбинации с сочетающимися по цвету костюмной рубашкой, галстуком и платком. Иногда галстук не используется. В этом случае выбор правильной рубашки очень важен. Но если используется рубашка с широким воротником, то следует обязательно повязать галстук. Если вы предполагаете не надевать галстук, используйте рубашки с маленькими и узкими воротниками.

Сегодня существует много разных типов воротников рубашки, и они называются по-разному. При выборе рубашки нужно помнить несколько деталей: например, тип воротника, используемого в 99 из 100 рубашек, можно считать базовым. Модели воротников имеют разные названия. Примерами являются итальянский, французский, классический, узкий воротник и так далее. По мнению экспертов, правильный ворот можно охарактеризовать следующим образом: поскольку расстояние между двумя концами воротника варьируется в зависимости от длины воротника, правильнее было бы сказать «угол между двумя воротниками» вместо отверстие воротника. Иногда встречаются модели пиджаков с очень малым углом ворота, т. е. борта пиджака в грудной части располагаются очень близко друг к другу. Это конечно базируется на индивидуальном предпочтении человека, его вкусе. Но при всей важности вопроса предпочтения, существуют и общепринятые стандарты соблюдения пропорций. Как пример, если ваше лицо худое и у вас длинная шея, вы не должны носить костюмы с большим углом, т.е. открытым воротником. И напротив, если у вас округлое и широкое лицо, то лучше не выбирать костюмы с тесными воротниками. Подгонка воротника в соответствии с формой лица, выбор галстука и платка считается одним из главных и важных условий в соблюдении классического стиля костюма. Например, завязывать тонкие галстуки целесообразнее тонким узлом.

Сегодня в витринах магазинов можно найти костюмы с различными видами воротников — прямыми, круглыми и т.д. Хотя эти типы воротников были распространены уже в далеком прошлом, они снова в моде. Это считается новой тенденцией, и конечно, есть те, кто их использует. Потому что одежда индивидуальна. Важно, чтобы пуговицы на воротниках рубашек соответствовали костюму и используемому галстуку. Сегодня в некоторых случаях можно увидеть, что пуговица используется в эстетических декоративных целях, также они могут быть скрыты, или использоваться на воротнике.

Существуют виды рубашек с большим разнообразием элементов — это и воротники в полоску, линейные воротники, воротники на пуговицах и ленточные воротники. В английском языке существует термин "язычок воротника". Вышеупомянутые модели воротника должны использоваться вместе с галстуком. Этот тип воротника очень популярен в обходе, мы можем наблюдать его во многих популярных художественных фильмах, журналах мод. В Англии также популярна форма, известная как «булавочный воротник». Его основным отличительным элементом является наличие отверстий на воротнике, в которые под галстуком продевается металлический стержень, подобно тому как это делается в случае использования ленты в ранее упомянутом «ленточном» воротнике. Используемый в этом случае воротник рубашки жестче и короче. Металлическая игла (или булавка), пропущенная через отверстия, стягивает стороны воротника. В этом случае узел галстука приподнимается вверх, что дополнительно акцентирует внимание на этом элементе костюма.

Правильный выбор костюма - это задача, которая должна приносить удовольствие. Многие люди сегодня умело пользуются этим наименее популярным видом одежды. Конечно, предпочтения в стиле - это личный выбор каждого человека. Но не стоит забывать, что сегодня у каждого в гардеробе есть хотя бы один костюм, выполненный в классическом стиле.

2.3. Композиция костюма

Композиция - это совокупность всех элементов формы в одном целом, отражающая ее идейно-художественное содержание. Цель композиции - не только создать функциональную и технологическую реальность одежды, но и придать ей красоту, создать полную и завершенную гармонию деталей, связать ее с окружающей средой.

Основными свойствами композиции в одежде являются: гармоничная завершенность, гармония в деталях, баланс в композиции.

Когда мы говорим о гармонии, мы имеем в виду, что части собираются вместе, образуя художественное целое. Гармония в форме одежды обеспечивает ощущение целостности и достигается пропорциональностью и однородностью элементов, которые ее создают. Целостность по форме тесно связана с подчиненностью его частей.

Сложная объемная форма одежды создает подчиненность во всех ее частях и деталях. Во время подготовки модели основные элементы (то есть центр композиции), которым подчиняются части, составляющие ее форму, разделяются. Центром композиции может быть любой элемент одежды или любая часть формы.

Композиционная целостность формы может быть достигнута путем балансировки всех элементов и обычно зависит от баланса массы, цвета и текстуры по отношению к его центру. Это решается с учетом собственного баланса человека и основывается на интуиции художника.

Элементы формы объединены вместе. Художники используют разные средства, чтобы навязать стихии гармонию, определенное эмоциональное выражение (торжественность, серьезность и т. д.). Эти средства: цвет, пропорции, контраст, симметрия, ритм, нюанс и т. д.

Цвет является ключевым элементом в составе одежды, выступая в роли инструмента гармонии. Цвет способен влиять на людей эмоционально. Это объясняется тремя аспектами: физическим, эмоционально-психологическим и символическим.

Одежда - это произведение искусства. Одежда и цвет тесно связаны. Цвет означает сочетание цветов. Одежда обычно сочетает в себе несколько цветов. С этой точки зрения совместимость разных цветов, их взаимодействие в единстве очень важны. При выборе цвета в одежде необходимо учитывать индивидуальные особенности людей: цвет их кожи, глаз, волос.

Пропорция является основным средством композиции одежды, с помощью которого формируется форма и создается гармония. Пропорция означает определенное соотношение частей формы. В составе одежды используются два основных типа пропорций: простые, то есть арифметические, и сложные, то есть геометрические. Пропорция в одежде определяется совместимостью и гармонией элементов, которые создают ее форму. При создании модели художник подбирает части одежды таким образом, чтобы их размер соответствовал строению человека, движениям, пластичности материалов.

Контрастность означает, что элементы, которые создают форму, явно отличаются друг от друга. Композиция одежды с использованием контраста необычна. Она служит для создания положительного впечатления у человека. Например, гладкие и складывающиеся поверхности белого или черного цвета, тяжелые и легкие массы.

Принцип подобия - это повторение элементов формы, составляющих композицию. Принцип подобия, применяемый в композиции, служит для создания баланса в одежде.

Нюанс - самый элегантный инструмент, который составляет композицию. Этот инструмент проявляется в мягкости контрастов, пластичности, цветовых оттенках и пропорциях.

Симметрия и асимметрия являются важными элементами, которые связывают элементы формы, придавая ей выразительность, стабильность или динамизм. Красота и стабильность воплощены в симметрии одежды. Симметрия берется как основное условие при изготовлении одежды, потому что она создает баланс в композиции одежды. Асимметричные композиции придают изделию динамичность и повышают его эффектность. По этой причине она в основном применяется при изготовлении вечерних платьев.

