

Композиция Костюма

Что такое композиция костюма?

- **Костюм (французское costume – одеяние) устойчивые, типичные, общепринятые формы одежды для данного народа, сословия, эпохи**
- **Композиция (compositio) - это сопоставление, сложение, соединение и приведение их в порядок.**

Композиция костюма – это сочетание элементов одежды, объединенных в единое целое замыслом художника

В применении к костюму – это означает правильно сочетать все его элементы в единое целое для создания гармоничного образа.

Основными выразительными средствами композиции являются: *стиль, силуэт, линии в одежде, пропорции и зрительные иллюзии.*

Разберём некоторые из них

Стиль – это длительный процесс, явление в истории культуры, когда на протяжении многих лет складываются вполне определенные признаки искусства и материальной культуры.

- **стили в одежде, характерны различным периодам истории – эпохам** . Костюм, как произведение искусства, всегда отражал определенный этап развития культуры. Он был связан с архитектурой, скульптурой, живописью, музыкой, театром.

Костюм в **Древней Греции** при чрезвычайной простоте кроя подчеркивал и выгодно оттенял пропорциональность человеческой фигуры. Он выполнялся из прямоугольных кусков шерстяных и льняных тканей, задрапированных на фигуре.

В эпоху готики одежду уже подгоняли по фигуре. Её умело кроили и сшивали по всем правилам портновского искусства. Признак готики – преобладание вертикальных линий, это стремление ввысь.

Ренессанский стиль появился в эпоху Возрождения. Новая мода этого стиля стремилась к гармонии, выраженной в симметрии и отсутствии излишеств – это естественные пропорции и использование дорогих тканей и сложных орнаментов, необычное оформление рукавов.

Барокко на смену шелку пришли бархат и металл, мода этого стиля отмечена стремлением к роскоши и эксцентричности. Костюм стал очень сложен, наличие двух юбок, одна из которых переходит в шлейф.

Рококо – платья рококо в сравнении с барокко изящнее. Это обилие складок одежды в связи с применением атласа, появление богатейшего нижнего белья

и чулок, чему способствовала одежда, сильно открывающая тело, преобладание пастельных тонов в одежде и обилие аксессуаров.

Ампир. Та же простота линий, те же свободно ниспадающие вертикальные складки, смещение линии талии под грудь и в характерный рукав «фонарик». Обязательны стали глубокое декольте.

Романтизм. Эпоха романтизма связана с активным развитием промышленности, что позволило одеваться модно не только знати, но и мещанам. Женское платье это приталенный лиф, широкие рукава, а также множество воланов, рюшек и бантиков.

Модерн. Костюм эпохи модерн отказывается от всех старых норм и присягает совершенно новому идеалу. Вдохновительницей всех туалетов стала мать-природа. Самыми распространенными прообразами женских одежд были лилия, хризантема и орхидея, в моду вошли свободные просвечивающиеся платья.

Стили в современной моде

Классический стиль мода берет за основу. Классический стиль – это сдержанная простота в линиях, лаконичный крой, приемы которого отработаны десятилетиями, достаточно строгий образ изделия

Спортивный стиль в самом простейшем варианте представлен курткой с карманами, погонами, молниями. Брюками, на которых также накладные карманы, паты, молнии. Такие же детали могут быть на платье. Спортивный стиль сегодня – это множество микростилей: сафари, матросский стиль, джинсовый стиль, военизированный стиль, униформа, и другие.

Романтический (женственный) стиль – это легкость летящих, струящихся тканей, все, что подчеркивает женственность. Этому стилю характерны мелкие рюши, жабо, кружева, банты, сборки, искусственные цветы

Фольклорный стиль (народный, этнический, кантри – другие названия). Это стиль современной одежды в духе народных национальных костюмов. Могут присутствовать элементы вышивки, тесьмы.

« Фантази» в этом стиле присутствует область фантазии, всё то, что навеяла фантазия художника.

