

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА

Методические указания

по выполнению практических заданий
для студентов направления специальности
1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей»

Витебск
2023

УДК 76 (07)

Составитель:

Т. В. Наговицына

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» протокол № 4 от 30.12.2022.

Проектная графика : методические указания по выполнению практических заданий / сост. Т. В. Наговицына. – Витебск : УО «ВГТУ», 2023. – 26 с.

В методических указаниях изложены композиционные принципы построения модного портфолио, изложены основные проблемы современного графического языка модного портфолио, рассмотрены особенности работы с различными графическими материалами и инструментами в соответствии с назначением проекта. Методические указания предназначены для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-05 «Дизайн костюма и тканей». Тема «Модное портфолио» является итоговой темой курса «Проектная графика», показывает результат практической работы над проектными и графическими заданиями. Указания включают текстовый и иллюстративный материал, которые помогут студентам грамотно и профессионально оформить портфолио.

УДК 76 (07)

© УО «ВГТУ», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
2 СТРУКТУРА МОДНОГО ПОРТФОЛИО	6
3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД МОДНЫМ ПОРТФОЛИО	7
4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ АВТОРСКОГО ПОРТФОЛИО	8
5 ПРИНЦИПЫ УЛУЧШЕНИЯ И ПРИДАНИЯ БОЛЬШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ АВТОРСКОМУ ПОРТФОЛИО	8
6 ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД СТРАНИЦ МОДНОГО ПОРТФОЛИО	9
6.1 Примеры поиска концепции коллекций	9
6.2 Примеры графической подачи коллекции одежды	13
6.3 Примеры фотосессий	16
ЛИТЕРАТУРА	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А	25

ВВЕДЕНИЕ

Проектная графика является одной из важных дисциплин в подготовке студентов в области дизайна. Одной из важнейших составляющих проектной деятельности дизайнера является умение на высоком профессиональном уровне, графически выразительно представлять проектные идеи, проектный материал и оперировать графическими средствами.

Данные методические указания дают понятие о композиции, как о первооснове знаний при работе с портфолио, о принципах его композиционного построения. Отдельная часть посвящена композиционным принципам построения серии графических листов портфолио. Методические указания снабжены сопроводительными иллюстрациями. Работы профессионалов расширяют творческий кругозор, служат бесконечным источником техники и образов.

Для получения престижной и интересной работы бывает достаточно вовремя заявить о себе, с помощью грамотно составленного персонального резюме или портфолио.

Портфолио – это список ваших работ, проектов и достижений, которые показывают ваш опыт, стиль работ и профессионализм. Для некоторых профессий (фотограф, дизайнер) портфолио является неотъемлемым дополнением к резюме. Само слово произошло от английского portfolio, которое переводится как «папка с документами». Портфолио дизайнера – это примеры его работ, которые он предоставляет для подтверждений своего профессионализма.

1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА АВТОРСКОГО ПОРТФОЛИО

Для грамотного выполнения задания по теме «Модное портфолио» в рамках курса «Проектная графика» необходимо ознакомиться с рекомендациями по подготовке материала.

В ходе обучения в университете студенты активно вовлекаются во все процессы, связанные с моделированием одежды. Это выполнение заданий в материале, участие в конкурсах молодых дизайнеров, студенческие проекты и выставки, работа с заказчиками. За несколько лет студент, как дизайнер по костюму, осуществляет большой объем работ. Для молодого специалиста очень важно уже с начала своей деятельности в области моды осуществлять сбор материала по всем этим направлениям.

Основой портфолио должны послужить работы, которые выполнены студентами во время учебы. Это могут быть отдельные модели – проекты или мини-коллекции на заданную тему. Студенту особенно важно участвовать в конкурсах молодых дизайнеров одежды. Для участия в большинстве из них на первом этапе следует предоставить графические эскизы моделей, которые впоследствии также можно соединить в портфолио.

Состав работ в портфолио должен быть разным по стилю и задачам, чтобы показать, насколько разноплановым по своим интересам является специалист. Часть работ должна быть посвящена проектам в материале прет-а-порте, часть авангардным проектам. Этот материал хорошо представлять в фотографиях.