Ритм - это регулярная последовательность элементов, составляющих форму, и промежутков между ними. Самый простой тип ритма - это повторение одной и той же формы через равные промежутки времени.

Формы одежды, созданные в процессе моделирования, совершенно разные и отличаются друг от друга по структуре и составу. Основными признаками различия стилевых решений являются применяемые формы. Одежда разных форм делится на несколько групп в соответствии со стилевыми различиями: классическая одежда, спортивная одежда, одежда "фантази".

Отличительные черты классической одежды - серьезность, деловитость, меньшее использование деталей и украшений, максимально точная посадка по фигуре владельца. Конструктивные линии в этих предметах одежды просты и лаконичны, а пропорции полностью соответствуют форме человеческого тела. Классическую одежду можно использовать в любое время. Эта одежда актуальна для каждого сезона. Костюмы сделаны просто и серьезно.

Спортивный стиль – стиль, изначально предназначенный для занятий спортом. Но современная молодежь предпочла ношение этого стиля в повседневной жизни, за исключением торжественных церемоний, официальных встреч. Это удобная, комфортная одежда из мягких тканей, полюбившаяся и утвердившаяся среди молодежи в 20 столетии.

Стиль «фантази» - это декоративность форм, разнообразие деталей, отделок (кружева, вышивки нитью, бисером, стразами и т.д.). Эта одежда, предназначенная для ношения в клубах, неформальных вечеринках и т.д.

В последние годы одним из ведущих направлений творческой деятельности дизайнеров является создание экологически чистой продукции. Это диктуется стремлением к достижению принципиальных решений в композиции сложносоставных элементов окружающей среды.

В композициях, составляемых художниками модельерами, особое внимание уделяется вопросам, возникающим в ходе приведения образа ансамбля в costume в соответствие художественному замыслу и эстетической задаче, изначально намеченным автором. В связи с этим,

помимо изучения композиционного построения ансамбля в костюме, необходимо учитывать особенности современного стиля в искусстве.

Когда речь идет о костюме, его следует рассматривать как единый ансамбль вместе с иными предметами одежды. Происхождение и развитие костюма важно для истории одежды. На протяжении многих лет костюм постепенно видоизменял свою форму, конструкцию и конструктивные линии. Форма костюма считается одной из важных особенностей силуэта. Проекция фигуры на плоскость называется силуэтом.

Понятие ансамбля в одежде появилось достаточно поздно. К нему же применимо название костюм, но в данном случае — это обозначает всю совокупность элементов наряда, отражающую художественную идею, заложенную модельером. Каждый ансамбль считается костюмом, но костюм не всегда является ансамблем.

Моделирование одежды массового производства базируется на изучении спроса, вкусов широкой аудитории, на соблюдении технологических, эстетических требований к одежде.

При создании современных костюмов применяются следующие принципы

- изучение и использование всех инновационных и современных методов;
- изучение модных тенденций предыдущих периодов;
- применение новых технологических идей в производстве;
- создание концепции утилитарных функций;
- дизайн костюма с учетом эстетического наполнения, художественная передача образа.

Принципы контраста и динамики используются в качестве основ композиции при создании костюма.

Без взаимодействия с моделью костюм является обычным предметом обихода — одним из многих видов одежды. Потенциал же его и эстетическое наполнение, художественная идея, заложенная автором, передаются в тот

момент, когда костюм выполняет свое непосредственное предназначение, а именно, когда человек надевает его. В первую очередь художник создает композицию костюма. Композиция костюма диктует концепцию художественного оформления ансамбля.

Эскизы костюмов создаются тремя методами. Это методы точечного изображения, линейно-точечного изображения и линейного изображения.

Дальнейшее развитие и уточнение оригинальных идей дизайнера происходит в творческих или художественных зарисовках.

При разработке костюма по эскизу особенно важно оценить общие черты рисунков, выполненных художником в эскизе. В этом случае должны быть приняты во внимание:

- отношение размера зарисовки модели к размерам проектируемого чертежа;
- отношение степени заполнения фонового рисунка к площади рисунка и фону;
- общие свойства ритмической структуры на картинах (прямые или изогнутые, статические или динамические мотивы, приблизительная открытость и т. д.).

При изучении эскизов следует обратить внимание на размеры и особенности рисунков модели. В таких композициях особое внимание следует уделить оригинальности. Наличие новаторских идей, оригинального замысла, эстетической составляющей — залог успеха будущей модели.

Чтобы получить как можно более полную картину обо всех особенностях проектируемого костюма, изделие на рабочем эскизе, как правило, должно быть изображено под разными углами, и с нескольких точек обзора: вид спереди, сзади, а иногда и сбоку.

Если в модели есть какие-то сложные и оригинальные детали, они должны быть показаны в виде увеличенных фрагментов в конструктивном эскизе.

Классические костюмы всегда считаются модными. Но в разные времена иногда полная противоположность классической одежды доминировала в мире моды. Примером такого периода является смешанная модная одежда, существовавшая в 80-х годах XX века. В 80-х годах костюмы в основном характеризовались большими формами плеч. Поэтому дизайнеры шили погоны и ставили подплечники разных форм. Женщины использовали модели с широким поясом, чтобы их талии выглядели стройнее. В те годы длина юбок должна была быть чуть ниже колена. Эти юбки миди до сих пор являются модным трендом.

Костюмы считаются символом элегантности и изящества, а также показывают, насколько особенным является общество, в котором они носятся. Костюм - это не просто одежда, которое нужно надевать на серьезную встречу. Кроме того, носить костюм не так просто, как кажется. При ношении костюма нужно обращать внимание на различные детали, иногда вы можете сделать свой образ неприятным из-за неправильно подобранной одежды.

Модельер создает основную линию, которая является основой коллекции одежды. Особое внимание уделяется материалам классической одежды. Для того, чтобы стержневые модели создавали приятное впечатление, используются качественные ткани.

Материал тканей варьируется в зависимости от формы костюма и места его ношения. Костюмы из некоторых высококачественных тканей используются для специальных мероприятий. Для производства повседневной одежды подходят простые матовые ткани. Одежда из гляцевых и деликатных тканей считается типом, который следует надевать при посещении на званые вечера и специальные торжественные мероприятия. Хлопок, шерсть и другие матовые ткани обычно используются для повседневной одежды. Учитывать особенности фигуры человека крайне важно при выборе одежды. Высоким мужчинам, предпочтительнее носить прямые, однотонные костюмы, в том числе и двубортные. Мужчинам

невысокого роста подойдут однотонные или в тонкую полоску костюмы, пиджаки с двумя пуговицами Классические костюмы в простых и темных тонах можно использовать в любое время года, если они соответствуют фигуре владельца.

При создании своего собственного гардероба, необходимо учитывать множество деталей. Прежде всего, необходимо спланировать демисезонную повседневную одежду. Конечно, у каждой дамы в шкафу должен быть вечерний костюм, платье. Стоит иметь в наличии короткое черное платье — элемент, который Шанель навсегда привнесла в моду, должен занять свое место в гардеробе.

