

Баландина Е.А., кандидат технических наук, доцент, старший преподаватель кафедры моделирования и художественного оформления одежды ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: balandina_elena@mail.ru

Balandina E.A., candidate of technical sciences, associate professor, senior lecturer of the department of modeling and artistic design of clothing at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: balandina_elena@mail.ru

**Творческие методы проектирования в моделировании одежды
с художественной вышивкой**
Creative design methods in garment modeling with artistic embroidery

Аннотация. Статья посвящена исследованию применения творческих методов проектирования (ассоциаций, аналогий, неологии и бионики) при разработке художественных эскизов одежды в рамках дисциплины «Конструирование и моделирование одежды с художественной вышивкой». Автор детально анализирует поэтапный процесс проектирования одежды, акцентируя внимание на важности глубокого погружения в историко-культурный контекст выбранного творческого источника. Раскрыты требования к выполнению задания на каждом этапе и основные аспекты данного процесса. Теоретические положения подтверждены студенческими работами, в которых демонстрируется трансформация чувственного опыта, аналога, идеи отечественного и зарубежного проектирования или природной формы в современный эскиз швейного изделия с художественной вышивкой.

Ключевые слова: конструирование и моделирование одежды, художественная вышивка, творческие методы проектирования, вышивка.

Abstract. This article investigates the application of creative design methods –such as associations, analogies, neology and bionics – in the creation of fashion sketches for garments adorned with artistic embroidery, within the context of the course "Garment construction and design with artistic embroidery". The author provides a detailed analysis of the step-by-step design process, emphasizing the importance of delving deeply into the historical and cultural background of the selected creative source. Requirements for each stage of the assignment and key aspects of the process are discussed. Theoretical insights are substantiated by examples of student work, illustrating how sensory experiences, analogous forms, ideas inspired by domestic or international designs or elements derived from nature can transform into modern garment designs incorporating artistic embroidery.

Ключевые слова: garment modeling and design, artistic embroidery, creative design methods, embroidery.

Современное образование в области традиционных художественных промыслов требует от выпускников не только владения технологическими аспектами профессии, но и развитого образного мышления, способности к инновациям и глубокого понимания культурных и исторических контекстов. В процессе изучения дисциплины «Конструирование и моделирование одежды с художественной вышивкой» в разделе «Художественное моделирование одежды» при эскизном проектировании женских швейных изделий студентами-бакалаврами выполняется комплексное задание «Создание художественного эскиза с использованием творческих методов проектирования». Цель задания – синтез технических знаний и художественного творчества через призму творческих методов: ассоциаций, аналогий, неологии²¹ и бионики²². Эти методы являются инструментом, позволяющим не только организовать творческий поиск, но и придать ему необходимую аналитическую глубину [3, с. 3-6; 4; 8, с. 187-191; 13, с. 448-478]. Как справедливо отмечают преподаватели Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Российского университета художественных и традиционных промыслов, Т.В. Головова и С.В. Конькова, данные методы выводят проектирование из плоскости стихийного творчества в область осознанной профессиональной деятельности [7, с. 140].

Процесс выполнения задания «Создание художественного эскиза с использованием творческих методов проектирования» выстроен по принципу восхождения от абстрактных концепций к конкретным идеям и включает четыре взаимосвязанных этапа, каждый из которых подразумевает исследовательскую работу студента.

Первый этап: составление технического задания на изделие, «которое является отправной точкой для дальнейшей разработки модели и содержит следующую информацию: назначение изделия, условия эксплуатации (климатическая зона, сезон, продолжительность непрерывного пребывания в одежде), пол, возрастную и размерную группу» [1, с. 126].

Второй этап: изучение модных тенденций и определение доминирующих стилей сезона [1, с. 123], что позволяет будущему проекту оставаться релевантным и современным.

Третий этап: выбор творческого источника вдохновения. «Творческими источниками служат художественные стили в искусстве, исторический и народный костюм, произведения мастеров изобразительного искусства, различные орнаменты и виды художественной вышивки, литературные и музыкальные произведения» [1, с. 124; 11, с. 215]. Это центральный, фундаментальный этап, имеющий выраженный историко-культурный характер.

