Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

РЕФЕРАТ

На тему:

«ДИЗАЙН КОСТЮМА»

Выполнила: учитель первой категории

Заикина Л. П.

г. Альметьевска 2014г.

Содержание

Введение 3-4

Дизайн костюма 5-7

Заключение 8

Введение

Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды.
Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этого слова понимается господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой.

История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение моды как социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднего средневековья, а точнее, концом XIV — началом XV столетия. Именно в это время процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным или региональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы; в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотаж подражания.

Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды, вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнее соответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощью именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей, осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление о самом себе.

Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражая общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его представления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определенной исторической эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой.

Открыв для себя значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, человек начал размышлять об ее эстетической функции.
Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественное мировоззрение и который стал средством зримого воплощения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Каждая эпоха создает свой собственный идеал красоты: от драпированных античных — до пышных, парадных фламандских и предельно лаконичных, «минимальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одежда подчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта к установленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции к преувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимость подчеркнуть важность и значение общественного положения человека требовала от создателя одежды искусственного увеличения объемов. Так появились кринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности, поэтому носили корсеты, которые пропорционально удлиняли фигуру и укорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сначала на подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфа или израсходованного материала свидетельствовала о принадлежности человека к определенной социальной группе.

Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех форм проявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этим связана деятельность дизайнера — модельера. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей; портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей.

Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов.
Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна — лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменение модных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний об изменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм, который складывался и утверждался веками.

Дизайн костюма

Дизайн костюма должен подчеркивать индивидуальность клиента. При помощи одежды, правильно подобранного костюма, а также обуви и аксессуаров можно создать неповторимый образ. Женщина всегда останется женщиной, каким бы ни было ее положение, мироощущение. И, следовательно, задача дизайнера – раскрыть в каждой женщине королеву. Она должна быть уверена в своей уникальности. Дизайн костюма решает эту задачу.

У всех женщин внешность делится на 4 типа: зима, весна, лето, осень. Черты того или иного типа внешности характерны для каждой женщины. Дизайн костюма должен отражать эти особенности. Естественно, никто не запрещает поменять цвет волос, позагорать в солярии, поменять стиль в одежде, сменить макияж или выбрать другие аксессуары. Женщина все равно останется в рамках своего типажа, от которого и будет зависеть выбор цвета и дизайна костюма. Это касается случаев пошива одежды по индивидуальному заказу.

Все дизайнеры знают, что как таковой идеальной фигуры не существует. Поэтому от дизайнера требуется не только понять недостаток в фигуре, не только его постараться скрыть, но и сделать из него достоинство. А ведь это уже страшная сила. Часто сами женщины делают такие запросы, что и **дизайн костюма** не может найти правильное решение. В случае с большим бюстом женщины пытаются его спрятать, если сексапильная попка – то ее непременно нужно задрапировать, а красивые и стройные ноги – облечь в брюки. Такие достоинства нельзя считать ни в коем случае недостатками, ни один дизайн костюма не подойдет на компромисс с красотой. Поэтому любой дизайнер еще и психолог. Некоторые проводят даже тренинги, где доказывают, что большая грудь – это мечта любой женщины. Ей надо гордиться, а не прятать. Дизайн костюма здесь во многом поможет. Если представить свои достоинства в лучшем свете, то есть шанс стать великолепной и привлекательной.

Дизайн мужского костюма заслуживает особого внимания. Если он сшит из ткани в полоску, то вертикальные линии воротника должны непременно совпадать с линией спины. Рисунок, расположенный спереди, не во всех случаях должен совпадать с рисунком на задней части. То же относится и к рисункам на воротнике и лацкане. Карман на груди, согласно теории дизайна костюма, необходимо выкроить так, чтобы он полностью совпадал с общей концепцией рисунка. Пояс брюк должен иметь такой рисунок, который будет совпадать с рисунком, расположенным на передней части брюк. Карманы брюк в обязательном порядке должны быть идентичны рисунку ткани, используемой на половинках.