Весна-лето - неотъемлемая часть женского гардероба, составленная в светлых тонах, предназначенная для ношения в теплое время года. Обувь, сумки и аксессуары, подходящие для каждого сезона, все это должно быть включено в гардероб.

Необходимым и важным предметом одежды в мужском гардеробе, конечно же, является черный костюм. Но черный костюм больше подходит для деловых встреч и мероприятий. Не всегда правильно носить черный костюм. Черный был в моде на протяжении веков. Сегодня почти у всех есть одежда этого цвета. Черный - самый легкий цвет для ношения, он считается любимым цветом Коко Шанель. Именно в этом цвете она создавала шедевры моды. Синий является темным цветом. Использование его в одежде не так просто, как в случае с черным. Наиболее популярны в костюмном ансамбле белые и синие сорочки. Помимо черного и синего, следующим по популярности цветовым решением костюма считается серый. При выборе костюма следует отдавать предпочтение использованию этих цветов и простых тканей. Линейный орнамент на тканях также имеют особое значение при сочетаниях цветов. Светло-серые костюмы обычно предназначены для использования в весенние и летние месяцы.

Важнейшим элементом костюма является пиджак. Фалды на задней части пиджака могут быть разными. Существует - двойной разрез,

одинокый разрез и модели вообще без разреза. Выбор в данном случае зависит от вкуса человека и его личных предпочтений в одежде.

При выборе классического костюма особое внимание следует уделить длине юбки, длине брюк, размеру рукавов пиджака, в связи с этим есть несколько деталей, которые важно знать всем. Принимая решение по размеру классического костюма, необходимо встать и вытянуть руки по бокам. При измерении длины рукава для пиджака главное условие - это длина, до второго сустава большого пальца. Размеры итальянских пиджаков, выпускаемых в последнее время, укорочены. К сожалению, иногда мужчины не обращают внимания на рукава при выборе пиджака. В результате рукава настолько длинные, что даже пальцы не видны. Если человек не может самостоятельно выбрать одежду, он должен обратиться за профессиональной помощью. Не самое главное, чтобы это был обязательно бренд модного дизайнера. Те, кто работают в сфере продажи этой одежды, могут помочь вам с большим умением и знанием вопроса. Обычно выбор соотношения длины рукава пиджака и сорочки считается верным, если рукава сорочки выглядывают из-под рукавов пиджака до 2 см. При использовании двубортных пиджаков необходимо соблюдать осторожность, чтобы край рукава рубашки находился чуть ниже линии запястья. В некоторых случаях он может быть совмещен с линией запястья. В этом случае длина рукава пиджака должна быть короче на 1-2 см. При покупке классического костюма необходимо сначала надеть пиджак и проверить длину рукавов, а затем надеть пиджак с сорочкой. Согласно последним тенденциям, длина брюк и рукавов будет короче, чем размеры, которые упомянуты выше.

Глава III. ГАРМОНИЯ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ЭСТЕТИКИ В КОСТЮМЕ

3.1. Художественная выразительность как эстетический показатель костюма

Качество одежды определяется степенью удовлетворения требований потребителя. В процессе потребления одежда служит для удовлетворения различных материальных и нематериальных требований пользователя.

Суть материальных требований заключается в обеспечении условий для нормального функционирования организма человека во взаимодействии с одеждой. Эти требования напрямую связаны с основной функцией одежды и называются утилитарными требованиями.

Нематериальные требования в основном выражают эстетические идеи и взгляды людей, что, конечно же, воплощается в социальной среде, окружающей человека.

Комплексные требования к качеству потребительских товаров зависят от их назначения, условий эксплуатации и многих других факторов. Основная функция одежды определяется ее назначением. Другими словами, мы можем объяснить это следующим образом: если эстетические особенности важны для одежды, которую носят на торжественных мероприятиях, то гигиенические факторы более важны для повседневной жизни.

Основное условие - одежда обладает сложными потребительскими свойствами, чтобы соответствовать требованиям.

Эстетические требования - внешний вид людей формируется одеждой. С этой точки зрения эстетические требования занимают ключевое место в наборе требований, предъявляемых к одежде.

Эстетика, требуемая в одежде, также проявляется в соответствии с моральными требованиями, выраженными идеями красоты в обществе. Это,

в свою очередь, процесс, который постоянно усложняется с изменением стиля и моды.

Эстетическая оценка реальных продуктов происходит тогда, когда они оцениваются восприятием человеком красоты. Образность красоты формируется в мозгу человека под воздействием ряда факторов: уровня жизни в обществе, условий труда, уровня развития культуры и производства, климатических условий, национальных особенностей и так далее. Кроме того, при формировании эстетического вкуса играют важную роль индивидуальные особенности людей, то есть возраст, образ жизни, род занятий, место жительства и т. д.

Мода меняется под влиянием разных факторов. В то же время в обратной зависимости потребность общества в одежде должна приниматься во внимание. Цена и пригодность материалов, из которых изготавливаются широко используемые предметы одежды, также имеют весомое значение.

На формирование одежды влияют и идеологические факторы. В разных странах существуют свои стили одежды. И конечно же мода распространяется из одной страны в другую. Мода широко принимается населением, когда правильно позиционирована и отвечает ожиданиям. Иногда изменения моды могут быть связаны с психологическими факторами. Все изменения происходят в определенных рамках, когда меняются формы костюма в целом или пропорции отдельных частей. При всем этом ключевым моментом всегда должно оставаться то, что одежда не должна мешать здоровью людей, работе, отдыху, т.е. Должна стремиться быть максимально комфортной в ношении.

Эстетические требования к одежде и ее свойствам должны, прежде всего, соответствовать цели одежды и условиям, при которых она будет надета. Эстетичный дизайн и свойства одежды являются одними из особенностей, которые влияют на назначение костюма и условия эксплуатации. Например, форма одежды для танцев и для домашней работы, безусловно, будут отличаться. Следует отметить, что в этом случае важны

цвета ткани и других используемых материалов, их фактура, эластичность и т.д. Также перед запуском в эксплуатацию должно уделяться внимание степени усадки, сопротивляемости загрязнению при эксплуатации, структуре рисунка и т. д.

Эстетические свойства одежды зависят не только от моды, но и от свойств материала, из которого она изготовлена, конструкции, а также от технологической обработки и других факторов.

Художественная выразительность - это эстетический показатель, характеризующий выражение общественно значимой информации в форме продукта (в данном случае цель, элегантность, имидж ассоциации, современность, профессиональный статус). Значение - это способность создавать определенные ощущения в человеческом уме, определять назначение продукта и показывать характеристики любого продукта. Например, для повседневной одежды и вечернего костюма выбирается определенная форма, которая может отличаться в пропорциях, характерными узорами и цветовыми решениями. Различия должны быть очевидны. Это используется, чтобы избежать путаницы среди потребителей.