Большим достоинством будет наличие в портфолио графических эскизов моделей, выполненных в разных техниках. Это могут быть эскизы, выполненные при помощи техник аппликации, коллажа, гуаши, акварели. Интересными представляются также разработки, связанные с созданием тканей, интересной фурнитуры и декора. Хорошо, если в портфолио будут присутствовать работы, выполненные при помощи компьютерной графики. В наши дни это является очень важным фактором при приеме на работу в промышленные компании по производству одежды.

Портфолио должно содержать конструктивные эскизы моделей, которые дадут понимание того, как дизайнер мыслит себе создание конструктивной формы изделия, его особенностей и деталей.

Для квалифицированной презентации материалов, посвященной той или иной коллекции, необходимо проводить фотосессию, которая передаст настроение и образы моделей, подчеркнет наиболее важные моменты коллекции.

На основе каждого проекта, выполненного в материале, дизайнер одежды должен подготовить объемную презентацию, если он последовательно представляет в нем все этапы создания коллекции.

2 СТРУКТУРА МОДНОГО ПОРТФОЛИО

Существует ряд рекомендаций по построению структуры портфолио.

Для получения яркого и запоминающегося портфолио необходимо продумать его общую концепцию, идею и фирменный стиль. Интересная обложка, необычное сочетание элементов дизайна, графики и фотографий могут преобразить работы и придать им более интересный и профессиональный вид. Неумелое оформление работ может ухудшить их, при соблюдении основных рекомендаций удастся избежать наиболее часто повторяющихся ошибок.

Модное портфолио может содержать до 10 и более страниц:

- лист с названием коллекции, техническим заданием, в котором описываются задачи, цели, представленный ассортимент, аудитория, на которую рассчитаны модели;

- страницы, представляющие разработки цветовой гаммы коллекции, – это подборки различных колористических гамм, разработки эскизов в разных цветах, передающих впечатления от проектов, показаны на рисунках 1–3, п. 6.1.

- страница, посвященная сбору материала для концепции коллекции – тренд-бордам, то есть листам, передающим настроение и задумку образов. Это могут быть интересные фотографии, зарисовки, фрагменты тканей, примеры которых представлены на рисунках 4–7, п. 6.1.

- технические эскизы моделей, детально представляют их конструктивные элементы. Такие эскизы могут сопровождаться фотографиями и чертежами технологических обработок, узлов, выполненными во время создания моделей, либо посредством найденных аналогов. Если для коллекции специально была разработана авторская фурнитура, она может быть представлена в фотографиях или чертежах на отдельных страницах как на рисунках 8–14, п. 6.2.

- страницы с фотографиями выполненных моделей (рисунки 15–29), п. 6.3.

Авторское портфолио можно представить в виде папки с файлами формата А4 или А3 или специально сброшюрованного альбома. Формат портфолио может быть разнообразен, в зависимости от основной задумки и концепции автора, и нередко имеет вид квадрата или вытянутого прямоугольника, что придает ему определенную индивидуальность. Благодаря нестандартной форме меняется модульная сетка, а, соответственно, и компоновка материала.

В поисках собственного фирменного стиля не всегда легко выработать те принципы, по которым необходимо его представить. Разрабатывая свой фирменный стиль, дизайнеру одежды важно помнить о том, как это должно сочетаться с фотографиями моделей, эскизами и прочим материалом. Создание своего авторского знака – это сложная кропотливая работа, которая связана с правильным подбором шрифта, интерлиньяжем и т. п. Одним из приемов создания своего логотипа может стать включение логограммы из инициалов автора или его псевдонима. В некоторых случаях она становится названием будущей марки

одежды. Кроме фирменного знака дизайнеру необходимо иметь оригинальную визитную карточку и диск с презентацией.

Профессиональный дизайнер должен иметь не только печатное портфолио, но и портфолио в электронном формате, записанное на диске, флешке или выложенное в Интернет.

