Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики

БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)»

Минкультуры Чувашии

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЦИКЛУ

Чебоксары

ОДОБРЕНЫ Предметной (цикловой) комиссией по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)	Разработаны на основе ФГОС по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)

Организация-разработчик: БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии

Автор: Голованева О.И. – преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии

Профессиональный цикл

ПМ. 01 Художественно-творческая деятельность

В процессе изучения ПМ. 01 «Художественно-творческая деятельность» студенты выполняют задания по темам, которые соответствуют темам лекций. В аудитории студенты работают над эскизами – поисками композиционных решений. Совместно с преподавателем происходит обсуждение и отбор наиболее удачного варианта эскиза, на основе которого студент самостоятельно выполняет графический лист (размер А-4, А-3). Задания практических работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков разработки эскизов моделей одежды в различной технике. В ходе занятий эскизы выполняются в чистовом варианте графической разработки в соответствии с требованиями:

1. Выбрать формат листа;

2. Выбрать масштаб и пропорции;

3. Определить цветовую гамму, согласно заданию;

4. Определить набор фактур;

5. Соблюдать стилевое единство;

6. Решение костюмной композиции должно быть эстетичным и выразительно-пластичным.

Рекомендуется выполнять чистовые варианты разработок на листе форматом А4, А3.

Особую важность для самостоятельной работы имеет демонстрационный материал. Для этого используются схемы построения фигуры человека, образцы работ фонда училища, каталоги фотографий и репродукций, видеоуроки, презентации, и т.д.

Типовые задания для самостоятельной работы по завершению практических работ

* + - 1. **Создание композиции силуэтных форм костюма на основе геометрических фигур**

Силуэтный ряд выполняется на горизонтально расположенном листе формата А4 в количестве 3-4 эскизов. При изображении силуэта надо помнить, что человек и одежда представляют собой единую систему. Силуэт рассматривается как абстрактная форма, без ярко выраженных признаков рук, головы, ног.

1.1. Создание композиции силуэтных форм костюма из однородных геометрических фигур. При выполнении задания используются фигуры только одного рода (прямоугольники, треугольники, круги, овалы, трапеции) но при этом разного масштаба.

Последовательность работы: выбрать геометрическую фигуру, разделить лист на 3 части для равномерной композиции силуэтов, выполнить рисунок силуэтов фигур карандашом, нарезать геометрические фигуры различных размеров из черной бумаги, проконсультироваться с преподавателем, наклеить геометрические фигуры на зарисовки.

Материалы: черная бумага, ножницы, клей.

1.2. Создание композиции силуэтных форм костюма из неоднородных геометрических фигур. При выполнении задания используются одновременно неоднородные фигуры (прямоугольники и треугольники или овалы и трапеции) но при этом разного масштаба. Особенность задания – создание силуэта со сложным контуром.

Последовательность работы: такая же, как в задании №1.1.

Материалы: черная бумага, ножницы, клей.

2. Выполнение графических работ с применением способы графической подачи: линеарные, пятновые, линеарно-пятновые

Линия и пятно – основные художественные средства эскизирования. Линия должна выражать пластику, движение, неповторимость растения. Пятновая графика более условна, она состоит из разных по силуэту пятен по размеру, ритму и форме. С помощью точек можно изобразить контур, объем, создать пятно, завернуть линию по форме. В одном изображении можно соединять несколько способов графического изображения. Линейно-пятновой способ позволяет добиться лучшего результата за счет использования сочетаний линий и различных пятен. Используя различные способы изображения (линейный, пятновой, точечный, линейно-пятновой) выполнить силуэтный ряд моделей одежды. Силуэтный ряд выполняется на горизонтально расположенном листе формата А3 в количестве 5-6 эскизов.

Последовательность работы: выбрать стилевое направление современной моды, сделать предварительные эскизы в карандаше, выявляя композиционной расположение линий и пятен внутри силуэта костюма, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: тушь или гуашь черного цвета, перо, кисть, гелевая ручка.

Выполнение зарисовки природной формы. Используя различные способы изображения превратить натуральную зарисовку в декоративную. Разработка орнамента в полосе. Разработка замкнутого орнамента. Применение орнамента в композиции костюма

Объектом зарисовок могут быть любые растения и комнатные цветы с различной формой листьев, цветов, характером роста. Силуэтный ряд выполняется на горизонтально расположенном листе формата А4 в количестве 5 эскизов.

2.1. Зарисовка растений с натуры. При выполнении натурных зарисовок тщательно отбирается материал: это должны быть простые, но выразительные объекты с различной пластикой. Анализируется характер формы, направление движения, конструкцию формы. Рисунок выполняется мягким карандашом, используя линии различной толщины. Передача светотени позволит сориентировать изображение в пространстве. Работа компонуется на формате А4.

Последовательность работы: скомпоновать рисунок на листе тонкими линиями, изучить в рисунке структурно-пространственные особенности формы растения, проконсультироваться с преподавателем, используя линии различной толщины и направления передать свет, тень и рефлекс.

Материалы: простой карандаш, ластик.

2.2. Стилизация натурной зарисовки. Линия и пятно - основные художественные средства эскизирования. Используя различные способы изображения (линейный, пятновой, точечный, линейно-пятновой) превратить натуральную зарисовку в декоративную. Линия должна выражать пластику, движение, неповторимость растения. В процессе декоративной работы природная зарисовка носит условный декоративный характер – это отбор существенных характеристик, выделение отдельных элементов и отказ от второстепенных. Пятновая графика более условна, она состоит из разных по силуэту пятен по размеру, ритму и форме. С помощью точек можно изобразить контур, объем, создать пятно, завернуть линию по форме. В одном изображении можно соединять несколько способов графического изображения. Линейно-пятновой способ позволяет добиться лучшего результата за счет использования сочетаний линий и различных пятен.

Последовательность работы: перевести на чистые листы изображения растения натурной зарисовки, применить выбранную технику изображения (1 лист- линия, 2 лист – пятно, 3 лист – точка, 4 лист –линия и пятно), проконсультироваться с преподавателем, оформить работы.

Материалы: тушь или гуашь черного цвета, перо, кисть, гелевая ручка.

2.3. Разработка орнамента в полосе. Разработка замкнутого орнамента.

Данное задание направлено на выявление контрастных и нюансных решений орнаментальных мотивов, которые проявляются в размере, форме и графическом изображении орнамента. Работа выполняется на горизонтально расположенном листе формата А3.

Последовательность работы: подобрать растительные мотивы для орнамента, упростить и стилизовать элементы растений, разметить направляющие для орнаментальной полосы и разработать композицию орнамента в полосе. Разработать композицию орнамента в круге или квадрате. Скомпоновать элементы, составляющие орнамент, полосу и окружность или квадрат на формате, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

2.4. Применение орнамента в композиции костюма. Используя орнаментальные композиции предыдущего задания разработать силуэтный ряд моделей одежды с применением орнамента. Силуэтный ряд выполняется на горизонтально расположенном листе формата А3 в количестве 4 эскизов или двух форматах А4. На первом формате А4 орнамент в силуэтах располагается по принципу симметрии, на втором – по принципу асимметрии. Использовать только один силуэт для выявления всех возможностей расположения орнамента.

Последовательность работы: продумать наиболее интересные варианты симметричного и асимметричного расположения орнамента в моделях, выполнить задание в карандаше, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

3. **Разработка эквивалентов различных графических фактур, используя разные приемы выявления фактуры поверхностей**

3.1.Фактура ткани. Задание направлено на умение изображать фактуру ткани. Изобразить графически 12-15 различных текстильных фактур размером 7х7 см. Работа выполняется на горизонтально или вертикально расположенном листе формата А3.

Последовательность работы: в работе используются приемы создания фактуры с помощью поролона, штампа, сетки, воска, смятой бумаги, мокрой поверхности. Задание выполнить на ¼ формата А4, самое удачное сочетание выбрать с помощью рамки 7х7 см. и вырезать. Образцы разместить на формате А3 и наклеить.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти, нетрадиционные материалы.

3.2. Использование различных фактур в эскизе одежды. Выбрать из предыдущего задания 5-6 различных фактур и применить их в эскизах моделей одежды на формате А3. В процессе работы можно изменять масштаб и ритм фактуры. Применить гармоничную цветовую гамму.