Подлинность является эстетическим показателем, который характеризует данный продукт с позиции отличия от аналогичных продуктов.

Эстетические показатели оригинальности в одежде являются важной особенностью. Следует отметить, что содержание форм изделий должно соответствовать назначению одежды, характеру материалов и служить для обеспечения комфорта.

Стилистическое соответствие - это эстетический показатель, выражающий соответствие форм и средств художественного выражения определенным чертам на этапе исторического развития общества. Можно изменить совершенно разные направления стиля в рамках определенного стиля.

Модное соответствие - это эстетический показатель, отражающий соответствие эстетического вкуса (моды), который временно доминирует над внешним видом товара. Соответствие моде является основным эстетическим показателем для одежды, обуви и других средств, потребитель может свободно определять свои потребности и предпочтения.

Рациональность формы является сложным фактором, который выражает соответствие формы объективному производству и эксплуатации продукта, а также их функционально-структурную сущность.

По форме рациональность выражается в виде единого показателя: функциональные показатели, конструктивные показатели, технологическая и материальная совместимость, эргономичность продукта.

Функциональное соответствие считается эстетическим показателем, который в основном выражается в соответствии с назначением формы. Форма изделия, безусловно, указывает на его назначение. То есть различия в силуэте тела, пропорциях и т. д. больше ощущаются в одежде молодых людей. Подход в создании одежды для пожилых людей несколько иной.

Конструктивное соответствие - это показатель соответствия формы конструктивному решению. Например, дизайн бытовой и спортивной одежды следует использовать в соответствии с назначением этих товаров.

Технологическое соответствие характеризует соответствие формы изделия применяемым материалам и технологиям. Форма должна соответствовать внешним признакам и пластическим свойствам.

Совместимость материалов является эстетическим показателем, характеризующимся тем, что материал соответствует назначению продукта и условиям использования. Считается правильным, что материалы отличаются с точки зрения отделки.

Эргономическая гарантия, то есть соответствие эргономическим требованиям, считается эстетическим показателем, который отличается максимальным комфортом при использовании формы изделия.

Композиционная целостность - это сложный показатель, характеризующийся гармоничным единством части и целого, взаимодействием элементов формы и ансамбля изделия с другими товарами. Это свойство имеет следующие показатели: организация объемной и пространственной структуры, тектоничность, пластичность, декоративность, совместимость графических и описательных элементов.

Цвет и декоративность считаются эстетическими показателями, которые характеризуют взаимодействие цветовых сочетаний и декоративных свойств материалов.

Назначение цветов должно соответствовать общей композиции формы. В этом случае логическая форма дополняет и дополняет все составы, увеличивая структуру объема продукта и других функций.

Используя цвета, можно преувеличивать и ослаблять элементы формы: соединять элементы, объединять, создавать масштаб и т. д.

Цвета выправляют неправильные размеры, обостряют и нейтрализуют характер формы.

Вы можете повысить эластичность формы, используя тона в цветах. Формы со сложной структурой более гармоничны с цветовыми различиями.

Одним из важных условий целостности и выразительности в композиции является гармония цветов. Цветовая гармония - это создание образа единства, гармонии и одежды, раскрывающего его содержание.

Совершенство в производстве - это комплексный показатель, характеризующий товар в соответствии с условиями производства. Эти показатели оказывают существенное влияние на восприятие продукта. Хотя это не особый эстетический показатель, он всегда учитывается при оценке качества одежды.

Совершенство подготовки в производстве определяется качеством изготовления элементов формы, отделкой, комплектацией и сочетанием изделий кустарного промысла, и пригодностью их художественного оформления.

Превосходство производства заключается в правильном оформлении знаков фирмы и брендов, внутренней упаковки, выразительности рекламы и рациональности. Эстетическая и психологическая сущность проявляется не только в содержании текстов, но и в цвете и шрифте рекламных объявлений. Необычность предпочтительна в написании, цветах, декоративных деталях.

Стабильность внешнего вида является комплексным показателем способности продукта использоваться в соответствии с его назначением. Эти параметры определяются защитой поверхности и элементов в форме и их устойчивостью к повреждениям, частотой стирки и тем, что декоративное покрытие не изменяется во время эксплуатации. Например, эти показатели характеризуются как сохранение внешнего вида одежды - то есть цвета, пластичности, узоров и фактур материала. К примеру, кашемир и ангора отличаются своей мягкостью. Эти ткани являются шерстью, обработанной особым образом.

Цель будущей формы зависит главным образом от потребителя и формы его использования. Свойства материалов играют важную роль в определении внешнего вида модели. Материалы, их пластические свойства создают форму изделия.

При создании новой модели художник-дизайнер использует принципы народного творчества, учитывает технологические возможности, старается улучшить качество применяемого материала и отделки в соответствии с требованиями определенных групп потребителей.

Художники-дизайнеры создают идеи модели и промышленного образца одежды. Идея отражена в модели как уникальный пример (для выставок, для перспективы). Модели, создаваемые с таким подходом, большей частью стремятся проникать в сегмент, относящийся к области искусства. Они имеют более сложную конструкцию, чем обычные модели, что влечет значительные расходы материалов и большой объем ручной работы в процессе изготовления. Каждый этап развития общества характеризуется своим стилем.

3.2. Современная культура одежды и эстетики

Создатели современных костюмов всегда обращались к истории и фольклорному стилю. Хотя дизайнеры не совсем буквально переносят стилистику национального костюма в свое творчество - современный костюм, они черпают идеи и вдохновение, обращаясь к традиционному наследию, перерабатывая его и выражая в собственных художественных изысканиях. Ассоциативные концепции считаются одним из важных факторов при создании костюма. Учитывая эти особенности, цветовая гармония в одежде может занимать еще более значимое место.

Творческая трансформация начинается со сбора материала. Это важная часть дизайна. Без исходных материалов мы не можем говорить о фантазиях, интерпретациях, ассоциациях или художественных образах. Важно попытаться понять первоисточник и относиться к нему с особым уважением. Одежда помогла со временем определить национальную, религиозную и гражданскую принадлежность людей.

Мода, которая связана с развитием современной одежды, играет роль связи между прошлым и настоящим. Версаче, известный как величайший гений двадцатого века и один из главных представителей итальянской школы моделирования, сказал: «Мода отражает события нашего общества, она не забывает прошлое, но всегда ищет инновации».

Производство одежды - сложный и многоступенчатый процесс, в котором работают специалисты из разных областей. Модельеры занимаются дизайном новых моделей одежды. Дизайнеры как готовят первоначальную форму построения данных моделей, так и с их помощью создают лекала для кройки частей создаваемой одежды. Технологические инновации в процессе производства этой одежде разрабатываются инженерами-технологами.

Основная задача - создать одежду, в которой человек может чувствовать себя физически и духовно комфортно. Это делает человека более

привлекательным, подчеркивает его индивидуальность. Искусство дизайна одежды также можно назвать «дизайном костюма».