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД МОДНЫМ ПОРТФОЛИО

Для грамотного выполнения задания «Модное портфолио» необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Последовательность работы состоит из следующих пунктов:

ИССЛЕДОВАНИЕ

Прежде чем приступать к непосредственному созданию и наполнению портфолио, необходимо понять для каких целей оно будет использоваться. Для достижения наилучших результатов, надо четко следовать требованиям по оформлению портфолио для каждого конкретного случая и места. С требованиями можно ознакомиться у потенциального работодателя, а проконсультироваться у ведущего преподавателя кафедры. После того, как определились с задачами, которые должно выполнять портфолио, подумайте о том, как его представить наиболее выгодным образом.

ФОТОГРАФИИ РАБОТ

Для начала можно прибегнуть к помощи друзей, среди них наверняка есть фотограф, визажист или парикмахер. Совместные идеи могут превзойти все ожидания, можно получить неординарные и современные фото для портфолио.

Другой вариант – бартер. Фотографы, модели, визажисты, так же нуждаются в портфолио, поэтому можно предложить им совместный проект. Так все стороны будут заинтересованы в конечном результате, и портфолио пополнится по-настоящему качественными фотографиями. Фотографии должны показывать модели одежды и аксессуаров с наиболее выигрышной стороны, расставить акценты на деталях и показывать ваш уровень мастерства кроя, дизайна, пошива, а также чувство вкуса. Для этого вам необходимо отобрать самые лучшие работы.

ОТБОР ИНФОРМАЦИИ

Портфолио должно состоять только из лучших работ, не надо его расширять, добавив туда посредственные фотографии или модели. Обычно портфолио включает 25–30 работ, но от начинающих дизайнеров никто не ожидает столько. Если были отобраны 5 выразительных фото и рисунков, оставьте только 5, так портфолио будет эффектнее и произведет лучшее впечатление.

ГАРМОНИЗАЦИЯ

Портфолио должно начинаться с самой значительной и интересной работы, а заканчиваться менее выразительной, так визуальный ряд работ запомнится лучше. Портфолио должно рассказывать вашу историю взглядов, профессионального уровня, сложившегося мастерства и перспективы роста. Для каждого

собеседования нужно пересматривать содержание портфолио и адаптировать его для максимального оправдания ожидания работодателей или заказчиков.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ АВТОРСКОГО ПОРТФОЛИО

1. Для оформления авторского портфолио следует выбрать не более 2–3 цветов.

2. При разработке важно выбрать модульную сетку, которая поможет в грамотной компоновке материала.

3. Если в портфолио предполагается много фотографий, необходимо использовать более мелкие изящные шрифты для подписей под ними.

4. Графическое оформление портфолио не должно отвлекать от фотографий моделей. Важно помнить, что вы делаете его именно ради демонстрации моделей.

5. Для разделения материала по темам следует использовать специальные титульные листы. На них может быть изображен коллаж из узоров, используемых в коллекции, яркие, запоминающиеся мотивы.

6. Страницы, демонстрирующие фирменный стиль, авторскую фурнитуру, должны быть лаконичны и выполнены в едином фирменном стиле.

7. Страницы с обилием текста, на которых представлена концепция коллекции, ее задачи, цели, техническое задание, должны быть аккуратно отформатированы в едином ключе с остальными подобными страницами портфолио.

8. После завершения работы над портфолио нужно показать результат работы своим коллегам для того, чтобы оценить их реакцию, выслушать отзывы, исправить возможные ошибки.

5 ПРИНЦИПЫ УЛУЧШЕНИЯ И ПРИДАНИЯ БОЛЬШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ АВТОРСКОМУ ПОРТФОЛИО

Существуют следующие приоритеты и принципы для улучшения качества выполнения задания, а также аспекты, помогающие придать индивидуальность и креативность авторскому портфолио:

1. Для печати страниц может применяться матовая или глянцевая бумага разной толщины, фактуры и оттенков белого цвета. От этого зависит, как будут восприниматься страницы, какие тактильные ощущения возникнут у зрителя и потенциального заказчика.

2. Бумага также может быть цветной. На цветной бумаге портфолио приобретет еще большую индивидуальность. Необходимо, однако, предостеречь от использования очень ярких цветов, они могут мешать восприятию основного материала.