²¹ «Метод неологии – это метод творческого мышления, который заключается в использовании и переосмыслении чужих идей передового отечественного и зарубежного проектирования» [3, с. 17].

²² «Метод бионики в проектировании одежды заключается в заимствовании принципов форм, фактур, рисунков и структур из живой природы для создания новых моделей» [11, с. 223].

Студенты самостоятельно подбирают творческий источник и обосновывают его актуальность в соответствии с перспективным направлением моды и спецификой подготовки профиля моделирования с художественной вышивкой. После определения и исследования творческого источника вдохновения, в соответствии с выбранным методом, студенты погружаются в изучение творческого источника: художественного или музыкального произведения (для метода ассоциаций), исторического или народного костюма (для метода аналогии), природных форм (для бионики) или идей отечественного и зарубежного проектирования (для неологии) [3, с. 13-19; 5, с. 31-37; 11, с. 207-211]. Этот этап напрямую коррелирует с методом «погружения в среду», описанным Б.Г. Бархиным [2, с. 45].

Четвертый этап: изучение и применение творческих методов (ассоциаций, аналогий, неологии и бионики) для структурно-композиционной разработки форэскизов и художественного эскиза новой модели на листах бумаги формата А3 или А4. Форэскизы показывают стадию художественного поиска, в рамках которой происходит трансформация чувственного опыта, настроения и впечатления от первоисточника в визуальные характеристики: форму, цвет, ритм и динамику линий [4; 5, с. 10-12; 11, с. 231; 13, с. 454]. Работа над художественным эскизом включает следующие этапы:

- определение геометрического абриса формы модели на форэскизах, пропорциональных соотношений и мест пересечения горизонтальных и вертикальных членений: поиск пластического решения будущей композиции костюма [11, с. 72-75];
- детальная проработка модели, конструктивных узлов, определение композиционного центра костюма, где ключевую роль играет художественная вышивка, выступающая главным средством выразительности [11, с. 75-91]. Орнамент и вид художественной вышивки выбираются в соответствии с творческим источником;
- создание художественного эскиза модели в цвете.

Критериями успешного выполнения учебного задания студентом являются быстрота, глубина и прочность освоения изучаемых методов, а основным результатом становится не разработанный вариант эскиза костюма, а сформированный творческий подход к проектированию изделий.

Метод ассоциаций – способ поиска идей и создания нового изделия, основанный на формировании связей между объектом проектирования, его свойствами, а также эмоциями, чувствами и образами [8; 11, с. 123; 13, с. 464]. Освоение данного метода помогает студентам находить идеи в окружающем пространстве. В качестве источников вдохновения могут быть выбраны музыкальные и литературные произведения. Преподаватель задаёт студентам наводящие вопросы, которые помогают определить направление мыслительного процесса и фиксировать его в форэскизах [2; 12; 11, с. 205-206]. Развитие идеи происходит поэтапно: сначала возникает образ, затем он обретает форму в виде силуэта, определяются пропорции и добавляются декоративные элементы.

Студенты прорабатывают конструкцию и детали изделия,

останавливаясь на каждом этапе, чтобы найти оптимальный вариант образно-композиционного построения костюма.

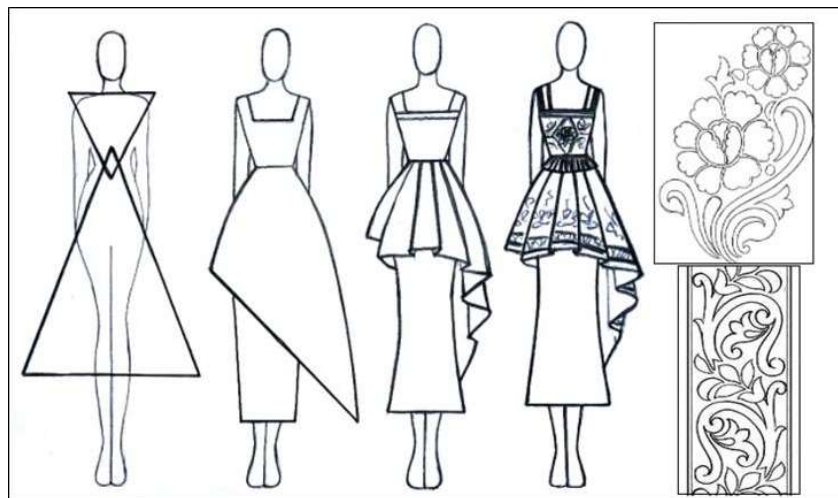


Рис. 1. О.А. Архимандритова, студент III курса.
Форэскизы структурно-композиционного построения костюма с использованием метода ассоциаций. Творческий источник – новелла П. Мериме «Кармен».
Преподаватель: Е.А. Баландина



