1. Опишите роль линий в зрительном восприятии формы одежды. Примеры. Объясните такие понятия: динамика, статика и пластика формы

В течение всей истории существования человеческого общества люди создавали для себя одежду, и каждое последующее поколение вносило свой вклад в этот беспрерывный процесс. Причем процесс этот творческий, бесконечно разнообразен и доступен большинству людей. Каждый человек может проявлять здесь фантазию, понимание прекрасного и мастерство.

Во все века одежда служила не только для защиты от непогоды. Очень важным были и остаются ее социальная и эстетическая функции. Благодаря одежде человек может изменить свой внешний вид, украсить, скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства внешности.

Первое зрительное восприятие одежды – это ее форма. Контурное очертание формы называется силуэтом. Каждая мода предлагает свои силуэты. По ним можно проследить изменения моды. Силуэт является ее выразителем. Условно силуэты сравнивают с геометрическими фигурами: прямоугольник, квадрат, трапеция, овал, треугольник. Иногда их обозначают буквами: «Х», «А», «Н», «Т» и т.д.

Форма одежды должна соответствовать не только направлению моды, но и фигуре человека. Приталенный силуэт («Х») подчеркнет линию талии. Прямой – очень удобный и комфортный, но он скрывает очертания фигуры. Силуэт трапеция с большим количеством фалд пойдет не каждому. А вот полуприлегающий лишь слегка намечает контуры фигуры и подходит почти всем. Полные женщины предпочитают именно этот силуэт.

Важным моментом при выборе формы является определение длины изделия. Длина зависит от направления моды, особенностей фигуры и возраста и очень влияет на зрительное восприятие формы одежды. Меняется направление моды – меняется и длина. Последние годы мода приемлет любую длину – от супермини до макси. И всегда можно найти «свою» длину. Найти нужную длину – значит, определить правильные пропорции одежды. Пропорции – это не только отношение длины изделия к росту, но и длины юбки – к длине жакета, ширины рукава – к лифу и всему силуэту.

Фигуру человека можно мысленно разделить на две части: от темени до талии и от талии до стопы. От того, где расположена линия талии, то есть каковы пропорции индивидуальной фигуры, и зависит внешний вид человека. Идеальной пропорцией для восприятия внешности считается соотношение верхней и нижней частей, как 3:5, что соответствует так называемому «золотому сечению». А «золотое сечение» - это такое деление целого на две неравные части, при котором меньшая часть относится к большей, как большая часть к целому, состоящему из суммы частей, например, 3:5, 5:8, 8:13 и т.д.

Линия низа изделия играет большую роль в создании правильных, гармоничных пропорций в одежде. А иллюзия зрения помогает пропорции одежды перенести на восприятие пропорций фигуры. Поэтому при завышенной талии фигура кажется зрительно выше, при заниженной – приземистой.

Членение формы одежды достигается конструктивными и декоративными линиями.

Конструктивные линии – линии, создающие основную форму деталей, и линии соединения составных деталей одежды: боковые, передние, талевые, плечевые швы, швы середины спинки, рукава, вытачки и т.д. Вытачки могут быть образованы конструктивными и конструктивно-декоративными линиями. Если вытачка имеет линии отделки (например, различные строчки), то она несет двойную нагрузку – создает форму и является декоративным украшением. Двойную нагрузку в зависимости от модели может получить любой соединительный шов или вытачка, например, боковой шов с заложенной односторонней складкой или отделочной строчкой.

Декоративные линии – это линии, существующие (создаваемые) исключительно для декоративных целей. К декоративным относят линии различных отделок: защипы, складки, сборки, вышивки, канты, отделочные швы.

Для оформления изделия применяют вертикальные, горизонтальные, диагональные, лекальные линии. С их помощью можно достичь большого разнообразия при создании моделей различной формы: вертикальная линия подчеркивает строгость, лаконичность изделия, овальная – мягкость, плавность, диагональная – движение, динамику, горизонтальные – статичны, они зрительно уменьшают фигуру.