Последовательность работы: выбрать наиболее удачные фактуры, выполнить задание в карандаше, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти.

4. Разработка и выполнение эскизов в техниках: монотипия, набрызг, коллаж

4.1. Разработка и выполнение эскизов в технике монотипия. Монотипия – простой вид печати. Эта техника позволяет получать красочные, живописные, пластичные композиции. Краски (акварель, гуашь, темпера) наносятся на гладкую поверхность (стекло, пластик, линолеум и т.п.). Поверх них накладывается лист бумаги и прижимается к поверхности, на которую нанесены краски. Затем лист резко отрывается, либо медленно тянется руками и снимается с поверхности. В зависимости от этого получаются различные по конфигурации, пластическому устройству и цветовой организации пятновые композиции. Степень прижатия бумаги и способ отрывания варьируются, расширяя количество вариантов оттисков. После высыхания красочного слоя эскиз дорисовывают тушью и пером, либо фломастером. Работа выполняется на вертикально расположенных листах формата А4 в количестве 3-4 эскизов.

Последовательность работы: выполнить серию отпечатков, используя различные краски, выбрать наиболее интересные отпечатки, проанализировать форму и сюжет, выделить их карандашом, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти, гелевая ручка черного цвета.

4.2. Разработка и выполнение эскизов в технике набрызг. Этот прием применяется на эскизах большого формата. Разведенная водой краска заливается в емкость с разбрызгивателем и наносится на бумагу. Интересен прием многослойного нанесения краски. Части эскиза, на которые не должна попасть краска закрываются бумагой или трафаретами нужной формы. Более насыщенные и темные краски распыляются в последнюю очередь. На малых форматах используется поролоновый тампон, на который наносится краска и, тампонируя поверхность листа, получается фактурная поверхность. Работа выполняется на вертикально расположенных листах формата А4.

Последовательность работы: выполнить карандашный рисунок модели одежды, подобрать цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в цвете, применяя тампон.

Материалы: гуашь, темпера, кисти, гелевая ручка черного цвета.

4.3. Разработка и выполнение эскизов в технике коллаж. Коллаж позволяет создавать фактуры поверхности, недоступные в исполнении обычными графическими материалами. Это прием создания изображения на бумаге посредством монтажа кусочков различных материалов. В графике коллаж обычно трактуется как сочетание в одном изображении бумажных вклеек. В графическом изображении техника коллажа позволяет более точно имитировать материалы, из которых проектируются модели одежды. Выполняя эскиз костюма в технике коллажа, необходимо мыслить общими цельными формами. Техника коллажа позволяет достичь максимальной выразительности графических эскизов. Материалы, используемые при создании эскизов в технике коллажа: бумага (разноокрашенная гладкая и фактурная бумага с типографскими фактурами, кальки, обои, обрывки газет и журнальных листов); текстильные материалы разной структуры (ткани с ткацким рисунком), гладкоокрашенные ткани, трикотажные полотна, нетканые материалы, пряжа; искусственные и синтетические пленочные материалы (полиэтиленовая пленка, самоклеющаяся пленка); фольга; натуральные кожа и мех; природные высушенные материалы (веточки, листья, семена, плоды растений, перья). Работа выполняется на вертикально расположенных листах формата А4.

Последовательность работы: выполнить карандашный рисунок модели одежды, подобрать цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение, применяя различные материалы.

Материалы: цветная бумага, вырезки из журналов, ножницы, клей.

5. Изображение человеческой фигуры

5.1. Выполнение схемы человеческой фигуры (мужской, женской, детской). Каноны человеческой фигуры были установлены на основе выявления среднего арифметического числа и близки к данным анатомических исследований. За модуль принята голова человека, которая составляет 1/8 часть фигуры. При построении фигуры человека используют правило золотого сечения (3:5), где линия талии является композиционным центром. При построении человеческой фигуры пользуются вертикальной осью и конструктивными поясами. Через вертикальную ось фигуры проходят конструктивные пояса (горизонтальные линии) – линия плеч, груди, талии, бедер и колен. Пояса помогают изображать фигуру пропорционально правильно. Мужская фигура отличается от женской осанкой, шириной плеч, отсутствием ярко выраженной разницы между талией и бедрами, ростом, развитием мышечной массы. Детская фигура с возрастом меняет модульное соотношение в пропорции фигуры. Силуэты фигуры выполняется на вертикально расположенных форматах А 4.

Последовательность работы: выполнить построение фигур – женской, мужской, детской разных возрастных групп, обратить внимание на пропорциональное изображение рук, головы, ног, указать конструктивные пояса, проконсультироваться с преподавателем, завершить задание.

Материалы: мягкий простой карандаш, ластик.

*5.2.**Выполнение схемы человеческой фигуры со стилизованными пропорциями.* В современной эскизной графике строение фигуры человека стилизуется, упрощается. Изменяются горизонтальные и вертикальные размеры тела. Чаще всего размер головы относится к размеру фигуры как 1/10, 1/12 (канон 1/8). Изображаемая фигура воспринимается более высокой и стройной. В эскизах пропорции часто изменяются неравномерно по всей длине тела. Обычно сильно изменяется размер головы, а ноги значительно удлиняются. Иногда сильно утрируются и увеличиваются стопы ног и рук изображаемой модели. Делается это исключительно в целях повышения выразительности эскиза. Мера стилизации, применяемая в эскизах варьируется в зависимости от функциональных особенностей проектируемых костюмов, их возрастной и социальной категорий, ролевых задач, которые ставятся перед проектируемыми изделиями. Каждый силуэт выполняется на вертикально расположенном формате А4 в количестве 4-5 эскизов.

Последовательность работы: проанализировать стилистические принципы изображения фигуры человека предыдущего задания, выполнить силуэтный ряд фигур с применением различных приемов стилизации, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

6. Рисование застежек, воротников, рукавов, различных фасонов юбок и блузок. Рисование различных головных уборов

Последовательность работы: композиционно разместить рисунки элементов и видов одежде на листе, проработать конструктивные и декоративные линии в одежде, завершить задание в графике.

Материалы: гелевая ручка черного цвета.

7. Рисование одежды на фигуре человека с применением пропорциональных схем

Рисование одежды на фигуре человека с опорой на одну ногу. Рисование одежды на фигуре человека с опорой на две ноги. Одежду следует изображать в обязательной связи с фигурой человека, которую представляют в различных движениях и позах. Для выполнения рисунков моделей одежды используются пропорциональные схемы фигуры человекас опорой на одну ногу, с опорой на две ноги и в повороте. Эскизы представляют как однофигурные или многофигурные композиции. При этом необходимо уделить особое внимание выбору поз и движений фигур, максимально раскрывающие особенности моделей.

Последовательность работы: выполнить линейное построение силуэта с учетом положения фигуры и особенности ткани, обратить внимание на пропорциональное изображение рук, головы, ног, прорисовать элементы и детали одежды, конструктивные и декоративные линии, проконсультироваться с преподавателем, завершить задание в графике.

Материалы: гелевая ручка, фломастер черного цвета.

8. Разработка эскизов с различной степенью стилизации рисования фигуры. Поиск авторской стилизации, манеры и художественного образа модели

В зависимости от задач, стоящих перед дизайнером, выполняются разные по характеру и графической подаче эскизы, отличающиеся между собой мерой стилизации; степенью детализации; проработанностью форм, пропорций, конструкции разрабатываемой модели.

Последовательность работы: выполнить в карандаше силуэтный ряд моделей, подобрать цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в соответствующей технике с применением различной степени стилизации фигуры.

Материалы: гуашь, кисти, гелевая ручка, фломастер черного цвета.

9. Разработка и выполнение эскизов моделей одежды с использованием различных средств композиции костюма (пропорции, ритм, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия)

9.1. *Пропорции.* Данное задание направлено на выявление всех возможных вариантов пропорциональных соотношений между частями костюма с сохранением стилистического единства (как внутри формы, так и в системе «костюм-фигура»). Силуэтный ряд выполняется на горизонтально расположенном листе формата А4 в количестве 3 эскизов.