3. Для придания индивидуального стиля портфолио в качестве разделителей тем или коллекций необходимо применять кальку или специальную прозрачную пленку. В некоторых случаях на них также можно наносить печать.

4. В отдельных случаях можно применять бумагу с тиснением или бумагу с фигурной вырубкой.

5. В том случае, если портфолио имеет нестандартный формат, это придаст ему уникальный вид, сделает более оригинальным для рассмотрения зрителем. Формат А3 благодаря большим страницам смотрится эффектно, но такое портфолио дороже напечатать и сложнее брать с собой.

6. Важно помнить о том, что фирменный стиль портфолио в печатном и в электронном форматах должен быть один.

6 ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД СТРАНИЦ МОДНОГО ПОРТФОЛИО

Для наглядности задания в методических указаниях представляют страницы портфолио. Примеры отобраны из лучших выпускных коллекций студентов Санкт-Петербургского Государственного Университета Промышленных Технологий и Дизайна. Материал предоставлен по результатам стажировки по обмену опытом и знаниями.

6.1 Примеры поиска концепции коллекций

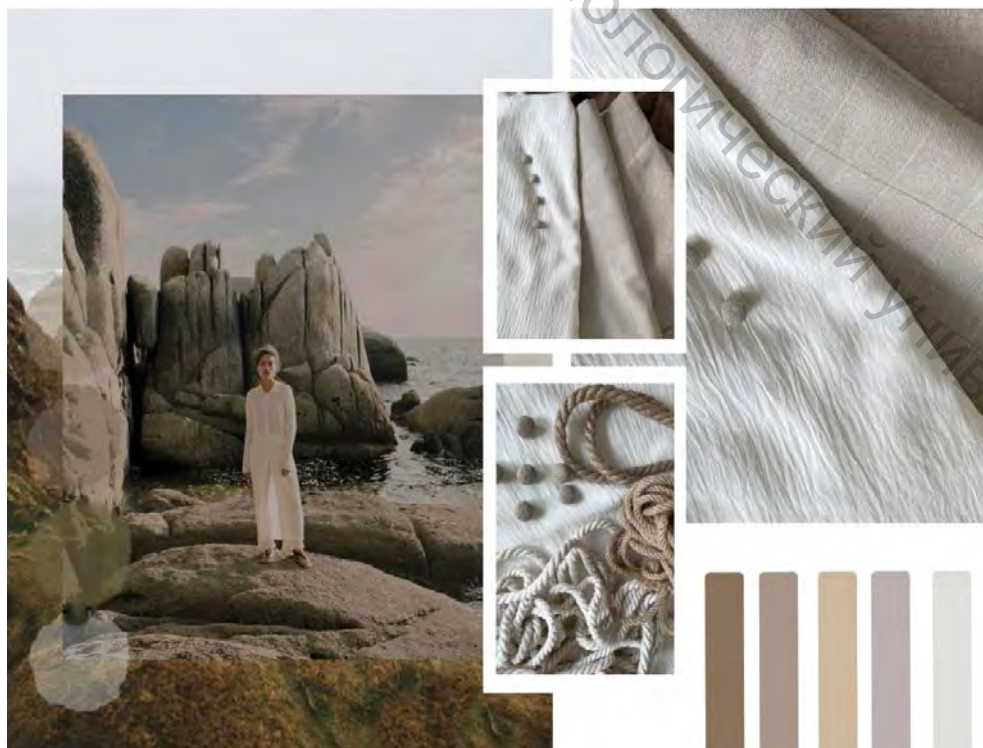

Рисунок 1 – Поиск цветовой гаммы коллекции, мудборд

Рисунок 2 – Поиск образа авторской коллекции

Рисунок 3 – Поиск цвета, формы и настроения авторской коллекции