А теперь рассмотрим примеры применения вертикальных и горизонтальных линий в одежде. При разумном использовании этих линий совсем несложно добиться создания нужного впечатления о величине предмета, усилить выразительность главного элемента и скорректировать при необходимости абсолютно «безнадежные» на первый взгляд недостатки фигуры.

Секрет вертикальной линии заключается в том, что чем быстрее глаз скользит по ней, тем длиннее она кажется. Вертикальная линия в одежде – это не только полосы на ткани, но и покрой одежды, отдельные детали, способ драпировки ткани, общий силуэт костюма и цвета(например, вертикальной линией может считаться платье и туфли одного цвета). Значение перечисленных примеров вертикалей легко недооценить, но именно они могут стать спасительной «соломинкой» в процессе формирования образа. Благодаря их использованию в одежде фигура зрительно кажется более стройной и высокой. Однако обязательно надо помнить о том, что иногда вертикальные линии могут оказать и медвежью услугу. Как правило, это происходит при использовании вертикальных линий в обтягивающей одежде, так как в подобных случаях, облегая округлую часть тела, прямая линия превращается в изогнутую, и мы в результате достигаем прямо противоположного стройности эффекта. Вспомните эластичные спортивные брюки с лампасами. Такие декоративные элементы мало кого украсят. Возникает вопрос, зачем же тогда ведущие фирмы, занимающиеся производством одежды для спорта, увлекаются подобными «излишествами»? Но не забывайте, что спортивная одежда рассчитана прежде всего на людей атлетического телосложения, для которых «выпуклость» определенных мест не слишком характерна. Еще одно табу при использовании вертикальных линий (конечно, если вы хотите создать оптическую иллюзию стройности, а не наоборот) – это злоупотребление широкими вертикальными полосами, расположенными на расстоянии более 12 см друг от друга. В этом случае глаз начинает скользить из стороны в сторону (между линиями), а не только вверх-вниз, поэтому фигура кажется полнее.

Нашему глазу горизонтальные линии – бальзам на душу. Он отдыхает, лениво скользя вдоль по ним. А если глаз двигается медленнее, то и область, пересекаемая горизонтальной линией, выглядит шире и короче. Опять же напомню, что горизонтальные линии – это не только рисунок на ткани. Естественными горизонталями нашего тела являются грудь и плечи. Подол юбки и линия талии – также. Отсюда правило: никогда не располагать горизонталь на проблемных участках фигуры! Однако, если вы являетесь приверженцем горизонтальных линий и жизни своей без них не мыслите, то существует одна хитрость: участок узких, равномерно расположенных горизонтальных полос визуально поднимает линии, благодаря чему не охваченная горизонталями площадь создает эффект вертикали – это зрительно делает фигуру стройнее.

Нельзя забывать, что взгляд, скользя по фигуре, как бы «спотыкается» о горизонталь, поэтому немаловажным моментом для создания эффекта стройности является и место расположения горизонтальных линий. Горизонтальные линии, расположенные на фигуре высоко или низко, способствует созданию эффекта стройности (взгляд достаточно долго перемещается вверх или вниз до горизонтали), а в то время как линия, делящая фигуру пополам (как правило, это место приходится на середину бедер), наоборот, расширяет и укорачивает. У подавляющего большинства женщин бедра являются и самым проблемным (то есть широким) участком тела. Соответственно, надевая пиджак или жакет длиной до середины бедер, следует хорошенько подумать, а стоит ли посредством горизонтальной линии (ею является линия низа пиджака) оптически расширять и без того не безупречную область фигуры.

Еще один «жизненный» пример – это всеми любимые джинсы. Как это не прискорбно, но женщина в джинсах всегда будет выглядеть полнее, чем это есть на самом деле. Виной тому опять же линии: на облегающих джинсах боковой вертикальный шов (причем на джинсах швы, как правило, отстрачиваются контрастными, а значит более заметными нитями) превращаются в изогнутую линию, обилие карманов и других неотъемлемых атрибутов (кнопок, болтов), привлекающих внимание совсем не к тем частям тела, которые бы хотелось продемонстрировать, опять же не способствуют созданию эффекта стройности. Зато брюки с вертикальными складками всегда будут «играть» за вас.