Теоретической основой дизайна является художественный дизайн одежды. Дизайнеры, которые разрабатывают костюмную форму, выполняют одновременно несколько функций. Это художники, дизайнеры, которые создают эстетику, а также дизайнеры, которые пытаются реализовать свои идеи и воплотить в жизнь непосредственно образцы одежды. Они пытаются охарактеризовать свой внутренний мир одеждой, и они становятся психологами и основными управляющими мира одежды, его директорами.

Главной особенностью дизайна одежды является то, что объектом его творчества является человек. Одежда, которая дополняет духовные качества и внешний вид человека, не может быть представлена в отрыве от его функций. Платье должно учитывать половую принадлежность, возраст, внешний вид и отличительные особенности владельца. Современное развитие одежды тесно связано с уровнем промышленности в общественной жизни, мода выражается и в отношении науки и культуры.

Дизайн одежды относится к проектному направлению искусства. Это имеет эстетическую и практическую функцию. Одежда защищена действующим законодательством, часто отражающим совокупность общепринятых норм. Она сочетает в себе бытовые традиции разных слоев общества. Одежда определяет народную и религиозную принадлежность. На всех этапах развития истории образ жизни людей отражается в характеристиках использования одежды, и в этой связи можно сказать, что различные функции одежды накапливались на протяжении всей истории и дошли до современности.

Постепенное развитие в обществе было усилено одеждой и расширило сферу ее функций. Одежда с определенным изображением может выступать даже в роли инструмента пропаганды.

В отличие от единичных образцов одежды, можно сказать, что совокупность доминирующих тенденций в одежде определенных периодов

образно характеризует как человека, так и нации в целом на определенных этапах исторического развития. Одежда, как произведение искусства, всегда отражает определенный период развития. Она взаимодействует с архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой и театром.

3.3. Эстетико-технологический подход в моделировании одежды

Мода должна присутствовать в жизни человека осознанно, направляя эстетический вкус. Выбор — это всегда прерогатива владельца одежды. Иногда люди пытаются следовать всем модным тенденциям, которые они наблюдают на страницах журналов, независимо от того, подходит ли им определенный вид одежды. Будут ли они выглядеть в нем достаточно гармонично или нет. Такое слепое потребление модных влияний зачастую может приводить к тому, что человек может выставить себя на посмешище, пытаясь сочетать в собственном костюме абсолютно антагонистичные стилевые решения. Одежда обладает даром кардинально менять имидж человека. При выборе одежды особое внимание следует уделить ее размеру и цвету. Одежда должна служить для сокрытия недостатков фигуры.

Одежда способна и призвана создавать и менять внешний облик человека. Грамотно применяя знания в области моделирования одежды можно придавать фигуре лучший облик, сглаживать ее недостатки и акцентировать внимание на достоинствах. Сегодня эпоха Интернета. Общее информационное поле обеспечивает динамическое развитие обмена доступной информацией, в том числе и той, что касается модных тенденций, новаторских идей в мире моды. Мода становится доступной каждому. Каждый сезон показывает новые тенденции в столицах моды. Мода постоянно развивается, совершенствуется, появляются новые тенденции.

Люди в состоянии подобрать понравившуюся модную вещь, в соответствии со своим бюджетом.

В мире моды есть поговорка: платье, которое сегодня в моде, не будут носить через 10 лет, оно будет интересно через 30 лет и станет великим через 50 лет. Это действительно так. Сегодня модельеры уделяют особое внимание стилю ретро в своих коллекциях.

Дизайн - это процесс конструирования деталей одежды на основе моделей образцов и моделей кроя. Шаблоны - это шаблоны деталей, используемые в одежде. Элементы одежды кроются на основе шаблонов, изготовленных из бумаги, картона и металла.

Дизайн - это конструирование изделий в форме гармоничной целостности с использованием различных элементов.

Дизайн - это инструмент, который решает проблему создания форм. Одежда из материалов создает сложный объем и форму изделия.

Есть 3 требования для моделирования одежды в производстве.

1. Конструкция должна обеспечивать соответствие продукта оригинальной версии. Следует обратить внимание на форму и силуэт моделей изделий. Пригодность этих функций в одежде зависит от точного определения элементов.

2. Основные функциональные свойства одежды должны быть созданы в дизайне. Полная подгонка одежды зависит от конструкции и точности расчетов. В связи с этим можно сказать, что простота использования и максимальный комфорт одежды для людей зависит от правильного дизайна.

3. Дизайн одежды обычно находится в соответствии с обеспечением экономической целесообразности продукта. Следует обратить внимание на экономическую и технологическую эффективность серийного производства одежды.

Дефекты в процессе оформления проявляются, прежде всего, во внешнем виде изделия и нарушении качества одежды. Такие недостатки

трудно устранить, и иногда они покрываются изменениями в размере и типе продукта.

Все ошибки проектирования могут быть сгруппированы следующим образом: несоответствие продукта утвержденному образцу; ошибки в выборе материалов; нарушение экономической и технологической эффективности.

Несоответствие утвержденного варианта в дизайне продукта проявляется в конструктивных и декоративных ошибках, появлении складок и т.д.

Причина ошибок в посадке одежды заключается в том, что форма изделия не соответствует форме человеческого тела. По этой причине на продуктах появляются продольные, изогнутые, поперечные морщины и складки.

Ошибка при подгонке одежды обычно вызвана дисбалансом в изделии. Когда баланс уменьшается, задняя часть одежды стремится вперед, боковые швы иногда смещаются, задняя часть воротника не сидит на шее, юбки перекрываются больше, чем показано на модели. По мере увеличения баланса передняя часть одежды растягивается, боковые швы перемещаются назад, задняя часть воротника сидит на шее, а передняя часть одежды цепляется за ноги.

Экономическая и технологическая неэффективность проектирования приводит к серьезным потерям при массовом производстве. В этом случае приоритетность имиджевости без соблюдения рационального подхода в расходовании и использовании сырья и трудозатрат в производстве может привести к крайней неэффективности самого производства.

Одним из факторов, влияющих на эстетические свойства готовой продукции, являются виды и свойства используемых материалов. В процессе разработки новых моделей дизайнеры одежды должны детально изучить ассортимент и свойства материалов, которые будут использоваться для успешной работы.

Следует отметить, что материалы являются основным элементом формы структуры одежды, но и определяют саму форму. Дизайнеры обычно определяют состав используемых продуктов, основываясь на эластичности материалов.

В процессе создания лекал материал выбирается таким образом, чтобы существующие свойства эластичности могли обеспечить ему долговечность в определенных конструктивных решениях формы.

Объем и вес одежды зависят от фактуры используемых материалов. Материал с графической текстурой уменьшает вес и объем одежды и придает ему легкость. Рельефные фактурные материалы (например, мохер, ворс) увеличивают объем и массу одежды. Это создает впечатление тяжести и плотности в одежде.