Последовательность работы: разработать модели, в которых присутствуют вертикальные и горизонтальные членения, стилизовать изображение фигуры и композиционно расположить силуэты в эскизном ряду, выполнить поиск вариантов гармоничных сочетаний элементов с изменением пропорциональных соотношений внутри системы «костюм-фигура», проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в комбинированной графике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

9.2. Ритм в условном костюме. Данное задание направлено на знакомство с основными видами ритмических построений. Силуэтный ряд выполняется на горизонтально расположенном листе формата А4 в количестве 4 эскизов.

Последовательность работы: разделить лист на 4 части для равномерной композиции силуэтов, разработать 4 условных силуэта костюма (прямоугольный, трапециевидный, овальный, икс-образный), заполнить силуэты линиями с простым ритмом, возрастающим или убывающим к центру ритмом, ритмом с произвольной направленностью, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание.

Материалы: гелевая ручка или фломастеры.

9.3. Контраст, нюанс в орнаменте. Данное задание направлено на выявление контрастных и нюансных решений орнаментальных мотивов, которые проявляются в размере, форме и графическом изображении орнамента. Работа выполняется на горизонтально или вертикально расположенном листе формата А4.

Последовательность работы: подобрать растительные мотивы для орнамента, упростить и стилизовать элементы растений, разметить направляющие для орнаментальной полосы и разработать композицию орнамента в полосе, скомпоновать элементы орнамента и полосу на формате, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

9.4. Симметрия, асимметрия в костюме. Используя орнаментальные композиции предыдущего задания разработать силуэтный ряд моделей одежды с применением орнамента. Силуэтный ряд выполняется на 2-х вертикально расположенных листах формата А4 в количестве 4 эскизов. На первом формате орнамент в силуэтах располагается по принципу симметрии, на втором – по принципу асимметрии. Использовать только один силуэт для выявления всех возможностей расположения орнамента.

Последовательность работы: продумать наиболее интересные варианты симметричного и асимметричного расположения орнамента в моделях, выполнить задание в карандаше, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

10. Выполнение эскизов различных силуэтных форм, эскизов с элементами декора. Выполнение графических эквивалентов различных фактур тканей

10.1. Силуэт исторического костюма. При выполнении задания используются иллюстрации исторического костюма разных эпох. Акцент в работе делается, как на умении изображать силуэт исторического костюма, так и введение в силуэтную основу декоративных элементов соответствующей эпохи. Каждый силуэт выполняется на вертикально расположенном формате А4.

Последовательность работы: выбрать наиболее понравившуюся эпоху, собрать иллюстрации костюмов по данной эпохе, сделать предварительные эскизы в карандаше, выявляя композиционной расположение декора внутри силуэта костюма, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

10.2. Силуэт современного костюма. При выполнении задания учитывается направление модных тенденций и силуэтов. Акцент в работе делается, как на умении изображать силуэт современного костюма, так и введение в силуэтную основу декоративных элементов в соответствии с определенным стилем и направлением моды. Каждый силуэт выполняется на вертикально расположенном формате А4.

Последовательность работы: выбрать стилевое направление современной моды, собрать иллюстрации костюмов по данному стилю, сделать предварительные эскизы в карандаше, выявляя композиционной расположение декора внутри силуэта костюма, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графической технике.

Материалы: черная тушь, перья, кисти, гелевая ручка или фломастеры.

10.3.Фактура ткани. Задание направлено на умение изображать фактуру ткани. Изобразить графически 6 различных текстильных фактур размером 7х7 см. Работа выполняется на горизонтально или вертикально расположенном листе формата А4.

Последовательность работы: в работе используются приемы создания фактуры с помощью поролона, штампа, сетки, воска, смятой бумаги, мокрой поверхности. Задание выполнить на ¼ формата А4, самое удачное сочетание выбрать с помощью рамки 7х7 см. и вырезать. Образцы разместить на формате А4 и наклеить.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти.

10.4. Использование различных фактур в эскизе одежды. Выбрать из предыдущего задания три различные фактуры и применить их в эскизах моделей одежды. В процессе работы можно изменять масштаб и ритм фактуры. Применить гармоничную цветовую гамму.

Последовательность работы: выбрать наиболее удачные фактуры, выполнить задание в карандаше, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти.

11. Выполнение заданий по визуальной коррекции различных типов фигур

Задание направлено на умение использовать средства, при помощи которых можно придать одежде тот или иной внешний вид и нужно знать, что может содействовать определенному впечатлению. При этом для осуществления желаемой формы необходимо считаться с фактором, данным извне – размерами и очертаниями человеческой фигуры – основным зрительным элементом. Дополнительными зрительными элементами являются те линии, площади и формы, которые образуются: покроем одежды; ее отделкой; рисунком ткани; ее цветом. Силуэтный ряд выполняется на вертикально расположенных листах формата А 4 в количестве 4 листов.

Последовательность работы: используя дополнительные зрительные элементы разработать модели одежды по 2 эскиза на каждом листе, визуально изменить форму модели, выполнить задание в карандаше, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в цвете.

Материалы: акварель, гуашь, темпера, кисти.

12. **Разработка фор-эскизов, творческих и рабочих эскизов на заданную тему**

В зависимости от задач, стоящих перед художником, выполняются разные по характеру и графической подаче эскизы, отличающиеся между собой мерой стилизации; степенью детализации; проработанностью форм, пропорций, конструкции разрабатываемой модели. Как правило, каждый вид эскизов представляет определенный этап работы над костюмом или коллекцией одежды (костюм диктора телевидения, костюм звезды, артиста цирка). Поэтому все основные эскизные формы связаны между собой и являются чаще всего звеньями одной цепи. Каждому этапу работы соответствует своя форма эскизов.

12.1. Разработка и выполнение фор-эскизов. Фор-эскизы - это главные носители идеи автора, быстрые зарисовки возникших образов, без проработки и уточнения элементов формы будущих костюмов. Формат фор-эскизов небольшой, используются различные материалы для выполнения разнообразных изображений.

Последовательность работы: выполнить в карандаше силуэтный ряд моделей одежды, подобрать цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в соответствующей технике.

Материалы: гуашь, кисти, гелевая ручка, фломастер черного цвета.

12.2. Разработка и выполнение творческих эскизов. Творческие (авторские) эскизы – воплощение виденья автором темы. Проработанные и продуманные эскизы, отражающие найденный образ, несущие в себе информацию о формах костюмов, пропорциях, элементах и деталях. Творческие эскизы отличают авторский почерк, индивидуальная манера подачи и эмоциональный характер воздействия на зрителя. Формат таких эскизов большой (в рамках учебного заведения А-3), графические материалы и приемы выполнения любые, по выбору автора.

Последовательность работы: выполнить карандашный рисунок серии моделей одежды, подобрать цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в цвете.

Материалы: гуашь, кисти, гелевая ручка, фломастер черного цвета.

12.3. Разработка и выполнение рабочего эскиза. Рабочие (технические) эскизы - точные выразители составляющих формы, передающие силуэт, пропорции, членения, описывающие все детали, виды отделки, особенности конструкции и конфигурации всей формы в целом и отдельных ее частей. Формат А-4, графические материалы для выполнения - тушь, карандаш, фломастер, гель.

Последовательность работы: наметить схему торса для плечевых изделий, отметить осевую линию, для поясных изделий отложить опорные точки, затем определить силуэт изделия, пропорциональное соотношение его членений по горизонтали и вертикали, конструктивные и декоративные линии, наметить детали модели, прорисовать их, проконсультироваться с преподавателем, выполнить задание в графике.

Материалы: гелевая ручка, фломастер черного цвета.

13. Доклады по теме лекции

Подготовка докладов по изучению дизайна костюмных форм разных исторических эпох. Данное задание направлено на изучение особенностей формирования и развития дизайна костюма разных исторических эпох с целью дальнейшего их использования в дизайне современного сценического и театрального эскизов костюма. Тематика докладов: костюм древнего мира; античные костюмные формы; костюм европейского средневековья; костюм эпохи Возрождения; западноевропейский костюм 17 века; западноевропейский костюм 18 века; разностилие костюма 19 века; разнообразие костюмных форм 20 века; демократичность народного (русского и чувашского) костюма.

Подготовка материала по заданной теме выполняется заблаговременно: идет поиск материала, обрабатывается текстовая часть доклада, подбирается иллюстративный материал. На основе набранного материала оформляется мультимедийная презентация для публичной защиты доклада. Тематика докладов выбирается студентами в соответствии с предложенным списком тем.