Динамика – неустойчивое положение формы в пространстве с элементами движения внутри формы при общей ее статичности; вне формы в результате выхода в пространство деталей костюма, а также сочетание внутренней и внешней динамики с движением самой фигуры человека. Динамика обычно придает костюму легкость, подвижность и изысканность. Она может быть свойственна лишь некоторым элементам костюма, но может и проявляться во всей его форме. Динамика в композиции костюма обычно достигается за счет крупных рисунков, комбинаций тканей, ассиметричности кроя, свободно закрепленных деталей костюма и др.

Статика – устойчивое положение формы в пространстве. Статика характеризуется равновесием частей формы. Как правило, костюм с вертикальной осью симметрии статичен. Статичный костюм обычно придает образу человека основательность, но вместе с тем лишает его некоторой легкости и динамики.

Под **пластикой** понимается постепенность в переходе от одной части формы к другой. Пластика костюма выявляется благодаря ткани: направление движения складок, воланов, конструктивных и декоративных линий образует «движение» формы. Итак, пластика формы костюма зависит от пропорций отдельных ее объемов, характера формообразующих линий, конструктивного решения и технологической обработки изделия.

2. Какие цвета называют теплыми, какие холодными. Укажите их применение в мужской, женской и детской одежде с учетом сезона, фигуры и возраста человека. Пример: 6 моделей женской одежды любого назначения с учетом современного направления моды

Глаз человека способен различать не только черно-белые градации светотени в рисунке, но и разнообразные цвета. Когда мы открываем глаза, то сразу же попадаем в мир, полный цвета. Цвет сопровождает человека повсюду, оказывая на него психофизиологическое воздействие и вызывая различные ощущения – тепла или холода, бодрости или уныния, радости или беспокойства и т.п. Например, люди быстро приходят в бодрое состояние при неповторимой игре цветовых оттенков, создаваемой пробившимся сквозь толщу свинцовых осенних туч солнечным лучом.

Объекты и предметы внешнего мира разнообразны по цвету и обогащаются бесчисленным количеством оттенков под влиянием окружающей цветовой гаммы. Трудно вообразить, что все цвета исчезли из окружающего мира, и мы видим его только серо-белым. Люди видят цвет потому, что все материальные цвета отражают в каждом отдельном случае определенную часть спектра, в то время как другая часть поглощается этими же телами.

В 17 веке великий английский физик Исаак Ньютон ввел естественнонаучную (физическую) основу классификации цветов – спектр. Представление о спектре дает пропущенный через прозрачную стеклянную призму световой луч. Ньютон выделил семь цветов в спектре: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Еще один цвет – пурпурный – причислен к классификации, как образованный смешением двух крайних цветов спектра – красного и синего. Спектральные цвета составляют очень небольшую часть видимых человеком оттенков. Человек с нормальным цветовосприятием способен различать около десяти тысяч цветовых оттенков.

Какой же набор красок надо иметь, чтобы передать в рисунке это цветовое многообразие? Оказывается, совсем немного. Теоретически всего … три – желтую, красную и синюю, это основные цвета спектра. Их нельзя получить при смешении каких-либо других красок. Смешение основных цветов образует производные: оранжевый от смеси красного с желтым, зеленый – от желтого с синим, фиолетовый – от синего с красным.

Если взять круг, сделанный из бумаги, разделить его на шесть частей, сначала закрасить 3 части цветами: красным, желтым и синим (через сектор), то оставшиеся белые части надо закрасить цветами, которые получаются при смешивании рядом лежащих цветов, то есть оранжевым, зеленым, фиолетовым. В этом цветовом круге три цвета будут основными: желтый, красный, синий. Цветовой круг обычно делится на две части: теплую и холодную.

Теплые цвета: красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.

Холодные цвета: синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются с чем-то действительно холодным – льдом, снегом, водой и т.д.

Белый, черный и серые цвета, по существу являются бесцветными и называются ахроматическими цветами.

В мужской, женской и детской одежде применяются как холодные, так и теплые цвета.