Для создания художественного эскиза женского ансамбля студентка III курса О.А. Архимандритова выбрала новеллу П. Мериме «Кармен» в качестве творческого источника (рис. 1²³).

В процессе установления логической связи между творческим источником и объектом проектирования ею был разработан женский ансамбль, состоящий из красного платья и темного приталенного сарафана.

«Каждому ее недостатку соответствовало какое-нибудь достоинство <...> то была странная, дикая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако, невозможно было забыть... Особенно поражал ее взгляд, одновременно чувственный и дикий» – эти слова Мериме [9, с. 40] вызвали первую ассоциацию с приталенным силуэтом, который передает образ цыганки, чья «...грация

Рис. 2. О.А. Архимандритова, студент III курса.
Художественный эскиз женского ансамбля с использованием метода ассоциаций

²³ Рис. 1, 2, 4, 5, 7-11. Фото автора статьи.

обманчива, а красота – опасна...» [9, с. 41]. В поисках пропорциональных соотношений и мест горизонтальных и вертикальных членений силуэта студентка стремилась не только к воплощению образа, но и к соответствию современным тенденциям моды.

Так родилась идея костюма, состоящего из платья, плотно облегающего фигуру, и приталенного сарафана с объёмной юбкой, в котором асимметрия юбки ассоциируется с развевающимся на ветру цыганским платком, завязанным на талии. Квадратный вырез горловины, расширяя плечи, создает эффект корсета, подчеркивая силу и независимость Кармен. Детальная проработка модели включала в себя создание мягких складок на юбке сарафана и добавление небольшой баски на линии талии, что придает образу женственности и изящества.

Завершающим этапом структурно-композиционного построения костюма «Кармен» с использованием метода ассоциаций является декорирование художественной вышивкой. Яркая вышивка на сарафане, выполненная в технике «владимирский шов», является смысловым композиционным центром ансамбля. Эта техника имеет схожие черты с народной испанской вышивкой, что добавляет образу уникальность и глубину.

Предварительные форэскизы послужили основой для создания художественного эскиза на листе бумаги формата А3. Цветовая палитра костюма, построенная на контрасте черного и красного цвета, создает узнаваемый образ, ассоциирующийся с цыганкой. Работа с новеллой П. Мериме «Кармен» с использованием метода ассоциаций продемонстрировала универсальность подхода, возможность создавать эскизы, непосредственно связанные с творческим источником (рис. 2).

Метод аналогий — способ мышления и научного исследования, который строится на выявлении общих черт между различными объектами и явлениями [3, с. 13-15; 13, с. 462]. Метод аналогии в проектировании одежды заключается в поиске и переработке творческого источника для создания художественного эскиза [5, с. 22-28]. При этом используются элементы, заимствованные из традиционных и современных аналогов, такие как исторические и народные костюмы, а также работы современных дизайнеров [11, с. 222].

Студенты, создавая эскизы, воспроизводят детали аналога, стремятся к выразительности и оригинальному художественному решению. Для этого анализируют творческий источник, выделяя и переосмысливая его ключевые элементы: форму, цветовые решения, декоративные приемы, особенности кроя, фактуру и текстуру материалов. Народный костюм характеризуется декоративностью, яркостью цвета, ритмичностью и простотой кроя. Исторический костюм — сложностью форм, богатством отделки и разнообразием декора [11, с. 13-20].

Работа над новым изделием начинается со сбора материала об эпохе, культурных объектах и образе жизни носителя костюма. Анализ стилевых особенностей, пропорций, декоративного оформления и материалов позволяет выявить характерные признаки и определить их соответствие современным тенденциям, что служит основой для инновационного продукта.

Практическое задание с использованием метода аналогий заключается в выборе костюма-аналога, его анализе, синтезе, создании форэскизов и художественного эскиза костюма.