Защита работ предполагает публичное выступление на 10-15 минут, в котором должны отразиться – эстетическая сущность, конструктивные особенности костюма. Ансамблевость решения костюма – одежда, прическа, головные уборы, украшения, обувь. Символика цвета в костюме. Классовые различия в формах и украшениях костюма.

14. Выполнение копий-зарисовок и чертежей конструкций исторического костюма

Выполнение зарисовок костюмных форм различных эпох и национальностей по иллюстрированным изданиям. Данное задание направлено на умение выявлять особенности композиционного построения костюмных форм, кроя, декора народного и исторического костюма. Копии выполняются на формате А4 в количестве 2-3 эскиза.

Последовательность работы: выполнить карандашный рисунок серии зарисовок одежды, аксессуаров и дополнений, обуви, причесок и головных уборов, выявить композиционное построение костюмных форм, кроя, декора, орнамента, цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить работы.

Материалы: гуашь, кисти, гелевая ручка.

Художественно-творческая деятельность (дополнительная работа)

В процессе изучения раздела «Художественно-творческая деятельность (дополнительная работа)» студенты выполняют задания по темам, которые соответствуют темам лекций. В аудитории студенты работают над образцами различных видов ручных и машинных швов и строчек, материалов различного состава и свойств. Совместно с преподавателем происходит обсуждение и отбор наиболее удачных образцов, на основе которых студент самостоятельно выполняет оформление (выклейку) образцов на графический лист (размер А-4). Задания практических работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков работы с инструментами и оборудованием ручных и машинных швейных работ, применения знаний о свойствах различных материалов для дальнейшего использования этих свойств в изготовлении театральных костюмов. К данным образцам могут составляться описания технологии выполнения, выбор модели костюма, выполняться его эскиз, разрабатываться схема вышивки с учетом размера и количества цветов.

Особую важность для самостоятельной работы имеет демонстрационный материал. Для этого используются схемы технологической обработки различных швов, каталоги образцов и репродукций, видеоуроки, презентации, и т.д.

Типовые задания для самостоятельной работы по завершению практических работ

1. Выполнение заданий по теме - Ручные швы

Цель работы: приобретение умений и навыков выполнения ручных швов. Изготовление образцов выполнения ручных швов.

Отчет по работе - выполнение ручных швов, описание технологии выполнения, оформление таблицы с образцами.

2. Выполнение заданий по теме - Вышивка гладью

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий в технике вышивка гладью.

Отчет по работе - разработать схему с учетом размера и количества цветов.

3. Выполнение заданий по теме - Вышивка лентами

Цель работы: ознакомиться с нетрадиционной техникой. Научиться выполнять основные швы. Выполнить изделие.

Отчет по работе - выполнить готовое изделие. Составить инструкционно-технологическую карту «Технологическая последовательность выполнения розы.

1. **Выполнение заданий по теме - Вышивка крестом**

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий в технике вышивка крестом. Изготовление столешницы и салфеток с применением вышивка крестом.

Отчет по работе - разработать эскиз и схему с учетом размера и количества цветов.

1. **Выполнение заданий по теме - Вышивка** **бисером**

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий в технике вышивка бисером. Изготовление столешницы и салфеток с применением Вышивка бисером.

Отчет по работе - разработать эскиз и схему с учетом размера и количества цветов.

1. **Выполнение заданий по теме - Чувашская вышивка**

Цель работы: Познакомиться с национальной культурой чувашского края. Изучить основные особенности выполнения чувашской вышивки.

Отчет по работе - разработать схему вышивки в масштабе и цвете.

1. **Классификация швейных машин.**

Цель работы: ознакомиться с видами и типами стачивающих швейных машин, специализированными швейными машинами.

Отчет по работе – изучение теоретического материала, конспектирование.

8. **Основные виды швейных работ**

Цель работы: ознакомиться с видами и типами инструментов и приспособлений ручных и машинных работ, терминологией ручных, машинных и влажно-тепловых работ.

Отчет по работе – изучение теоретического материала, конспектирование.

9. **Выполнение заданий по теме - Машинные стежки и строчки**

Цель работы: изучение машинных стежков и строчек.

Содержание отчета - выполнение образцов машинных стежков и строчек и оформление таблицы с образцами.

ПМ. 02 Художественно-технологическая деятельность

В процессе изучения ПМ. 02 «Художественно-технологическая деятельность» студенты выполняют задания по темам, которые соответствуют темам лекций. В аудитории студенты работают с образцами материалов различного состава и свойств, выполняют поузловую обработку различных деталей и узлов швейных изделий. Совместно с преподавателем происходит обсуждение и отбор наиболее удачных образцов, на основе которых студент самостоятельно выполняет оформление (выклейку) образцов на графический лист (размер А-4), подбора моделей одежды к ним, выполняют эскизы моделей театрального и современного костюмов.

Задания практических работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков работы с инструментами и оборудованием ручных и машинных швейных работ, применения знаний о свойствах различных материалов для дальнейшего использования этих свойств в изготовлении театральных костюмов. К данным образцам могут выполняться эскизы костюмов, составляться описания технологии выполнения.

Большое внимание уделяется разработке конструкции и моделированию изделий современного, исторического и народного костюма. На основе изученных базовых и модельных конструкций студент самостоятельно подбирает модели одежды для дальнейшего изготовления в материале.

Заключительным этапом закрепления полученных знаний и умений является пошив современных, исторических и народных костюмов в соответствии с заданием.

К основной задаче формирования требуемых компетенций в рамках самостоятельной работы студентов относится приобретение практического опыта изготовления швейных изделий различной степени сложности и завершение работ, начатых на аудиторных занятиях под руководством преподавателя.

Особую важность для самостоятельной работы имеет демонстрационный материал. Для этого используются схемы технологической обработки и сборки изделия, таблицы машинных режимов и ВТО, каталоги фотографий и репродукций, видеоуроки, презентации, и т.д.

Типовые задания для самостоятельной работы по завершению практических работ

1. **Выполнение заданий по теме - Натуральные волокна**

Цель работы: изучение видов натуральных волокон, их основных характеристик

Содержание отчета - определить физико-химические свойства натуральных волокон.

Контрольные вопросы:

1. Какие волокна относятся к натуральным? Способы их получения.

2. Как определить тип волокна?

2. Выполнение заданий по теме - Химические волокна

Цель работы: изучение видов химические волокон, их основных характеристик

Содержание отчета - определить физико-химические свойства химических волокон.

Контрольные вопросы:

1. Какие волокна относятся к химическим? Способы их получения.

2. Как определить тип волокна?

3. **Выполнение заданий по теме - Определение волокнистого состава тканей**

Цель работы: изучение волокнистого состава тканей, их основных характеристик

Содержание отчета - определить физико-химические свойства различных по волокнистому составу видов тканей.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды физико-химические свойства характерны тканям с различным волокнистым составом?

2. Как определить вид ткани по волокнистому составу?

4. **Выполнение заданий по теме - Определение нити основы и утка, лица и изнанки**

Цель работы: изучение нитей основы и утка и способов их определения в тканях, определение лицевой и изнаночной стороны ткани.

Содержание отчета - определение нитей основы и утка, лицевой и изнаночной стороны в различных видах ткани.

*Контрольные вопросы***:**

Каким образом определяются нити основы и утка, лицевой и изнаночной стороны в различных видах ткани?

5. **Выполнение заданий по теме - Ткацкие переплетения**

Цель работы: изучение ткацких переплетений.

Содержание отчета - определение ткацких переплетений в различных видах ткани.

*Контрольные вопросы***:**

1. Какие ткацкие переплетения относятся к простым, сложным, мелкоузорчатым и крупноузорчатым.
2. Определить практически какие ткацкие переплетения представлены в различных образцах ткани.

6. **Выполнение заданий по теме - Определение свойств тканей (механические, технологические, физические, оптические)**

Цель работы: изучение свойств тканей (механических, технологических, физических, оптических).

Содержание отчета - определение свойств тканей (механических, технологически, физически, оптически) в различных образцах ткани.

