

МОНОГРАФИЯ - основен хабилитационен труд (ОХТ)

представена от:

гл. ас. д-р Диана Костадинова Пенева - Сотирова

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” по професионално направление

8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание (Дизайн и мода))

(обявен в ДВ бр. 103/23.12.2011 г.)

Композицията в дизайна на облекло.

Резюме

"Композицията в дизайна на облекло" представя балансиран аналитичен поглед, разкриващ съществени пространства от работата на съвременния моден дизайнер.

Първа и втора част на книгата обхващат основните елементи и принципи на дизайна, а третата част представя последователността при създаването на една дреха - от първоначалния проект до реализацията ѝ като готово изделие - етапните стъпки в дизайн процеса и възможни подходи в търсене на оригинални творчески идеи.

Текстът е посветен на основните средства, ползвани при композиционното изграждане в дизайна на облекло. Средствата, които позволяват една дреха да бъде замислена и най-важното изработена, като носи точно определени качества и емоционални характеристики - едно от големите предизвикателства в творческата работа на съвременния дизайнер.

Аналитичният подход зад професионалния текст в комбинация с достъпна форма и богат схематичен и илюстративен материал правят книгата любопитна и полезна на първо място за всеки изучаващ дизайн на облекло / моден дизайн. Едновременно с това тя би представлявала интерес както за колеги професионалисти, така и за всеки, имащ по-сериозен, специален интерес към модата и проектирането на облекло.

Начинът, по който възприемаме облеклото - завършен продукт на целенасочен дизайн процес - предопредели в най-голяма степен темите, ангажирали вниманието ни.

Текстът представя съвременен, практически насочен, поглед към работата над композицията при проектирането на облекло. Съпътстващите схеми са съществен елемент в изложението, като осигуряват допълнителна визуална информация, даваща там където е необходимо, повече конкретност и яснота. Ползваните фотографии представят реализирани студентски проекти и илюстрират работата над тематични задачи свързани с композиционното изграждане.

Глава 1. Дизайн на облекло. Мода. Моден дизайн е посветена на ползваните основни понятия и задължителното, в рамките на този текст, прецизиране на тяхното съдържание.

Част I Композиция. Композиционни елементи.

Глава 2. Форми. Силует. Образ. Силует и линия. Представя начина, по който осмисляме формите и тяхната специфика и функции в дизайна на облекло. Закономерно акцентът е поставен върху силуета - като основен елемент в композицията и едновременно с това елемент, в който намира синтезирана изява формата на облеклото. Тази глава е посветена и на образа - едно от основните понятия, с които боравим - неговото съществено значение в дизайна на облекло. Отделя се специално внимание на общата форма на силуета и линията като една от основните негови характеристики.

Глава 3. Пластиката като елемент в композицията е посветена на пластиката като основна специфика, качество на формата и елемент в композицията при дизайна на облекло.

Глава 4. Цвят и композиция представя поглед към цвета от позицията на дизайнера на облекло и работата над колорита при композиционното изграждане в процеса на проектиране.

Глава 5. Повърхност и фактура на материите е посветена на основния материал, с който работи дизайнера на облекло - тъканите /или други материали, които го заместват при необходимост/ - на особеностите и характера на фактурата, или повърхността на материите и активното им участие в общата композиционна организация на облеклото.

Глава 6. Допълнения към облеклото представя възможностите, които многобройните, но нерядко пренебрегвани аксесоари - шапки, ръкавици, очила, прическа и т.н предоставят на дизайнера при работата му над общата композиция.

Част II Композиция. Композиционни принципи. Емоционален център.

Глава 7. Статичност, динамика и ритмика е посветена на групата композиционни принципи, регулиращи взаимоотношенията на формите в композицията като носител на параметри за процеси протичащи във времето - създаващи или усещане за движение или липсата на такова.

Глава 8. Еднаквост, подобие, контраст разглежда принципите, контролиращи комбинирането на формите в общата композиция според техния визуален характер и степента на близост или липса на такава в тези отношения.

Глава 9. Съотношения, пропорции, мащаб е посветена на принципите, контролиращи взаимоотношенията между размерите на обектите, но не като реални числови параметри, а с притежаваната визуалната тежест и смислова натовареност като елементи в общата композиция.

Глава 10. Емоционален център на композицията представя основно натовареното със смисъл и съдържание съсредоточие на композицията. Емоционалният център носи всички нейните послания и в най-голяма степен определя характера на създавания образ.

Част III Дизайн процес.

Глава 11. Дизайн процес при проектирането на облекло дава необходимата информация за работата на дизайнера в процеса на проектиране - конкретно как е организиран този процес, отделните фази и работата над композицията именно в рамките на този процес.

Глава 12. В търсене на идеи за изграждане на общата композиция разглежда възможни работни подходи за постигане на творчески, новаторски и стойностни композиционни решения.

Глава 13. След принципите..., представя възможностите за нови подходи при работата над композицията в модния дизайн и постигане на новаторски решения, които по един или друг начин остават извън териториите на традиционните композиционни методи.