Дизайн костюма должен быть построен на этих принципах. Если все детали будут выполнены согласно этим нормам, то костюм можно будет назвать хорошим. Дизайн костюма сделает его владельца неотразимым. Действительно шикарный вариант костюма можно получить, сшив его в ателье. Уже готовый костюм, который был сшит по лекалам, которые оригинальностью не отличаются, даже с учетом тех правил, которые выставляет дизайн костюма, никогда не подойдет настолько идеально по фигуре, как сшитый по индивидуальному заказу.

Дизайн костюма имеет влияние на мнения общества, а также может его изменить. В одежде проявляются интересы и сознание людей. Дизайн костюма – это целый мир, мерилом в котором выступает развитие услуг с точки зрения социальной направленности и уровень научно-технического прогресса. Организоваться, поменять свое отношение к чему бы то ни было помогает именно дизайн костюма. Дизайн костюма представляет собой сплав личного творческого начала и общественного мнения. Результатом такого сплава явится некая реальность, можно назвать ее и виртуальной, которая способна развивать мировоззрение, связанное с дизайном костюма, который представляет собой механизм влияния на мнения общества.

С развитием человеческого общества, образованием государств, сменой исторических формаций костюм усложняется. Но из века в век в одежде с предельной четкостью отражается общественное положение людей разного достатка, разных сословий.

В наше время процесс демократизации костюма продолжается, причем сущность его не осталась не изменой. Это связано в первую очередь с образованием нового государства, демократического типа, где власть принадлежит народу.

Нельзя, конечно, прямо соединять развитие традиций народного костюма с народовластием, но, тем не менее, именно традиционный народный костюм разных стран мира является сейчас основным источником творческих идей для модельеров, успешно завоевывает все новые позиции в одежде для всех случаев жизни. Мода и развитие костюма в целом подчиняются не чьим-то пожеланиям и вкусам, а своим внутренним законам. В «золотой фонд» классических форм одежды попадает то, что отвечает требованиям удобства, универсальности, является наиболее функциональным, то есть соответствующим своему назначению.

Так что же такое костюм?

«Костюм»(французское costume – одеяние); им обозначают устойчивые, типичные, общепринятые формы одежды для данного народа, сословия эпохи.

Это свойство костюма особенно ярко проявляется на театральной сцене, в кинематографе.

Открывается занавес, и любой зритель может «прочитать» то, что сообщает ему художник спектакля или фильма образной речью декораций и костюмов. До начала действия мы угадываем, в какой стране происходят события, в какую эпоху, в какой общественной среде, в какое время года. По костюму можно определить профессию человека, городской он житель или сельский, «положительный» герой или «отрицательный», и многое другое.

Создание костюма для сцены – обширная, интересная область художественного творчества. Костюм на протяжении всей своей многотысячной истории всегда был именно произведением искусства, имеющем свои принципы художественной композиции, изменявшиеся в зависимости от эпохи со всеми ее, иногда мало изученными особенностями.

Рождаются ли идеи нового современного костюма в лабораториях великих модельеров или их подсказывает улица, прогресс создания моды, являющейся частью материальной культуры общества и отражающей мировоззренческие и эстетические взгляды людей, чрезвычайно сложен. Дизайнер, работающий над созданием новой формой костюма, выступает одновременно в нескольких качествах: он и художник – скульптор, живописец, прикладник, рождающий новую эстетику, он и конструктор технолог, способный довести свои замыслы до реализации в материале, он и психолог, помогающий людям отразить через одежду свои внутренние качества и обрести уверенность в себе, и даже, в какой-то мере, режиссер, предлагающий человеку – носителю костюма каждый раз новый образ, а вместе с ним и новую поведенческую роль.

 Дизайн одежды – создание гармоничного образа

Во всём красивом, гармоничном есть созидающее начало, прогресс. А дисгармония ведёт к разрушению. Выбирая дизайн одежды, мы вносим баланс и гармонию в свой внутренний мир, свою жизнь.

Гармоничный внешний образ - своеобразный «слоёный пирог», включающий стиль одежды, причёску, макияж, силуэт и пропорции костюма, рисунок и фактуру ткани, цветовую гамму, украшения и аксессуары. А связывает все эти слои личность человека, его индивидуальность. Гармоничный человек, прежде всего цельный человек. То же правило распространяется на костюм. Именно целостность образа, когда ничто не разрушает его, являются главными условиями гармонии.