Контрольные вопросы:

1. Какие свойства тканей относятся к механическим, технологическим, физическим, оптическим?
2. Определить и описать свойства тканей (механические, технологические, физические, оптические) в представленных для рассмотрения образцах ткани.

7. **Выполнение заданий по теме** - **Определение полной характеристики ткани**

Цель работы: отработка навыков определение полной характеристики ткани.

Содержание отчета - описание полной характеристики образцов тканей.

Контрольные вопросы:

1. Какие характерные особенности включат в себя полное описание ткани?
2. Какие физико-химические свойства характерны тканям с определенным волокнистым составом (указать какой), определенным видом переплетения (указать какой), отделкой ткани?

8. **Выполнение заданий по теме** - **Обработка выкачек, беек**

Цель работы: изучение технологии обработки вытачек и беек

Содержание отчета - Выполненные образцы вытачек и беек

9. **Выполнение заданий по теме** - **Обработка мелких деталей**

Цель работы: изучение технологии обработки мелких деталей

Содержание отчета - Выполненные образцы мелких деталей

10. Выполнение заданий по теме - Обработка карманов

Цель работы: изучение технологий изготовления карманов

Содержание отчета - Выполненные образцы накладных карманов, карманов в швах и прорезных карманов и составление последовательности (инструкционно-технологической карты) обработки.

11. Выполнение заданий по теме - Обработка застежек

Цель работы: изучение технологий обработки застежек

Содержание отчета - Выполнение образцов застежек (3-4 вида)

12. Выполнение заданий по теме - Обработка воротника и соединение с изделием

Цель работы: изучение технологий обработки воротника и соединение с изделием

Содержание отчета - Выполненные образцы воротников

13. Выполнение заданий по теме - Обработка рукавов и соединение с изделием

Цель работы: изучение технологий обработки рукавов и соединение с изделием

Содержание отчета - Выполненные образцы изделия с рукавами

14. Выполнение заданий по теме - Изготовление юбки

Цель работы: изучение способов обработки юбки

Содержание отчета – Выполненное изделие.

15. Выполнение заданий по теме - Изготовление брюк

Цель работы: изучение способов обработки брюк

Содержание отчета - Выполненное изделие.

16. Выполнение заданий по теме - Изготовление блузы

Цель работы: изучение способов обработки блузы

Содержание отчета - Выполненное изделие.

17. Выполнение заданий по теме - Изготовление жакета

Цель работы: изучение способов обработки жакета

Содержание отчета - Выполненное изделие.

18. Выполнение заданий по теме –Технология исторического театрального костюма

Цель работы: овладение основами театральной технологии в области создания сценического костюма для различных театральных жанров и смежных искусств.

Методика освоения студентами теоретических и практических аспектов технологии создания театрального костюма основывается на базе изучения:

-эстетических, стилевых и технологических особенностей костюма в историческом развитии и технологии его изготовления в условиях театрального производства;

-функциональных особенностей сценического костюма, художественных и технологических особенностей производства сценического костюма, головных уборов, обуви и аксессуаров;

-художественно-технологических характеристик предметов сценического костюма с использованием иконографических, библиографических и этнографических источников;

-приемов макетирования сценических костюмов, разработки цветового, фактурного и образного решения костюмов в единстве стилевого и художественного оформления спектакля;

-принципов создания исторических и сценических образов;

-специфики технологии создания костюмов для разных театральных жанров и смежных искусств (цирк, кино, телевидение и шоу-программы).

Специфика создания сценического костюма обусловлена историческим подходом, поэтому процесс изготовления театрального костюма имеет много сложностей и достаточно трудоемок. Для обеспечения эффективности освоения программы процесс обучения данных дисциплин имеет ступенчатый характер от простого к сложному. На первом курсе студенты осваивают основные виды материалов и фактур для изготовления современного и театрального костюмов различных жанров; основные технологические и отделочные операции; технологию раскроя; технологические приемы изготовления современного костюма; виды декоративно-художественной отделки современного и театрального костюмов различных жанров и т.д.

При этом на всех курсах создания театрального костюма в ходе изучения и дальнейшей самостоятельной работы используется историческая и современная технологии в работе над костюмом; декоративно-отделочное оформление костюмов основывается на различных стилистических решениях в соответствии с эскизом; анализируются и разрабатываются фактуры материалов в художественно-композиционном решении театрального костюма и т.д.

Содержание отчета - Выполненное изделие.

19. Выполнение заданий по теме - Размерная характеристика тела человека

Цель работы: освоение методики измерения размерных признаков, необходимых для конструирования одежды.

Содержание отчета:

1. Изучить схему расположения основных антропометрических точек на фигуре.

2. Провести измерения индивидуальной фигуры по предложенной схеме и определить осанку, форму ног и рук.

20. Выполнение заданий по теме – Разработка базовых конструкций юбок (прямой, конической, клиньевой) на типовую фигуру.

Цель работы: изучение базовых конструкций юбок; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать базовые конструкции юбок (прямая, коническая, клиньевая).

2. Определить исходные данные для расчета БК юбок разных покроев.

3. Выполнить расчет и построить чертеж БК юбок по методике ЦОТШЛ.

4. Выполнить примерку макета БК юбок и оценить качество посадки.

21. Выполнение заданий по теме – Разработка базовой конструкции женского платья прямого силуэта с втачными одношовными рукавами прямой формы на типовую фигуру

Цель работы: изучение базовых конструкций женской плечевой одежды прямого силуэта с втачными рукавами; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать базовые конструкции женских плечевых изделий прямого силуэта с втачными рукавами.

2. Определить исходные данные для расчета БК женского платья прямого силуэта на типовую фигуру.

3. Выполнить расчет и построить чертеж БК женского платья с втачными одношовными рукавами прямой формы по методике ЦОТШЛ.

4. Выполнить примерку макета БК женского платья прямого силуэта с втачными одношовными рукавами прямой формы и оценить качество посадки.

22. Выполнение заданий по теме – Разработка базовой конструкции женского платья полуприлегающего силуэта с втачными одношовными рукава с локтевой вытачкой на типовую фигуру

Цель работы: изучение базовых конструкций женской плечевой одежды полуприлегающего силуэта с втачными рукавами; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать базовые конструкции женских плечевых изделий полуприлегающего силуэта с втачными рукавами.

2. Определить исходные данные для расчета БК женского платья полуприлегающего силуэта на типовую фигуру.

3. Выполнить расчет и построить чертеж БК женского платья полуприлегающего силуэта с втачными одношовными рукава с локтевой вытачкой по методике ЦОТШЛ.

4. Выполнить примерку макета БК женского платья полуприлегающего силуэта с втачными одношовными рукава с локтевой вытачкой и оценить качество посадки.

23. Выполнение заданий по теме – Разработка конструкций воротников

Цель работы: изучение видов и конструкций воротников; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать конструкции воротников разных покроев.

2. Определить исходные данные для расчета воротников.

3. Выполнить расчет и построить чертеж воротника по методике ЦОТШЛ.

4. Выполнить примерку макета воротника и оценить качество посадки.

24. Выполнение заданий по теме – Разработка лекал поясной и плечевой одежды

Цель работы: освоение методики и практических приемов разработки лекал поясной и плечевой одежды

Содержание отчета:

1. Разработать лекала поясной одежды.

2. Разработать лекала плечевой одежды.

25. **Выполнение заданий по теме – Примерка швейного изделия: правила и последовательность проведения примерок**

Цель работы: освоение методики проведения примерок.

Содержание отчета:

Выполнить примерку макета модельной конструкции поясной и плечевой одежды и оценить качество посадки.

26. Выполнение заданий по теме – Анализ конструктивных дефектов в одежде

Цель работы: Изучить, проанализировать и систематизировать конструктивные дефекты в одежде.

Содержание отчета:

Выполнить примерку макета конструкции поясной и плечевой одежды и оценить качество посадки. Выявить дефекты: причины возникновения и способы устранения.

27. Выполнение заданий по теме – Моделирование основных деталей плечевой одежды с вытачками

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования основных деталей плечевой одежды с вытачками.

Содержание отчета:

1. Изучить и проанализировать модельные особенности плечевой одежды с вытачками.

2. Выполнить моделирование основных деталей плечевой одежды.

3. Проверить и оформить разработанные новые детали плечевой одежды с вытачками.