Изделия, используемые при изготовлении сборных товаров, группируются в 6 видов в зависимости от их назначения: основные, промежуточные, теплоудерживающие материалы, материалы, необходимые для крепления деталей, фурнитура, декоративные материалы.

Важно во внешнем виде одежды, чтобы цвета тканей были правильно подобраны, и сочетания цветов изделия были гармоничны. При выборе тканей важно подбирать разные материалы. В соответствии с цветом, должна быть принята во внимание обработка и размещение украшающих узоров на тканях и т. д. Все это должно соответствовать дизайну продукта. Хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые, искусственные и синтетические ткани широко используются при производстве массовой одежды, в зависимости от назначения изделия.

Костюм занимает важное место среди наиболее популярных видов одежды. Женский и мужской костюм может состоять из сочетаний куртки, пиджака, брюк, юбки и жилетки. Платья комбинируются сочетанием сарафанов, платьев, блузок, топов, фартуков, воротников, манжет и т.д. К верхней одежде также относят джемперы, свитера и т. д.

Костюмы должны быть модными, иметь соответствие формам человеческого тела, размеру, и быть долговечными. В связи с этим наплечные костюмы выполнены с шероховатой подкладкой, которая сохраняет нужную форму. Кроме того, такой продукт обычно имеет и особые гигиенические свойства: сохранение тепла, воздухопроницаемость и т. д.

Кроме того, костюмы должны быть долговечными, чтобы обеспечить оптимальный срок их службы. Ассортимент костюмных тканей очень широк, они изготавливаются из различных волокнистых материалов. К ним относятся тонкие шерстяные и полушерстяные ткани, изготовленные из чистой шерсти и полушерсти, хлопка, льна, ткани, изготовленные из смеси различных химических и натуральных волокон.

Помимо тканых, в производстве женских костюмов используются различные трикотажные изделия, искусственная и натуральная кожа и другие материалы.

Платья подвержены изменениям моды. Следовательно, срок их службы должен соответствовать моде их времени. Гигиенические свойства этих продуктов также должны соответствовать требованиям потребителей, то есть они должны создавать комфортные условия для людей.

Ассортимент материалов для платьев значительно шире, чем для костюмов - от костюмных до легких материалов. Это включает в себя различные трикотажные и нетканые ткани, материалы с различным сырьем, текстуры и украшения.

Трикотажные костюмы и платья изготовлены из тканей, которые сотканы как горизонтально, так и вертикально. Двойные полотна, сотканые на машинах с двумя штифтами, в основном используются для осенне-зимнего сезона, а однослойные полотна используются для весенне-летних изделий. Различные текстуры используются как для них, так и для других продуктов - например, мелкий узор, ворс, мохер, ажур, жаккард и т. д. Кроме того, широко используется подобный ткани, сохраняющий форму структурный трикотаж.

Формы трикотажных изделий характеризуются следующими особенностями: силуэт, дизайн изделия, вырез и длина рукава, формы и конструкции воротника, дизайн горловины, типы застежек, дизайн кармана, отделка рукава и юбки, рисунок на ткани и т. д.

Дизайн пиджаков схож с дизайном пальто. Разница между этими продуктами заключается в их длине, форме деталей и материалах, из которых они изготавливаются.

Считается очень важным определить показатели эстетических свойств одежды социологическим методом. Этот метод основан на сборе и анализе отзывов клиентов. Для сбора отзывов покупателей проводятся анкетные опросы, выставки-продажи, встречи и т. д. Точность результатов такой оценки зависит главным образом от организации опросов, правильного выбора групп покупателей, а также от правильной обработки полученных показателей.

Среди всего разнообразия одежды верхняя одежда, используемая в повседневной жизни, имеет особое предназначение. Такая одежда, в первую очередь, важна для формирования внешнего вида людей. В этих предметах одежды важны антропометрические показатели, связанные с хорошей посадкой на теле человека. Верхняя одежда включает в себя пальто, костюмы и платья.

Экспертный метод отличается от социологического метода. Но основывается на оценке технологии производства одежды, потребительского спроса, соответствия модным тенденциям, на оценке качества и т. д. При экспертной оценке эстетических характеристик используется система оценок: «отлично», «хорошо», «достаточно».

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дизайн и моделирование современного костюма относится к области художественного творчества. Композиция очень важна в любом виде художественной деятельности. Слово «композиция» происходит от латинского слова «compositio», что означает «состав, комбинация, связь». В современном смысле композиция - это структура произведения искусства; это сбор, группировка и последовательность художественных приемов, которые создают гармоничное целое.

Композиция костюма понимается как средство объединения всех элементов костюма. Таким образом, композиция костюма - это организационная концепция, которая объединяет части, отражающие внутреннюю гармоническую регуляцию в ее внешнем проявлении, и способна создать из них единое целое.

Работа над композицией костюма начинается с хорошо продуманной художественной идеи дизайнера, прежде чем перейти к поиску конкретной формы. Состав каждого продукта всегда обусловлен его назначением и областью применения. Общее художественное решение зависит от многих факторов: является ли вещь более функциональной или декоративной; будет использоваться ежедневно или в особых случаях; на какой возраст, пол и социальную группу людей он рассчитан и т. д.

При разработке костюма дизайнер должен тщательно продумать взаимосвязь дизайна, структуры и художественного образа. Хорошо структурированная композиция помогает выразить идею произведения в более выразительной форме. Если эти условия соблюдены, то композицию можно считать удачной:

- ни одна часть целого не должна быть удалена или заменена, если это повредит целое;
- части не должны быть перемещены, если они повредят целое;
- не элемент должен быть прикреплен к нему, если он повредит весь.

Другими словами, ничего не должно быть добавлено к хорошо продуманному произведению, ничто не должно быть взято из этого, короче говоря, целостность не должна нарушаться. Каждое изделие должно быть законченным и не содержать частей или элементов, которые противоречат его функциональной, конструктивной или художественной сущности.

Все составляющие композиции костюма должны «работать» для общей идеи. В этом случае очень важно определить основные и второстепенные части композиции. Иногда дизайнеру приходится отказываться даже от красивой детали, которая противоречит его намерениям и разрушает целостность, чтобы сохранить свое единство и функциональность. Их взаимное подчинение и совместимость очень важны для создания гармоничного единства. Удачное композиционное решение помогает выделить основную часть, выделить ее как ключевой элемент композиции.

Однако в этом случае основную часть не следует противопоставлять второстепенным, они не должны быть чуждыми. Чтобы создать действительно гармоничное произведение, необходимо найти единство и взаимосвязь между основной частью и вторичной, в целом, ее частями. Только оптимальные пропорции и взаимодействие деталей способны обеспечить целостность продукта. Основными признаками целостности являются:

- ограничение является четко определенным отличием от среды, в которой находится объект;

- зависимость определяет назначение объекта, соотношение размеров и пропорций его частей, сочетание разных материалов и т. д. является смежным соображением;

- удобство - это оптимальное количество воспринимаемых аудиторией деталей одновременно.