Творческим источником для эскиза, созданного студентом III курса Е.А. Кузнецовой методом аналогий, послужил женский костюм первой половины XX века (рис. 3²⁴). Посредством переработки аналога исторического костюма были разработаны форэскизы структурно-композиционного поиска построения формы модели и художественный эскиз ансамбля.

В основу силуэта костюма была взята овальная форма мантии восточной стилистики. Далее определялись пропорциональные соотношения и места пересечения горизонтальных и вертикальных членений (рис. 4). Сохраняя изящный силуэт, костюм разделили на две гармоничные части: блузон и платье. Диагональные линии, перекрещиваясь на блузоне, формируют не только вырез горловины, но и линию низа. Облегающее платье, подчеркивающее фигуру, в сочетании с блузонами с широкими цельнокроеными рукавами создает выразительный контраст объемов и усиливает общий силуэт. Драпировка по низу блузона, берущая начало от центральной застежки, не только усиливает овальный абрис, но и придает мягкость форме. Завершает образ широкий отложной воротник и центральная застежка, декорированная цветком из ткани. Объемная вышивка, выполненная в технике «золотное шитье» на отлетную часть воротника, становится композиционным и смысловым центром костюма.



Рис. 3. Творческий источник (аналог) – Вечернее платье и манти. Модный дом Лаферьер, 1910 г.

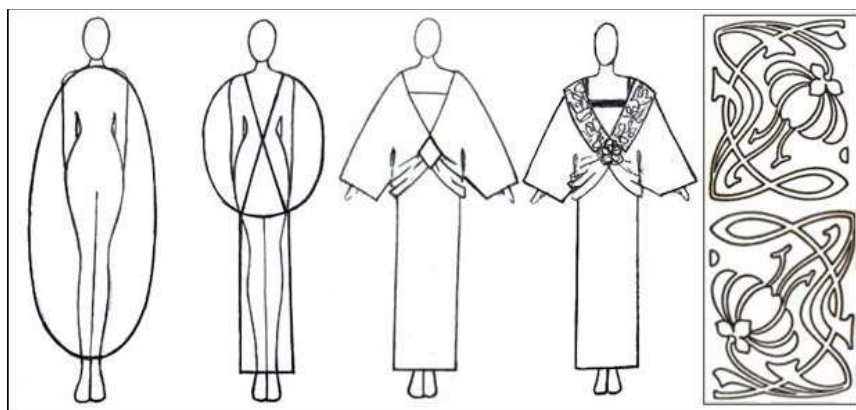


Рис. 4. Е.А. Кузнецова, студент III курса. Форэскизы структурно-композиционного построения костюма с использованием метода аналогий

²⁴ Рис. 3. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото : [альбом]. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2003. – С. 364. – ISBN 5-9561-0016-8.

Художественный эскиз, выполненный на листе бумаги формата А4, был разработан на базе предварительных форэскизов. Цветовая палитра костюма основана на пастельных тонах, которые, несмотря на контраст, гармонично сочетаются, придавая образу мягкость и нежность. Данный пример показывает, что метод аналогии – это не слепое копирование, а творческое переосмысление источника (рис. 5).



Рис. 5. Кузнецова Е.А., студент III курса. Художественный эскиз женского ансамбля

Поиск новой формы для создания изделия *методом неологии* ведется через трансформацию или перекомпоновку оригинала. Процесс проектирования в сфере моды характеризуется активным заимствованием и реинтерпретацией существующих концепций. В качестве источников вдохновения используются авангардные идеи отечественного и зарубежного проектирования, произведения искусства, в том числе архитектура, археологические находки, научные исследования и цифровые технологии [3, с. 17; 11, с. 223].

Задача студентов в рамках этого задания – самостоятельно найти и осмыслить творческий источник, который послужит основой для дальнейшей работы, создать форэскизы, демонстрирующие структурно-композиционное решение костюма, и финальный художественный эскиз нового изделия, отражающий творческий замысел.

Студент III курса М.А. Канаева в качестве прототипа женского ансамбля использовала образ кафедрального собора Пресвятой Девы Марии в городе Бразилиа (рис. 6²⁵). Исходя из творческого источника, она разработала форэскизы, которые помогли определить структуру и композицию будущей модели.