28. **Выполнение заданий по теме – Моделирование основных деталей плечевой одежды с рельефами и кокетками**

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования основных деталей плечевой одежды с рельефами и кокетками.

Содержание отчета:

1. Изучить и проанализировать модельные особенности плечевой одежды с рельефами и кокетками.

2. Выполнить моделирование основных деталей плечевой одежды.

3. Проверить и оформить разработанные новые детали плечевой одежды с рельефами и кокетками.

29. Выполнение заданий по теме – Проектирование застежек и карманов на основных деталях одежды

Цель работы: изучение конструкций застежек и карманов; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать конструкции застежек и карманов.

2. Определить исходные данные для расчета застежек и карманов.

3. Выполнить расчет и построить застежки и карманы по методике ЦОТШЛ.

30. **Выполнение заданий по теме – Моделирование основных деталей плечевой одежды с подрезами и драпировками**

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования основных деталей плечевой одежды с подрезами и драпировками.

Содержание отчета:

1. Изучить и проанализировать модельные особенности плечевой одежды с подрезами и драпировками.

2. Выполнить моделирование основных деталей плечевой одежды.

3. Проверить и оформить разработанные новые детали плечевой одежды с подрезами и драпировками.

31. **Выполнение заданий по теме – Разработка базовой основы платья с рукавом покроя реглан методом пристраивания**

Цель работы: изучение базовой конструкции женского плечевого изделия с рукавом покроя реглан; освоение методов пристраивания и контроля чертежа конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать базовые конструкции женских плечевых изделий с рукавом покроя реглан.

2. Определить исходные данные для разработки БК женского платья на типовую фигуру данного покроя.

3. Разработать чертеж БК женского платья с рукавом покроя реглан методом пристраивания.

4. Выполнить примерку макета БК женского платья с рукавом покроя реглан и оценить качество посадки.

32. Выполнение заданий по теме – Разработка базовой основы платья с цельнокроеным рукавом методом пристраивания

Цель работы: изучение базовой конструкции женского плечевого изделия с цельнокроеным рукавом; освоение метода пристраивания и контроля чертежа конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать базовые конструкции женских плечевых изделий с цельнокроеным рукавом.

2. Определить исходные данные для разработки БК женского платья на типовую фигуру данного покроя.

3. Разработать чертеж БК женского платья с цельнокроеным рукавом методом пристраивания.

4. Выполнить примерку макета БК женского платья с цельнокроеным рукавом и оценить качество посадки.

33. Выполнение заданий по теме – Разработка новых моделей поясной одежды по эскизу

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования, применяемых при переносе модельных особенностей женской поясной одежды с эскиза на чертеж базовой конструкции.

Содержание отчета:

1. Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных особенностей женской поясной одежды.

2. Составить художественное описание внешнего вида модели.

3. Подготовить БК женского поясного изделия к моделированию.

4. Выполнить в зависимости от эскиза моделирование (перевод вытачек, дополнительное расчленение, расширение деталей).

5. Проверить разработанную модельную конструкцию поясной женской одежды.

34. Выполнение заданий по теме – Разработка новых моделей плечевой одежды по эскизу

Цель работы: освоение методики и практических приемов конструктивного моделирования, применяемых при переносе модельных особенностей женской плечевой одежды с эскиза на чертеж базовой конструкции.

Содержание отчета:

1. Изучить, проанализировать и систематизировать элементы модельных особенностей женской плечевой одежды.

2. Составить художественное описание внешнего вида модели.

3. Подготовить БК женского плечевого изделия к моделированию.

4. Выполнить в зависимости от эскиза моделирование (перевод вытачек, дополнительное расчленение, расширение деталей).

5. Проверить разработанную модельную конструкцию плечевой женской одежды.

35. Выполнение заданий по теме – Моделирование театрального костюма

Цель работы: изучение особенностей конструкций одежды различных исторических эпох; освоение методов расчета, построения, моделирования и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Проанализировать особенностей конструкций одежды различных исторических эпох.

2. Определить исходные данные для расчета МЧК одежды различных исторических эпох.

3. Выполнить расчет и построить чертеж МЧК одежды по соответствующей методике (исторический крой, современные методики).

4. Раскрой изделия в соответствии с технологией изготовления.

5. Выполнить примерку макета изделия и оценить качество посадки.

В данный объем входит изготовление театральных костюмов различных жанров по эскизу, выполнение декоративно-отделочных работ, применение различных фактур при изготовлении театрального костюма, конструирования и моделирования изделий по эскизу.

Процесс обучения по дисциплинам «Моделирование театрального костюма» и «Технология театрального костюма» начинается на втором курсе с простейших форм костюмов древнего мира. На этом этапе студент в процессе создания костюма в качестве конструктивного способа использует макетный способ формирования, чтобы наиболее точно воплотить задуманную форму, найти образ и пластику изделия.

На третьем курсе студенты знакомятся с конструктивными и технологическими особенностями изготовления корсетной группы изделий, характерных для периода от средневековья до 18 века в женском костюме. Параллельно изучается специфика создания мужского костюма. На четвертом курсе изготавливают костюмы 19-го и начала 20-го века.

Процесс создания театральных костюмов состоит из двух основных разделов: предварительный этап и этап изготовления костюма.

Необходимо заметить, что процесс создания костюма тесно взаимосвязан с созданием будущего образа, будь то исторический, сценический или фантазийный и в соответствии с этим объем самостоятельной работы включает в себя:

1. Выбор исторического периода, страны, пола, возраста и сословной принадлежности обладателя проектируемого костюма.
2. Разработку эскиза будущего костюма с прорисовкой деталей.
3. Разработку технического рисунка для выявления особенностей конструктивного и технологического изготовления костюма.
4. Конфекционирование материалов, т.е. подбор пакета материалов, используемых в процессе создания костюма.
5. Подбор размерной группы для изготовления.

Затем на аудиторных занятиях студенты выполняют разработку чертежа основы конструкции, техническое конструирование (моделирование) в соответствии с техническим рисунком, изготовление лекал, раскрой, первую примерку. Сам процесс окончательного пошива изделия происходит на занятиях по дисциплине «Технология исторического театрального костюма».

Кроме этого, в общий объем изучения дисциплины «Моделирование театрального костюма» входит построение чертежей конструкции различных изделий рассматриваемого периода в масштабах 1:1 и 1:4.

В рамках изучения технологии и моделирования костюма на 3 курсе в 6 семестре предусмотрено выполнение курсового проекта, который раскрывает различные грани творческой направленности в работе студента, связывает такие понятия как конструкция, художественный образ, его эмоциональное воздействие, что способствует развитию художественного вкуса, умения ориентироваться в вопросах исторического стиля и современной моды. В ходе курсового проектирования закрепляются и углубляются, приводятся в систему навыки самостоятельного подхода к решению творческих задач, совершенствуются умения, полученные в ходе практических занятий.

Целью курсового проектирования является систематизация полученных теоретических знаний и практических навыков по анализу информационных материалов по истории костюма и направлению современной моды и моделей-аналогов, созданных известными художниками по костюму или дизайнерами, развитию навыков творческого подхода к решению проектных задач, приобретению студентами навыков в художественном проектировании современных костюмных форм различного ассортимента и назначения.

Для достижения цели определяются следующие задачи:

– изучить историю костюмных форм определенного периода, направление моды на текущий период и выбрать перспективные модели;

– провести анализ художественно-информативной выразительности предлагаемых вариантов, рациональности их композиционно-конструктивного и технологического решений, цвета и фактуры применяемых материалов и используемого декора;

– представить грамотные эскизные предложения авторских творческих моделей одежды заданного ассортимента и назначения;

– выполнить одну модель из подобранного материала.

График выполнения курсового проекта

№	**Наименование этапа работы**	**Недели семестра**
1	Вводная беседа. Уточнение темы курсового проекта	1
2	Сбор материала из истории костюма и модных тенденциях	2-3
3	Разработка эскизов моделей	4-5
4	Просмотр и отбор наиболее выразительных эскизов	6
5	Разработка технических (рабочих) эскизов	7
6	Изготовление изделия	8-18
7	Оформление инструкционных карт, пояснительной записки	19-21
8	Защита курсового проекта	22-23

Курсовой проект предусматривает разработку в эскизах и изготовление модели одежды в соответствии с тематикой проекта.