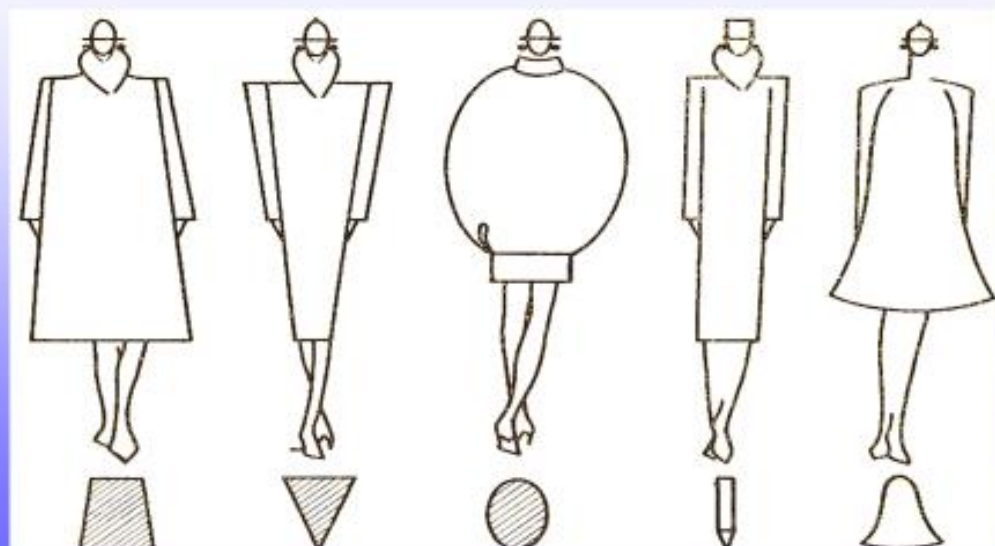
Силуэт

- «*silhouette*» (французское) внешнее очертание любого предмета, его тень.
- По характеру силуэта в фас (фронтальный) и профиль (профильный) можно судить о принадлежности костюма к той или иной эпохе.

Для точной характеристики силуэт сравнивают с геометрическими фигурами (трапеция, треугольник, овал) или с различными предметами (карандаш, тюльпан). Конечно же, подразумевается только самое общее впечатление, а не буквальное подобие.

Силуэт

трапеция

треугольник

овал

карандаш

тюльпан

Кроме строгих определений силуэтные решения часто получают образные “прозвища”, которые сразу дают представление о их характере: например, брюки - “дудочки”, “сигареты”, “гаучо”, “бананы”.

По степени прилегания к фигуре силуэты изделий делятся на:

- *Прилегающие (плотно облегающие фигуру)*
- *Полуприлегающие*
- *Прямые (ширина изделия одинакова по линиям груди, талии, бедер)*
- *Трапецевидные*

Силуэт костюма ограничен силуэтными линиями. Внутри силуэта располагаются линии разного назначения:

Различают:

- **конструктивные** - создают объемную форму в пространстве, необходимы для создания силуэта и посадки его на фигуре человека.
- **декоративные линии** – служат для украшения наиболее важных частей костюма.

Линии в одежде

- **Конструктивные**

— основа композиции модели, создают объемную форму костюма

линии плечевых швов

линии боковых швов

швы соединения лифа и юбки по линии талии

швы втачивания рукавов в пройму

Линии в одежде

- **Декоративные** – отделка одежды

защипы
складки
сборки
кружева
вышивка
кант
банты
отделочные швы

Декоративные линии выделяют наиболее важные для зрительного восприятия части костюма (кокетки, карманы, складки, драпировки, оборки и т. д.); декоративные линии зависят от конструктивных, часто с ними совпадают.

Декоративные

служат для украшения наиболее важных частей костюма (кокетки, карманы, драпировки и т.д.)

Огромную роль в одежде играют пропорции. **Пропорции** – это соотношение частей костюма по величине между собой и в сравнении с фигурой человека. Сравнительная длина, ширина, объем лифа и юбки, рукавов, воротника, головного убора, деталей влияют на зрительное восприятие фигуры в костюме, на мысленную оценку её соразмерности. Удачно подобранные пропорции могут подчеркивать достоинства фигуры или помочь скорректировать её природные недостатки (высокую талию, узкие плечи, широкие бедра, маленький или слишком высокий рост и т.д.).

Самыми красивыми, совершенными, “правильными” выглядят такие соотношения, которые близки естественным пропорциям человеческой фигуры. Идеальным пропорциональным соотношением между частями одежды принято считать принцип золотого сечения, который ввел ещё великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый Леонардо да Винчи: приблизительно это соотношение равно:5:3

Если за единицу измерения (модуль) принять размер головы, то: рост человека укладывается 7,5-8 раз.

В исследованиях, чертежах, расчетах многих художников, архитекторов, ученых древности, различными путями искавших гармонию в природе и искусстве, мы находим понятие “золотое сечение”, которое выражается

математически как отношение чисел 3:5, 5:8, 8:13, 13: 21. То же самое касается и костюма.

Для нахождения определенных пропорций в одежде обращают внимание на длину изделия и расположение линии талии.

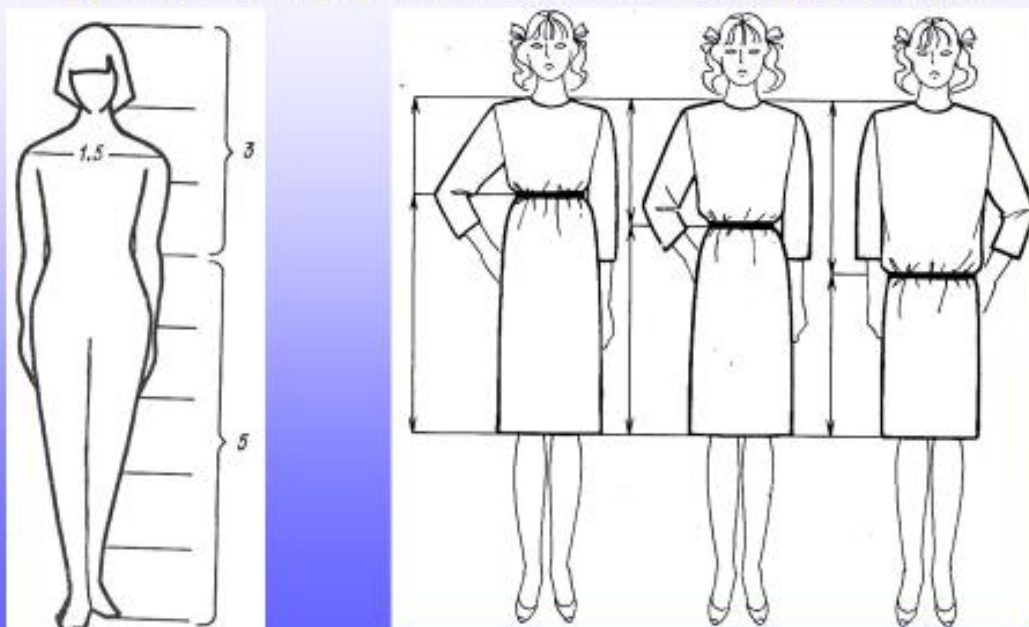
Первая фигура - кажется более высокой.