Необычная для архитектурного сооружения форма песочных часов повторяет один из самых распространенных силуэтов женской одежды – приталенный. В процессе дальнейшей работы над платьем, бережно сохраняя композиционные особенности собора, расширяющаяся часть с клиньями обрела форму пышной юбки, а сужающаяся часть с устремленными ввысь пиками – изысканного декоративного корсета. В форэскизах платья это воплотилось в сложной пространственной форме (рис. 7). Вышивка тамбурным швом, образующая кружевную объемную сетку, и пики, выполненные гладью, акцентируют архитектурную выразительность линий, придавая платью скульптурную четкость. Для завершения образа были разработаны головной убор и сапоги, также украшенные художественной вышивкой. Выполненный художественный эскиз является примером создания

²⁵ Рис. 6. Собор Пресвятой Девы Марии в Бразилиа // LiveJournal. – URL: livejournal.com. <https://sergeyurich.livejournal.com/1172992.html> (дата обращения 15.08.2025).

нового визуального образа в costume через интеграцию идей из другого вида искусства (рис. 8).



Рис. 6. О. Нимейер.
Кафедральный собор Пресвятой
Девы Марии
в г. Бразилиа (Бразилия).
Творческий источник
вдохновения

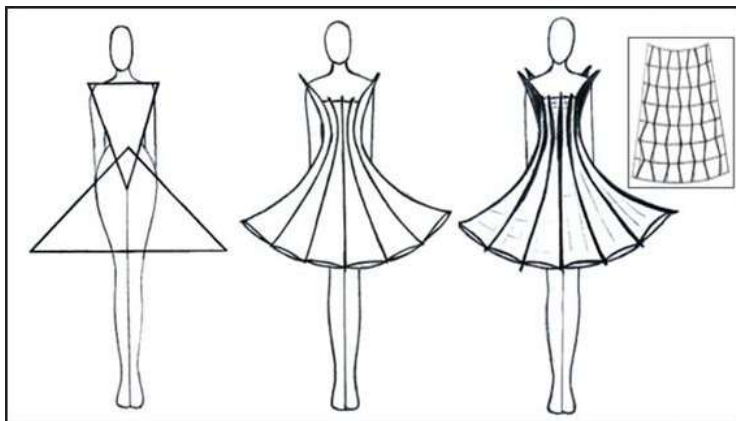


Рис. 7. М.А. Канаева, студент III курса. Форэскизы
структурно-композиционного построения костюма с
использованием метода неологии

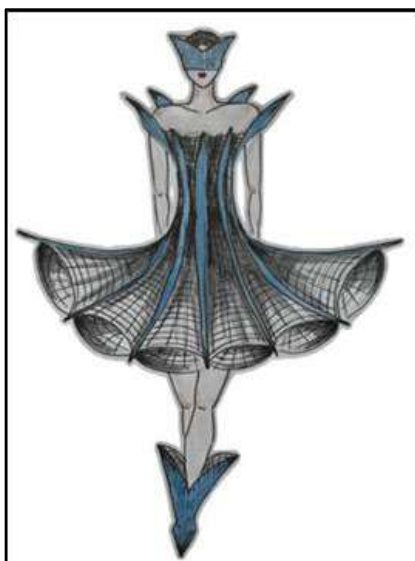


Рис. 8. Канаева М.А., студент III курса.
Художественный эскиз ансамбля

Бионический метод позволяет находить неординарные конструктивные и декоративные решения, новые текстуры поверхностей, фактуры и цветовые сочетания [6, с. 4; 11, с. 216-218]. Природа является неиссякаемым источником вдохновения [10].

Проектирование на основе метода бионики предполагает как прямое копирование внешних элементов природных форм в декоративном оформлении, а именно в художественной вышивке, так и их глубокую трансформацию, стилизацию и адаптацию к требованиям модели.

Учебное задание по изучению метода бионики предполагает выбор выразительного природного источника, его анализ, создание мудборда, форэскизов и эскиза модели.