И, конечно же, важным требованием к композиции является достижение выразительности. Выразительность объекта, такого как костюм,

помогает глубже раскрыть его содержательную сторону, побуждает к детальному изучению и рассмотрению.

Когда мы смотрим на выразительный костюм, мы делаем выводы о его назначении, дизайне, знакомимся с материалами, из которых он изготовлен, и убеждаемся в его прочности и качестве.

Если нам нравится эстетика предмета, то продукт представлен как произведение искусства. Поэтому именно достижение выразительности является результатом работы дизайнера как художника, который обеспечивает дизайн костюма в целом.

Из сказанного ясно, что работа над эстетико-художественными особенностями костюма и работа над композицией каждого изделия состоит из индивидуального образного мышления дизайнера, его идей и фантазий, реализованных в определенной теме. Этот вид деятельности требует таланта и интуиции. С другой стороны, композиция является очень серьезной наукой и основана на знании определенных правил и законов, использовании средств и методов выражения, которые важны для дизайнера при решении творческих задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г.С.Горина. Народные традиции в моделировании одежды. - М.: Просвещение,1974.
2. М.С.Каган. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). - М.: политическая литература,1974.
3. З.И.Калмыкова. Продуктивное мышление как основа обучаемости. -М.: Педагогика,1981.
4. Коблякова Е.Б. Основы проектирования рациональных размеров и формы одежды. -М. Легкая промышленность,1984.
5. Л.М.Ефремова. И модно, и красиво. //Эстетика поведения//. - М.: Искусство,1985.
6. Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности. - М.: Просвещение,1985.
7. Казаринова Т.М. Красота, вкус, экономика. -М.: Экономика,1986.
8. Кашенко О.Д., Козлова Т.В. Покупателю об одежды и моде. - М.: Экономика,1986.
9. Иллюстрированная энциклопедия моды (пер. И.М.Ильинской и Л.А.Лосевой) - Прага: Артия,1987.
10. Изобразительное искусство и художественный труд (сост. Неменский Б.М.)-М.: Просвещение,1991.
11. Коньшева Н.М. Секреты мастеров. -М.: LINKA-PRESS,1997.
12. Коньшева Н.М. Наш рукотворный мир. -М.: LINKA-PRESS,1997.
13. Коньшева Н.М. Чудесная мастерская. -М.: LINKA-PRESS,1997.
14. Кирнос Д.И. индивидуальность творческое мышление. - М.: Педагогика,1992.
15. Куликов П.В. Введение в психологическое исследование. - Санкт-Петербург,1994.
16. Лук А.Н. Мышление и творчество. - М.: Политиздат,1976.

17. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М.: Молодая гвардия,1994.
18. Падалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творчества. -М.: Просвещение,1985.
19. Пономарев Я.А. Исследование творческого потенциала человека //Психологический журнал.91.1//, 1976.
20. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. - М.: Педагогика,1976.
21. Пармон Ф.М. Композиция костюма. - М.: Легкпромбытиздат,1985.
22. Психология (словарь под ред. Петровского А.В.). - М.: Политическая литература,1990.
23. Проблема цвета в психологии. -М.: Наука,1993.
24. Познавательные процессы и способности в обучении (под ред. Шадриковой В.Д.). - М.: Просвещение,1990.
25. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. -М.: Наука,1997.
26. Соловьев С.А. Декоративное оформление. - М.: Просвещение,1987.
27. Темерин В.Г. Художественное оформление быта и воспитание вкуса. - М. Академия художеств,1962.
28. Техническое творчество (пособие под ред. Столярова Ю.С.). - М.: Просвещение,1989.
29. Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. - Киев,1978.
30. Браун В., Тильке М. История костюма (от древности до нашего времени): Пер. с нем. — М., 1996.
31. Горина Г. С. Моделирование формы одежды. — М., 1981.
32. Донской народный костюм. — Ростов н/Д, 1986.
33. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. — М., 1973.
34. Калашникова Н.М., Плужникова Г. А. Одежда народов СССР. — М., 1990.

35. Каминская Н.М. История костюма. — М., 1986.
36. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага, 1985.
37. Киреева Е.В. История костюма. — М., 1976.
38. Кириллов В. В. Архитектура русского модерна. — М., 1979.
39. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи. — М., 1975. Костюм народов России в графике XVIII —XX веков (из фондов Государственной центральной театральной библиотеки). — М., 1990.
40. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. — М., 1993, 1995.
41. Мерцалова М.Н. История костюма. — М., 1972.
42. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. — М., 1975.

РЕЗЮМЕ

Анализ эстетико-художественных особенностей решения современного костюма

Диссертация состоит из введения, 3 глав и 9 параграфов, выводов и предложений, списка используемой литературы и приложений.

Во вводной части работы обоснована актуальность темы, предмет и объект исследования, основные цели и задачи исследования, практическая значимость исследования, научная новизна исследования.

Первая глава, озаглавленная **«Костюм как средство эстетического воспитания человека»**, дает описание истории развития костюма и стилистических решений, этапов трансформации эстетики костюма в мире моды, рассматривает классический стиль в костюме как эталон стилей на все времена.

Вторая глава, озаглавленная **«Эстетические особенности костюма»**, отражает художественную эстетику одежды на разных исторических этапах, композицию в классических и народных костюмах и конструирование современного костюма.

Третья глава, озаглавленная **«Гармония модных тенденций и эстетики в костюме»** посвящена общим требованиям к качеству костюма, современной культуре одежды и эстетико-технологическому подходу в моделировании одежды.

В выводах и предложениях подведены итоги проделанной диссертационной работы.

XÜLASƏ

Müasir kostyum həllinin estetik və bədii xüsusiyyətlərinin təhlili

Dissertasiya giriş, 3 fəsil və 9 yarım fəsildən, nəticə və təkliflərdən, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı ə əlavələrdən ibarətdir.

Dissertasiyanın giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, tədqiqatın predmeti və obyektini, tədqiqatın əsas məqsəd və vəzifələri, tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti, tədqiqatın elmi yeniliyi əsaslandırılmışdır.

"Kostyum insanın estetik tərbiyəsi vasitəsi kimi" adlanan birinci fəsildə geyim və üslubların inkişaf tarixi, moda dünyasında kostyum estetikasının transformasiya mərhələləri, kostyumda klassik üslubu hər zaman üslub standartı kimi qiymətləndirilməsi araşdırılır.

"Kostyumun estetik xüsusiyyətləri" adlı ikinci fəsildə müxtəlif tarixi mərhələlərdə geyimlərin bədii estetikası, klassik və xalq geyimlərindəki kompozisiya və müasir geyim dizaynı əks olunmuşdur.

"Kostyumda moda tendensiyaları və estetikanın harmoniyası" adlanan üçüncü fəsildə kostyumun keyfiyyətinə, müasir geyim mədəniyyətinə və geyimin modelləşdirilməsində estetik və texnoloji yanaşmaya dair ümumi tələblərə həsr olunmuşdur.