Курсовой проект состоит из эскизного, графического материала, теоретической части, оформленной в виде пояснительной записки и изделия.

Теоретическая часть курсового проекта излагается в следующих разделах:

- Исследовательский этап разработки костюма (определенного стиля или эпохи)

- Общая характеристика костюма (определенного стиля или эпохи)

- Проектно-композиционная часть разработки костюма (определенного стиля или эпохи)

- Особенности костюма (определенного стиля или эпохи)

- Описание эскиза костюма

- Выбор головного убора (парика, прически), обуви, аксессуаров к костюму

- Конструкторско-технологический этап разработки костюма (определенного стиля или эпохи)

- Разработка конструкции костюма

- Выбор и обоснование материалов

- Выбор и обоснование методов обработки изделия

Текст основной теоретической части должен сопровождаться копиями, рисунками, схемами. Результаты, выводы и рекомендации разделов должны быть логически связаны с проектно-композиционной частью курсового проекта. В заключении содержатся результаты курсового проекта.

Графическая часть проекта состоит из эскизных предложений авторских творческих моделей одежды заданного ассортимента и назначения. Поисковый этап эскизных разработок компонуется на листах формата А4 и помещается в приложении:

– эскизы-идеи по соответствующей теме;

– технические эскизы;

– цветовое решение моделей;

– конфекционная карта изделия.

На основе рабочего эскиза выполняется объемное решение одной выбранной модели одежды, так как это дает наглядное представление о форме изделия, его функциональном назначении и эстетических достоинствах композиционного решения.

На защиту представляется завершенная (чистовая) композиция, которая выполняется на формате А3. В отличие от первоначальных эскизов чистовая композиция прорисовывается более тщательно. Защита работ предполагает публичное выступление на 7-10 минут, в котором должны отразиться основные тенденции развития костюма определенного стиля или эпохи, моды текущего сезона по заданной теме, разработки и модели ведущих дизайнеров мира моды, этапы работы изготовления изделия и его демонстрация.

Художественно-технологическая деятельность (дополнительная работа)

В процессе изучения раздела «Художественно-технологическая деятельность (дополнительная работа)» студенты выполняют задания по темам, которые соответствуют темам лекций. В аудитории студенты работают с образцами народного кроя чувашской и русской национальной одежды, выполняют эскизы моделей сценического и современного костюмов. Задания практических работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков работы с инструментами и оборудованием ручных и машинных швейных работ, применения знаний о свойствах различных материалов для дальнейшего использования этих свойств в изготовлении сценических народных костюмов.

Большое внимание уделяется разработке конструкции и моделированию изделий народного костюма. На основе изученных базовых и модельных конструкций студент самостоятельно подбирает модели народного костюма и аксессуаров к нему для дальнейшего изготовления в материале.

Особую важность для самостоятельной работы имеет демонстрационный материал. Для этого используются схемы технологической обработки и сборки изделия, каталоги готовых образцов народной одежды, фотографий и репродукций, видеоуроки, презентации, и т.д.

Заключительным этапом закрепления полученных знаний и умений является пошив современных, сценических народных костюмов в соответствии с заданием.

Типовые задания для самостоятельной работы по завершению практических работ

1. **Особенности чувашского костюма**

Цель работы: изучение видов и типов костюмов по этнографическим группам чуваш, конструкций женской и мужской одежды; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Выполнить эскиз модели народного костюма

2. Проанализировать базовые конструкции женских и мужских плечевых изделий.

3. Определить исходные данные для расчета построения рубахи и портов на типовую фигуру.

4. Выполнить расчет и построить чертеж рубахи.

5. Подобрать комплекс дополнений к костюму.

6. Выполнить украшения к костюму.

7. Изготовление нагрудных, поясных, набедренных украшений костюма.

2. **Особенности русского костюма**

Цель работы: изучение видов и типов костюмов по комплексам (поневный, сарафанный), конструкций женской и мужской одежды; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Выполнить эскиз модели народного костюма

2. Проанализировать базовые конструкции женских и мужских плечевых изделий.

3. Определить исходные данные для расчета построения рубахи и портов на типовую фигуру.

4. Выполнить расчет и построить чертежи.

5. Подобрать комплекс дополнений к костюму.

6. Выполнить украшения к костюму.

3. **Стилизация народного костюма**

Выполнение образно-ассоциативных эскизов на основе творческого источника. Традиционными творческими источниками являются костюмы различных народов. Разработка эскизов моделей одежды на основе творческого источника состоит из трех этапов: исследовательской работы, трансформации и стилизации творческого источника, разработки композиции цветового и декоративного решений.

3.1 Разработка дизайн-концепции.

Создание дизайн-концепции – самостоятельный раздел проектной работы. Дизайн-концепция представляет собой целостную идеальную модель будущего объекта, описывающую его основные характеристики. От дизайн-концепции зависит новизна и перспективность авторских предложений, особенности их дальнейшего развития и даже судьба принятия их зрителем, который будет оценивать привлекательность и практичность данного произведения. Объектом дизайн-концепции должен стать мир моды, модных тенденций в дизайне костюма, субъектом – человек, как потребитель модных новинок.

Работа выполняется на горизонтально расположенном листе формата А3. Фон форматного листа лучше выбрать нейтрального цвета из плотного картона. Подготовка материала по заданной теме выполняется заблаговременно: выбирается тематика, изучается и подбирается иллюстративный материал, выбирается композиционное решение материала на формате. Защита работ предполагает публичное выступление на 5 минут, в котором должны отразиться основная идея дизайн-концепции, авторское видение темы, ее практическое применение.

Последовательность работы: выбрать цвет формата, решить компоновку вырезок на формате, выполнить фор-эскизы отражающие суть дизайн-концепции, проконсультироваться с преподавателем, наклеить и оформить работу.

Материалы: по выбору.

3.2 Выполнение копий творческого источника. Натурные зарисовки выбираются в соответствии с темой: народный костюм (чувашский, русский, других народов). Копии выполняются на формате А4 в количестве 3-5 эскизов.

Последовательность работы: выполнить карандашный рисунок серии зарисовок творческого источника, подобрать цветовое решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в цвете.

Материалы: гуашь или акварель, кисти, гелевая ручка, фломастер черного цвета.

3.3 Разработка фор-эскизов костюмов-образов по ассоциациям, используя зарисовки народного костюма. Фор-эскизы – это главные носители идеи автора, быстрые зарисовки возникших образов, без проработки и уточнения элементов формы будущих костюмов. Формат фор-эскизов небольшой, используются различные материалы для выполнения разнообразных изображений. Используя натурные зарисовки, выполнить фор-эскизы костюмов-образов по ассоциациям по теме - народный костюм. Фор-эскизы выполняются на форматах А4 в виде двухфигурных композиций в количестве 6-7 эскизов.

Последовательность работы: выполнить в карандаше силуэтный ряд моделей одежды, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в соответствующей технике.

Материалы: гуашь, кисти, гелевая ручка, фломастер черного цвета.

3.4 Выполнение творческих эскизов. Проанализировать эскизы-образы предыдущего задания по принципу степени ассоциативной связи с первоисточником. Произвести отбор 2-3 лучших эскизов на заданную тему. На основе отобранных эскизов-образов выполнить творческие эскизы костюмов для молодежи. Творческие эскизы выполняются на формате А3 в количестве 2-3 эскизов.

Последовательность работы: выполнить в карандаше силуэтный ряд моделей одежды, найти композиционное и образное решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в соответствующей технике.

Материалы: гуашь, кисти, гелевая ручка, фломастер черного цвета.

3.5 Разработка и выполнение эскизов авторской коллекции. Художественная система «коллекция» – это серия моделей костюмов, объединенных общей идеей, эмоционально-художественной выразительностью образа, единством стиля, формы, цветового решения и применяемых материалов. Коллекция может состоять из различных элементов – единичных моделей, комплектов, ансамблей, дополнений, аксессуаров. В коллекции каждый костюм композиционно завершен и обладает целостностью. В свою очередь, коллекция, состоящая из таких костюмов, представляет собой гармоничную цельную систему, в которой каждый элемент (костюм) связан с другими составляющими и наоборот. Современная одежда объединяется в коллекции в зависимости от следующих факторов: ассортимента; возраста и пола; сезона; функционального назначения; стиля; используемых материалов; образного источника или мотива творчества. Авторскими коллекциями могут быть как коллекции высокой моды «от кутюр», так и коллекции класса «прет-а-порте», представленные признанными мастерами мира моды.