В проекте эскиза студент III курса К.Р. Ханбекова использовала не только прямое копирование внешних элементов в виде вышивки выбранных экзотических цветов, таких как орхидеи, но и трансформацию и стилизацию цветочных форм в композиции костюма (рис. 9). В качестве отправной точки послужила форма цветка

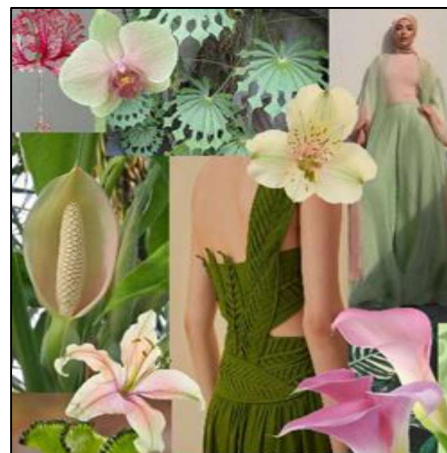


Рис. 9. К.Р. Ханбекова, студент III курса.
Мудборд. Творческий источник –
экзотические растения

каллы, которая была трансформирована в силуэт модели: ее округлый бутон стал основой верхней части костюма, а прямой стебель – юбкой. В процессе структурно-композиционного построения верхняя часть костюма была спроектирована как корсет с асимметричной внутренней деталью, напоминающей цветок лилии. Отлетные элементы на плечах подчеркивают округлую форму каллы. Плавность линий юбки визуально усиливается благодаря повторению очертаний формы стеблей и листьев (рис. 10).

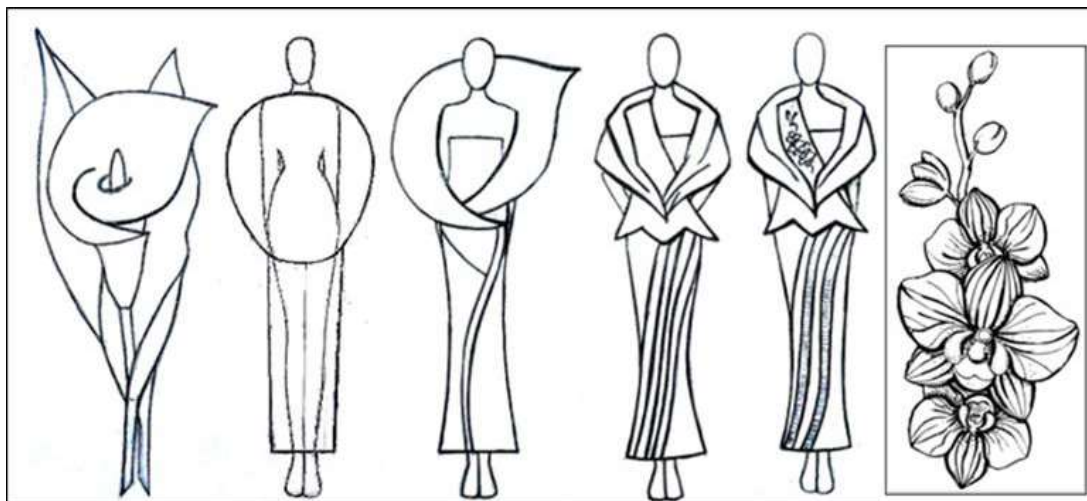


Рис. 10. К.Р. Ханбекова, студент III курса. Форэскизы структурно-композиционного построения костюма с использованием метода бионики



Рис. 11. К.Р. Ханбекова студент III курса. Художественный эскиз платья

Художественная вышивка на корсете, выполненная в технике русской глади и изображающая цветы орхидеи, дополнила образ модели.

Опираясь на предварительные наброски, создан художественный эскиз на листе бумаги формата А3, в котором сохранена естественная колористическая палитра цветов каллы, лилии и орхидеи: зеленый цвет стебля и желто-розовый оттенок бутонов. Метод бионики позволил создать оригинальную и динамичную форму, вдохновленную природой (рис. 11).

Результаты проведенного исследования показывают, что применение творческих методов в проектировании эскизов одежды с художественной вышивкой в образовательном процессе будущих художников по вышивке является эффективным инструментом формирования не только профессиональных, но и общекультурных компетенций студентов.