Nəticə və təkliflər bölməsində dissertasiyanın əsas mövzusu ümumiləşdirilmişdir.

SUMMARY

Analysis of aesthetic and artistic features of the solution of a modern costume

The dissertation consists of an introduction, 3 chapters and 9 paragraphs, conclusions and suggestions, a list of used literature and applications.

In the introductory part of the work are substantiated the relevance of the topic, the subject and object of the study, the main goals and objectives of the study, the practical significance of the study, the scientific novelty of the study.

The first chapter, entitled “Costume as a means of aesthetic education of a person”, gives a description of the history of the development of the costume and stylistic decisions, the stages of transformation of the costume aesthetics in the fashion world, considers the classical style in a costume as a standard of styles for all time.

The second chapter, entitled “Aesthetic Features of the Costume”, reflects the artistic aesthetics of clothing at different historical stages, the composition in classical and folk costumes and the design of a modern costume.

The third chapter, entitled “Harmony of fashion trends and aesthetics in a suit”, is devoted to the general requirements for the quality of the suit, the modern culture of clothing and the aesthetic and technological approach to modeling clothes.

The conclusions and suggestions summarized the results of the dissertation.

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕФЕРАТ

магистерской диссертации магистранта 877 группы Сафроновой Лидии Андреевны на тему “Анализ эстетико-художественных особенностей решения современного костюма”

Актуальность темы. Этапы развития одежды отражают историю человека и общества. Социальная структура общества, мировоззрение, уровень развития технологий, культуры, международных торговых отношений находили отражение в одежде людей в той или иной степени за определенный период. Современная одежда - это результат многолетнего развития, творческих изобретений и достижений. В то же время все это отражается на человеческом образе современного общества.

Костюм считается одной из важнейших составляющих обихода в широком смысле. Костюм также является средством влияния на эстетическое воспитание человека. Если мы попытаемся выразить это образно, костюм помогает раскрыть внутреннее богатство и индивидуальные ценности людей.

Костюм считается символом элегантности и изящества, а также отражает специфические особенности того общества, в котором он носится. Костюм - это не только одежда, которую нужно надевать на серьезную встречу. Носить костюм не так просто, как кажется. При его ношении должны быть соблюдены множество деталей. Фактически, этот процесс сродни созданию композиции в искусстве, ведь одежда - это тоже произведение искусства.

Выбор одежды индивидуален, - люди могут свободно выбирать одежду, которая соответствует их вкусам и бюджету. Одежда является важным фактором отображения эстетического вкуса.

Актуальность данной темы в том, что, выявляя эстетико-художественные особенности костюма отражаются характерные особенности того или иного общества. Эстетические свойства играют важную роль в оценке уровня качества одежды, в том числе группы потребительских

свойств. Правильное формирование материальных потребностей может быть достигнуто не только материальными условиями, но и моральным уровнем людей в общественной жизни. Основная цель - воспитать главное творчество человека в соответствии с законом красоты.

Степень изученности проблемы. Этапы развития одежды, отражающие историю человека и общества во все периоды описаны в трудах Захаржевской Р.В., Калашниковой Н.М., Плужниковой Г.А., Каминской Н.М., Кибаловой Л., Гербеновой О., Ламаровой М., Киреевой Е.В., Кириллова В.В., Козловой Т.В., Мерцаловой М.Н.

Научные работы, где отражена проблема исследования, дают полное описание развития одежды и эстетического вкуса разных народов, их предпочтений и использование элементов национальной одежды в современном костюме, придавая этим ему свой, присущий конкретно его народу характерный колорит. И это результат многолетних творческих изобретений мастеров и дизайнеров одежды.

Цель диссертационной работы. Основная цель данной работы состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на эстетико-художественных особенностях при создании костюмной композиции, с учетом правильности выбора её элементов, а также аксессуаров.

Основными задачами научной работы является выявление эстетического наполнения и правильного сочетания элементов костюма как неоспоримого требования всех стилей в одежде.

В соответствии с целью диссертационного исследования рассмотрены следующие задачи:

1. развития костюма и стилистических решений
2. выявление этапов трансформации эстетики костюма в мире моды
3. рассмотрение эстетики в костюме
4. конструирование и формы современного костюма
5. выявление художественной выразительности - как эстетического показателя костюма

б. эстетико-технологический подход в моделировании одежды

Объект исследования. Объектом исследования является эстетико-художественные особенности решения современного костюма.

Предмет исследования. Предметом исследования является анализ эстетических особенностей костюма. Изучение элементов костюма, изучение исторически сложившихся форм.

Научная новизна исследования. Костюм - незаменимая классическая одежда современного мира. При ношении костюма необходимо обращать внимание на орнаментальную отделку и используемые ткани. На протяжении многих лет известные дизайнеры разрабатывали костюм. Современная модель костюма сформировалась в ансамбле, состоящем из пиджака, классической сорочки, брюк, а также допускает меньшее количество пуговиц и ношение жилета. Современный костюм может формироваться из пиджака и классических брюк разных цветов. И в этом случае необходимо обратить внимание на сочетаемость используемых тканей и орнаментальной отделки. Например, однотонная ткань будет способствовать созданию впечатления хорошей осанки модели. Ткань в полоску, допустимая в современной стилистике костюма, не утомляет глаза и придает новую красоту модели.

Практическая значимость исследования. Основное практическое значение исследования - возможность построения классификации костюма, с призмы утвердившегося относительно него этикета применительно к обязательному его ношению в государственных учреждениях, крупных компаниях, влияния принципов его построения на разработку профессиональной одежды и служебной формы. Конкретные методические и практические рекомендации, разработанные на основе основных положений и результатов исследования, имеют практическое значение с точки зрения улучшения классической одежды.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав и 9 параграфов, выводов и предложений, списка используемой литературы и приложений.

Во вводной части работы обоснована актуальность темы, предмет и объект исследования, основные цели и задачи исследования, практическая значимость исследования, научная новизна исследования.

Первая глава, озаглавленная **«Костюм как средство эстетического воспитания человека»**, дает описание истории развития костюма и стилистических решений, этапов трансформации эстетики костюма в мире моды, рассматривает классический стиль в костюме как эталон стилей на все времена.

Вторая глава, озаглавленная **«Эстетические особенности костюма»**, отражает художественную эстетику одежды на разных исторических этапах, композицию в классических и народных костюмах и конструирование современного костюма.

Третья глава, озаглавленная **«Гармония модных тенденций и эстетики в костюме»** посвящена общим требованиям к качеству костюма, современной культуре одежды и эстетико-технологическому подходу в моделировании одежды.

В выводах и предложениях подведены итоги проделанной диссертационной работы.

Магистрант
Научный руководитель

Л.А.Сафронова
доц.Л.Г.Мамедова