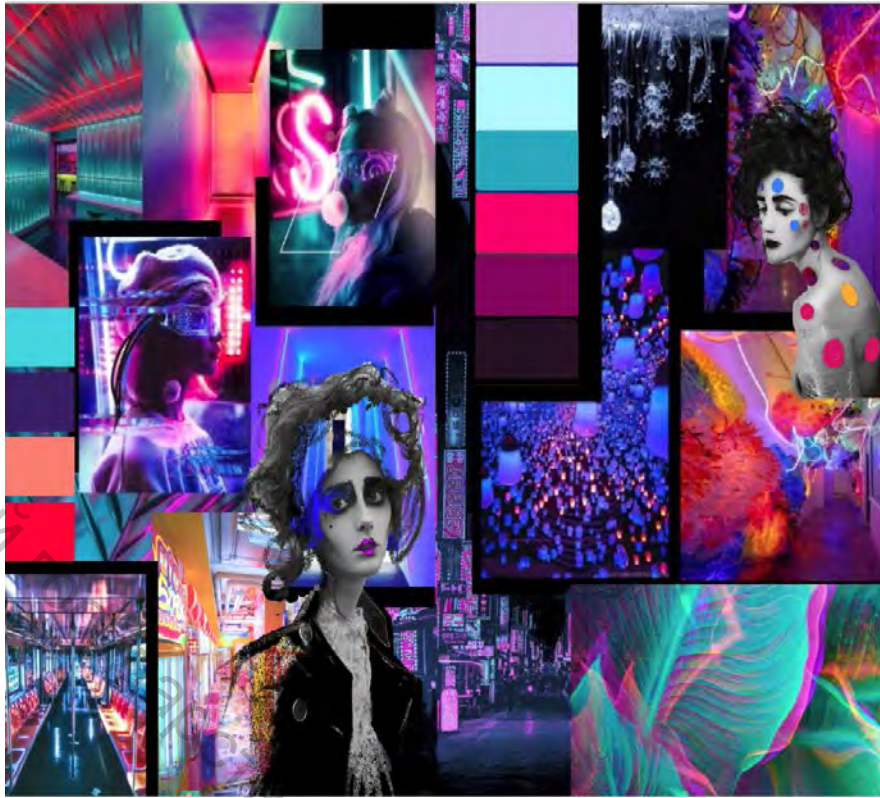

Рисунок 4 – Мудборд авторской коллекции

Рисунок 5 – Поиск образа коллекции, мудборд

Рисунок 6 – Мудборд дизайнерской коллекции

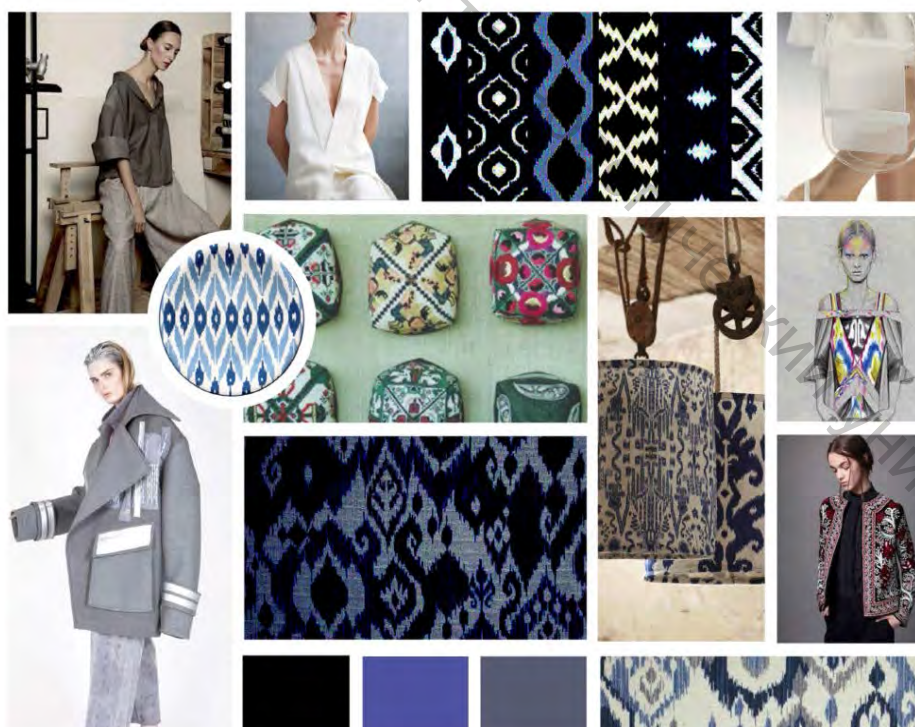

Рисунок 7 – Стиль и образ авторской коллекции

6.2 Примеры графической подачи коллекции одежды

Рисунок 8 – Авторская коллекция

Рисунок 9 – Графическая подача авторской коллекции

Рисунок 10 – Графическая подача авторской коллекции и технических эскизов

Рисунок 11 – Графическая подача авторской коллекции и технических эскизов

Рисунок 12 – Графическая подача авторской коллекции

Рисунок 13 – Графическая подача авторской коллекции и технических эскизов

Рисунок 14 – Графическая подача авторской коллекции и технических эскизов

6.3 Примеры фотосессий

Рисунок 15 – Фотосессия в студии

Рисунок 16 – Использование сложных ракурсов в фотографиях

Рисунок 17 – Создание образа с помощью фотографии

Рисунок 18 – Создание настроения с помощью фотографии

Рисунок 19 – Цветовые акценты в фотографии

Рис. 20
Dress with
asymmetrical inserts

Рисунок 20 – Организация пространства студии

Рисунок 21 – Динамика в фотографии

Рисунок 22 – Пластика в фотографии

Рисунок 23 – Искусственное освещение в фотографии

Рисунок 24 – Фотосессия на природе

Рисунок 25 – Стилизованные мотивы в фотографии