Обращение к этим методам дает возможность студентам не только находить оригинальные решения, но и систематизировать процесс

проектирования, адаптироваться к быстро меняющимся требованиям индустрии моды. Каждый из методов направляет мысль в определенное русло: ассоциаций – в область эмоций и чувственного восприятия, аналогий – в культурно-исторический контекст, бионики – в мир природных гармоний, неологии – в авангардные идеи отечественного и зарубежного проектирования.

Владение творческими методами проектирования в моделировании одежды позволяет будущим художникам по вышивке создавать уникальные художественные изделия и формировать индивидуальный стиль, необходимый для успешной творческой и профессиональной реализации.

Литература

1. Баландина Е. А. Проектирование женских изделий с художественной вышивкой как процесс совершенствования профессиональных навыков студентов в конструировании и моделировании одежды / Е. А. Баландина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 121-131. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-121-131. – EDN: OWNPXS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (дата обращения: 28.07.2025).

2. Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования : учебно-методическое пособие для вузов / Б. Г. Бархин. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Стройиздат, 1982. – 224 с. – Текст : непосредственный.

3. Благова Т. Ю. Технология разработки новых идей в дизайне костюма : учебное пособие для студентов специальностей 70601 «Дизайн костюма», 030600 «Технология и предпринимательство», 260902 «Конструирование швейных изделий», 260704 «Технология текстильных изделий» / Т. Ю. Благова ; Амурский государственный университет – Благовещенск : АмГУ, 2010. – 110 с. : ил. – Текст : непосредственный.

4. Боно Э. Латеральное мышление : учебник / Э. Боно ; [перевод с английского]. – Санкт-Петербург : Питер паблишинг, 1997. – 384 с. – ISBN 5-88782-371-2. – Текст : непосредственный.

5. Будникова О. В. Основы проектной культуры одежды : методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ, направление подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», профиль «Дизайн и индустрия моды» / О. В. Будникова. – Курск : Юго-Западный государственный университет, 2020. – 75 с. – URL: [Metod1_B1.O.26_29.03.05.pdf](#) (дата обращения: 26.07.2025). – Текст : электронный.

6. Волькотруб И. Т. Основы Художественного конструирования: [учебник для средних специальных учебных заведений] / И. Т. Волкотруб. – Киев : Высшая школа, 1988. – 191 с. – ISBN 5-11-000296-7. – Текст : непосредственный.

7. Головкова Т. В. Методы проектирования в конструировании и моделировании одежды / Т. В. Головкова, С. В. Конькова. – Текст :

электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 140-146. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-140-146. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (дата обращения: 28.07.2025) – EDN:OWNPXS.

8. Иванченко И. Ассоциации как инструмент разработки дизайна / И. Иванченко. – Текст : электронный // Департамент дизайна : брендинговое агентство. – EDN:OWNPXS. – URL: <https://depdes.ru/blog/assotsiatsii-kak-instrument-razrabotki-dizayna/> (дата обращения: 28.07.2025).

9. Кармен : новелла / П. Мариме : пер с французского О. Моисеенко. – Санкт-Петербург, : Аркадия, 2019. – 112 с.

10. Козлова Т. В. Костюм и бионика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 071501 «Худож. проектирование костюма» / Т. В. Козлова, Т. В Белько. – Москва : МГТУ им А. Н. Косыгина, 2007. – 223 с. – ISBN 5-8196-0094-0. – Текст : непосредственный.

11. Композиция костюма : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 «Дизайн» с присвоением квалификации «Дизайнер (дизайн одежды)» / [Г. М. Гусейнов, В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др.]. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : ACADEMIA, 2004. – 432 с. – ISBN 5-7695-1235-0. – Текст : непосредственный.

12. Метод свободных ассоциаций: что это и как его использовать. – Текст : электронный // COMPASS : [журнал для руководителей]. – URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/metod-svobodnyh-associaciy> (дата обращения: 28.07.2025).

13. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн ; [перевод с английского Н. Мальгина и др.]. – 4 международное издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 503 с. – ISBN 5-314-00122-5. – Текст : непосредственный.

References

1. Balandina E. A. Proektirovanie zhenskikh izdelij s hudozhestvennoj vyshivkoj kak process sovershenstvovaniya professional'nyh navykov studentov v konstruirovanii i modelirovanii odezhdy / E. A. Balandina. – Текст : elektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 121-131. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-121-131. – EDN: OWNPXS. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashcheniya: 28.07.2025).