К авторским коллекциям относятся и коллекции, созданные дизайнерами для показа на выставках, ярмарках, для участия в творческих конкурсах. В таких коллекциях демонстрируется индивидуальное видение мира, пропущенное через призму авторского стиля; создается неповторимый новый образ, оригинальный и выразительный. Выполнить серию творческих эскизов авторской коллекции, создать новый проектный образ, добиваясь его художественной выразительности. Силуэтный ряд выполняется на формате А3-А2 в количестве 5-7 эскизов.

Последовательность работы: выполнить в карандаше силуэтный ряд моделей одежды, найти композиционное и образное решение, проконсультироваться с преподавателем, оформить изображение в соответствующей технике.

Материалы: по выбору.

3.6 Изготовление стилизованного костюма на основе народной одежды.

Цель работы: на основе изученных конструкций женской и мужской одежды изготовить сценический или современный костюм; освоение методов расчета, построения и контроля чертежей конструкции.

Содержание отчета:

1. Выполнить эскиз модели стилизованного костюма

2. Проанализировать базовые конструкции женских и мужских плечевых изделий.

3. Определить исходные данные для расчета построения видов одежды на типовую фигуру.

4. Выполнить расчет и построить чертежи.

5. Подобрать комплекс дополнений к костюму.

6. Выполнить украшения к костюму.

ОП.09 Головные уборы

В процессе изучения ОП.09 «Головные уборы» студенты выполняют задания по темам, которые соответствуют темам лекций. В аудитории студенты работают с образцами материалов различного состава и свойств, выполняют лино, макеты и головные уборы различных исторических периодов. Задания практических работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков работы с инструментами, применения знаний о свойствах различных материалов для дальнейшего использования этих свойств в изготовлении театральных головных уборов. Большое внимание уделяется разработке конструкции и моделированию макетов головных уборов для исторического и народного костюмов.

На основе изученных базовых и модельных конструкций студент самостоятельно подбирает модели головных уборов для дальнейшего изготовления в материале. Заключительным этапом закрепления полученных знаний и умений является изготовление исторических и народных головных уборов в соответствии с заданием.

Типовые задания для самостоятельной работы по завершению практических работ

1. Выполнение заданий по теме – Изготовление лино для головных уборов.

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления лино по форме болванки, плоского лино. Изготовление образцов с применением различных приемов обработки ткани. Приготовление клейстера, обтяжка марлей в семь слоев «болванки», просушка.

Содержание отчета - готовые образцы лино.

2. Выполнение заданий по теме – Изготовление головного убора Античности

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования головных уборов Античного периода. Изготовление головного убора Античного периода.

*Содержание отчета - и*зготовление макета и готового изделия.

3. **Выполнение заданий по теме - Изготовление головного убора Средневекового периода**

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования головных уборов Средневекового периода. Изготовление головного убора.

*Содержание отчета - и*зготовление макета и готового изделия

4. Выполнение заданий по теме –

Изготовление чувашских национальных головных уборов

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования чувашских национальныхголовных уборов*.* Технологическая разработка чувашского девичьего или женского головного убора (верховых, средних, низовых).

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Готовые изделия.

5. Выполнение заданий по теме - Изготовление головного убора эпохи Возрождения

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования головных уборов эпохи Возрождения. Изготовление головного убора эпохи Возрождения *Содержание отчета -* изготовление макета и готового изделия

6. Выполнение заданий по теме – Изготовление головного убора 17 века

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования головных уборов 17 века. Изготовление головного убора 17 века.

Содержание отчета

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Изготовление макета и готового изделия

7. Выполнение заданий по теме – Изготовление головного убора 18 века

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования головных уборов 18 века. Изготовление головного убора 18 века.

Содержание отчета

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Изготовление макета и готового изделия

8. Выполнение заданий по теме –

Изготовление русских народных головных уборов

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования русских народныхголовных уборов*.* Технологическая разработка русского народного девичьего или женского головного убора по видам и регионам.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Готовые изделия.

9. Выполнение заданий по теме – Изготовление головного убора 19 века

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования головных уборов 19 века. Изготовление головного убора 19 века

Содержание отчета

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Изготовление макета и готового изделия

10. Выполнение заданий по теме – Изготовление стилизованного и фантазийного головного убора

Цель работы: приобретение умений и навыковконструирования и моделирования стилизованного и фантазийногоголовных уборов. Изготовление головного убора по эскизам современного художника к спектаклю с оригинальным решением.

Содержание отчета

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Изготовление макета и готового изделия, выбранного по какому либо произведению.

11. Выполнение заданий по теме – Образ в головных уборах

Цель работы: приобретение умений и навыков по созданию образа персонажа, где главную роль играет головной убор. Изготовление головного убора по эскизам современного художника к спектаклю с оригинальным решением

Содержание отчета

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и вида головного убора.

2. Изготовление готового изделия, выбранного по какому либо произведению.

ОП.08 Художественная и технологическая обработка тканей

В процессе изучения ОП.08 «Художественная и технологическая обработка тканей» студенты выполняют задания по темам, которые соответствуют темам лекций. В аудитории студенты работают над эскизами – поисками композиционных решений. Совместно с преподавателем происходит обсуждение и отбор наиболее удачного варианта эскиза, на основе которого студент самостоятельно выполняет графический лист (размер А-4, А-3). Задания практических работ направлены на закрепление теоретических и практических навыков разработки эскизов имитации различных материалов и фактур в различной технике. В ходе занятий работы выполняются в чистовом варианте графической разработки в соответствии с требованиями:

1. Выбрать формат работы;

2. Выбрать масштаб и пропорции;

3. Определить цветовую гамму, согласно заданию;

4. Определить набор фактур;

Рекомендуется выполнять чистовые варианты разработок на листе форматом А4, А3.

Типовые задания для самостоятельной работы по завершению практических работ

1. Выполнение заданий по теме – Приемы обработки

тканей

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих технику свободной росписи и росписи по трафарету. Изготовление образцов с применением различных видов росписи ткани.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

2. Выполнение заданий по теме - Определение состава тканей

Цель работы: изучение волокнистого состава тканей, их основных характеристик для использования имитации на ткани.

Содержание отчета - Определить физико-химические свойства различных по волокнистому составу видов тканей.

3. **Выполнение заданий по теме - Определение свойств тканей (механические, технологические, физические, оптические)**

Цель работы: изучение свойств тканей (механических, технологических, физических, оптических).

Содержание отчета - Определение свойств тканей (механических, технологических, физических, оптических) в различных образцах ткани.

4. Выполнение заданий по теме – Роспись рельефной пастой

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих технику росписи фунтиком и герметиком. Изготовление образцов с применением различных видов росписи ткани.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

5. Выполнение заданий по теме – Аппликации

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих технику аппликационные работы. Изготовление образцов различных видов аппликаций.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

6. Выполнение заданий по теме – Батик

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих технику батик. Изготовление образцов с применением различных видов росписи в технике батик.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

7. Выполнение заданий по теме – Имитация вышивки

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих технику вышивки. Изготовление образцов с применением различных видов вышивки.

Отчет по работе

1. Выбор вида вышивки. Разработать эскиз, подобрать матриалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовое изделие.

8. Выполнение заданий по теме – Золотошвейные работы

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих технику золотого шитья. Изготовление образцов с применением различных видов росписи в технике золотого шитья.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

9. Выполнение заданий по теме – Имитация кружев

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих старинное кружево. Изготовление образцов с применением различных видов росписи.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

10. Выполнение заданий по теме – Имитация парчовых тканей

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих парчовые ткани. Изготовление образцов с применением различных видов росписи.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.

11. Выполнение заданий по теме – Драгоценные ткани

Цель работы: приобретение умений и навыков изготовления изделий, имитирующих драгоценные ткани. Изготовление образцов с применением различных видов росписи.

Отчет по работе

1. Разработать эскиз, подобрать материалы с учетом размера и количества цветов.

2. Готовые образцы.