Вторая фигура – кажется средней.

Третья фигура – кажется приземистой.

Пропорции в одежде

Пропорции – это определенное соотношение частей модели между собой и с моделью в целом

Пропорции в одежде

Иллюзия – нечто кажущееся, обман чувств. Ошибочное восприятие предметов, явлений.

Зрительные иллюзии в одежде

Зрительные иллюзии – это искаженное восприятие глазом действительности

Законы зрительных иллюзий

Иллюзия заполненного промежутка

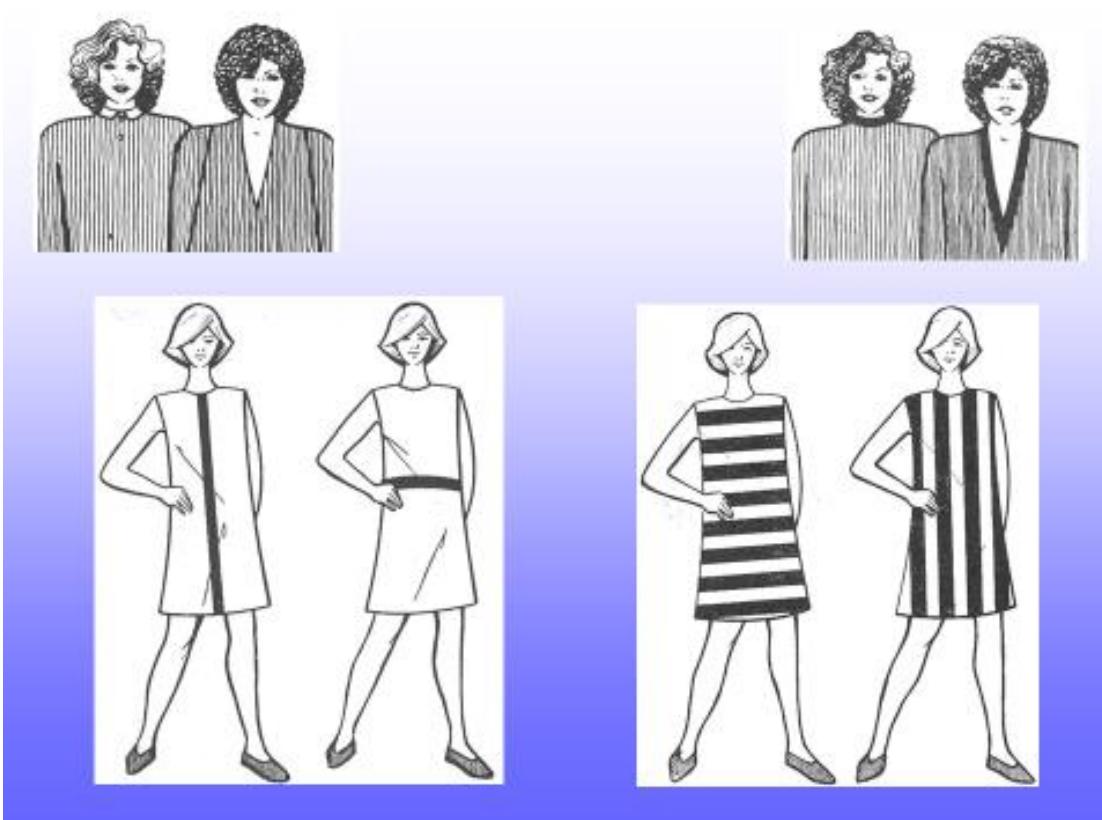
Иллюзия переоценки острого угла

Иллюзия контраста

Иллюзия незамкнутого контура

Зная законы зрительных иллюзий можно зрительно изменить фигуру человека.

Формируя определенное зрительное восприятие фигуры, можно придать фигуре определенный визуальный эффект с помощью конструктивных и декоративных линий

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ

ЗАДАНИЕ

Выбрать три модели (интернет) и дать им характеристику с точки зрения:

- назначения
- возраста
- стиля
- силуэта
- использованных линий (конструктивных, декоративных)

Выполнить до 21.03. Отправить мне на почту.