Гармония – эстетическая категория, спутница красоты. Как и в искусстве, гармония в костюме основана на правилах композиции. Пошив одежды начинается с дизайна одежды. Композиция костюма – это объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определённую идею, мысль, образ. Наши специалисты вкладывают в пошив одежды не только все свои умения и опыт, но и понятия пропорциональности и эстетики дизайна одежды.

Стилистика требует, чтобы дизайн одежды был гармоничен и делал человека привлекательным. Стиль человека воспринимается целостным, когда его внешность, пластика и поведение соответствуют его дизайну одежды. Если все части образа человека и дизайна одежды находятся в равновесии, то создаётся нужное, сильное впечатление.

Очень важно, чтобы все составляющие дизайна одежды подчинялись главной – композиционному центру. Это акцент, доминанта, которая привлекает к себе особое внимание массой, дизайном или цветом. Центром композиции способны стать галстук, пояс, обувь, очки. В создании образа он является отправной точкой, основным стилеобразующим элементом. Возможно существование нескольких композиционных центров, связанных между собой единым замыслом и общим стилем. Важным принципом композиции является согласованность элементов костюма по трём принципам – контраста, нюанса и подобия.

Центр в костюме есть практически всегда. Даже если одежда вся черная с головы до ног, доминантой может служить причёска или макияж. Если композиционный центр в дизайне одежды – это шляпа, значит, она должна отличаться великолепным качеством и дизайном, подходить к лицу и фигуре; она привлекает внимание к лицу, шее, волосам, глазам. В этом случае одежда и другие аксессуары должны служить фоном и не перетягивать внимание на себя.

Центр композиции, расположенный по центру фигуры, привлекает внимание к телу – груди, талии, бёдрам. Акцент, перенесённый в нижнюю часть, к ногам, придаёт образу основательность, устойчивость. Если же композиционный центр в дизайне одежды отсутствует, то образ «не читается», кажется размытым, незаконченным или распадается на отдельные фрагменты. Поэтому пошив одежды в соответствии с определенным дизайном одежды - не простая задача.

Контраст в дизайне одежды – это резко выраженная противоположность, противопоставление, которое может осуществляться по форме, цвету, объёму, фактуре материала. Контрастность делает образ более ярким и запоминающимся, но в, то, же время и неоднозначным, двойственным. Сочетание различных рисунков ткани, при пошиве одежды, вносит ощущение динамики, движения. Безусловно, сочетая не сочетаемое, следует помнить о целостности всего образа - контрастность дизайна одежды всегда должна быть оправдана замыслом.

Подобие в дизайне одежды – повторение в костюме одного элемента, который встречается в различных вариациях. Скажем декоративная деталь – цепочка может быть и ручкой сумочки, и браслетом часов, и отделкой на карманах жакета, на туфлях или повторяться рисунком на шейном платке.

Нюанс – своего рода переход от контраста к подобию – создаёт более интересные и живописные связи между элементами. Костюм, цветовая гамма которого построена на нюансах, сочетании оттенков и полутонов, выглядит богаче, сложнее, изысканнее, чем решённый в одном цвете. Этот принцип даёт большой простор для личного творчества.

Заключение

Дизайн костюма - весьма интересная тема, особенно если вы любите комбинировать разные виды одежды. Дизайн костюма каждый специалист способен сделать интересным и уникальным. Каждое творение такого автора будет легко узнаваемым. Дизайн костюма будет отражать профессиональный почерк мастера, его рука будут видна в дизайне костюма.

Некоторые люди, а это все идет из детства, чувствуют себя комфортно в майке и рваных джинсах, которые они же и порвали, за что были неоднократно наказаны родителями. В детстве мы и не знаем даже, что такое **дизайн костюма**. Некоторым людям удобнее в строгом костюме. А некоторых устраивает и то и другое: все аксессуары, все стили, все виды обуви и разновидности косметики и все варианты дизайна костюма.