Рисунок 26 – Этнические мотивы в фотографии

Рисунок 27 – Городская среда в фотографии

Рисунок 28 – Образное решение в фотографии

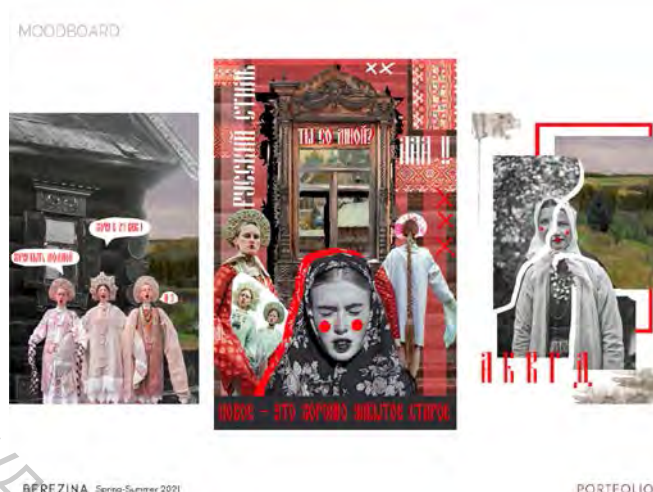
Рисунок 29 – Фотосессия на природе

ЛИТЕРАТУРА

1. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Издательство «Владос», 2005. – 34 с.
2. Григорян, Е. А. Основы композиции в прикладной графике / Е. А. Григорян. – Ереван, 1986. – 5 с.
3. Ельшевская, Г. В. Новый альбом графики / Г. В. Ельшевская. – Москва : Издательство «Советский художник», 1991. – 154 с.
4. Толобова, Е. О. Проектная графика : методические указания к практическим занятиям / О. Е. Толобова. – Витебск : УО «ВГТУ», 2005. – 13 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фрагмент модного портфолио студентки Санкт-Петербургского Государственного Университета Промышленных Технологий и Дизайна

Учебное издание

ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА

методические указания
по выполнению практических заданий

Составитель:

Наговицына Татьяна Валентиновна

Редактор *А.В. Пухальская*
Корректор *А.В. Пухальская*
Компьютерная верстка *Т.Г. Купченко*

Подписано к печати 25.01.2023. Формат 60x90¹/₁₆. Усл. печ. листов 1,6.
Уч.-изд. листов 2,0. Тираж 20 экз. Заказ № 43.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.