2. Barhin B. G. Metodika arhitekturnogo proektirovaniya : uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov / B. G. Barhin. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Strojizdat, 1982. – 224 s. – Текст : neposredstvennyj.

3. Blagova T. Yu. Tekhnologiya razrabotki novyh idej v dizajne kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov special'nostej 70601 «Dizajn kostyuma», 030600 «Tekhnologiya i predprinimatel'stvo», 260902 «Konstruirovaniye shvejnykh izdelij», 260704 «Tekhnologiya tekstil'nykh izdelij» / T. Yu. Blagova ; Amurskij gosudarstvennyj universitet – Blagoveshchensk : AmGU, 2010. – 110 s. : il. –

Tekst : neposredstvennyj.

4. Bono E. Lateral'noe myshlenie : uchebnik / E. Bono ; [perevod s anglijskogo]. – Sankt-Peterburg : Piter publishing, 1997. – 384 s. – ISBN 5-88782-371-2. – Tekst : neposredstvennyj.

5. Budnikova O. V. Osnovy proektnoj kul'tury odezhdy : metodicheskie ukazaniya po vypolneniyu laboratornyh i samostoyatel'nyh rabot, napravlenie podgotovki 29.03.05 «Konstruirovanie izdelij legkoj promyshlennosti», profil' «Dizajn i industriya mody» / O. V. Budnikova. – Kursk : Yugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2020. – 75 s. – URL: Metod1_B1.O.26_29.03.05.pdf (data obrashcheniya: 26.07.2025). – Tekst : elektronnyj.

6. Vol'kotrub I. T. Osnovy Hudozhestvennogo konstruirovaniya: [uchebnik dlya srednih special'nyh uchebnyh zavedenij] / I. T. Volkotrub. – Kiev : Vysshaya shkola, 1988. – 191 s. – ISBN 5-11-000296-7. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Golovkova T. V. Metody proektirovaniya v konstruirovanii i modelirovanii odezhdy / T. V. Golovkova, S. V. Kon'kova. – Tekst : elektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 140-146. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-140-146. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-00.pdf (data obrashcheniya: 28.07.2025) – EDN:OWNPXS.

8. Ivanchenko I. Asociacii kak instrument razrabotki dizajna / I. Ivanchenko. – Tekst : elektronnyj // Departament dizajna : brendingovoe agentstvo. – EDN:OWNPXS. – URL: <https://depdes.ru/blog/assotsiatsii-kak-instrument-razrabotki-dizajna/> (data obrashcheniya: 28.07.2025).

9. Karmen : novella / P. Marime : per s francuzkogo O. Moiseenko. – Sankt-Peterburg, : Arkadiya, 2019. – 112 s.

10. Kozlova T. V. Kostyum i bionika : uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti 071501 «Hudozh. proektirovanie kostyuma» / T. V. Kozlova, T. V. Bel'ko. – Moskva : MGTU im A. N. Kosygina, 2007. – 223 s. – ISBN 5-8196-0094-0. – Tekst : neposredstvennyj.

11. Kompoziciya kostyuma : uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti 052400 «Dizajn» s prisvoeniem kvalifikacii «Dizajner (dizajn odezhdy)» / [G. M. Gusejnov, V. V. Ermilova, D. Yu. Ermilova i dr.]. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : ACADEMIA, 2004. – 432 s. – ISBN 5-7695-1235-0. – Tekst : neposredstvennyj.

12. Metod svobodnyh asociacij: chto eto i kak ego ispol'zovat'. – Tekst : elektronnyj // COMPASS : [zhurnal dlya rukovoditelej]. – URL: <https://getcompass.ru/blog/posts/metod-svobodnyh-associacij> (data obrashcheniya: 28.07.2025).

13. Halpern D. Psihologiya kriticheskogo myshleniya / D. Halpern ; [perevod s anglijskogo N. Mal'gina i dr.]. – 4 mezhdunarodnoe izdanie. – Sankt-Peterburg : Piter, 2000. – 503 s. – ISBN 5-314-00122-5. – Tekst : neposredstvennyj.