

АНАЛИЗ СТИЛЕОБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Ю.В.Рудь, I курс, Институт сервиса, моды и дизайна
Т.А.Зайцева – научный руководитель

Специфика сферы производства и потребления одежды такова, что творчество авторов современного костюма становится фактом истории уже при наступлении следующего сезона. Однако опыт художественного проектирования, накопленный в профессиональной среде в течение последних пятидесяти лет, остается не до конца осмысленным и не используется в практике дизайна в полной мере. На фоне падения общего уровня культуры одежды, спровоцированного бурным развитием сектора массового производства, возникает необходимость обращения к теоретическим исследованиям по выявлению и анализу профессиональных приемов и методов художественной организации костюма. В этом плане особый интерес для теоретиков и практиков представляет авторский костюм, поскольку именно он выступает в качестве эстетического эталона современности. Тот факт, что многие образцы таких моделей являются объектами прикладного искусства, позволяет обратиться к общим принципам организации художественных систем и рассмотреть их применительно к костюму.

В сферах авторского проектирования Haute couture (Высокое шитье) и Prêt-à-porter (Готовая авторская одежда) формируются конструктивные и цветовые решения моделей, разрабатываются их объемы, пропорции, декор, предлагаются приемы технологической обработки изделий. В результате творческой работы художников и дизайнеров, развивающих новые стилевые направления, возникают композиционно-стилевые структуры современного костюма, наделенные художественной ценностью. Эти формы организации образов становятся отправной точкой для творчества авторов следующих поколений и развития дизайна одежды. Как и произведения искусства, такие модели обладают силой психоэмоционального и эстетического воздействия, которое применительно к костюму не изучено и не описано в полной мере. [2]

На фоне общего культурологического освещения роли художников-модельеров и дизайнеров в формировании модных тенденций возникает потребность в исследованиях, характеризующих особенности художественного языка современного костюма: варианты авторских композиций и способы использования выразительных средств, связанные с материалом и представляющие собой узкопрофессиональную область знаний. Изучение механизмов художественной коммуникации и систематизация составляющих структуры авторского костюма необходимы на современном этапе развития проектной культуры, нацеленной на формирование эстетических предпочтений и расширение диапазона культурных потребностей. Научное осмысление творческих методов художников и дизайнеров последней трети XX – начала XXI вв. с возможностью дальнейшего использования этого опыта в дизайне одежды, составляет актуальность данного исследования. [1]

В 60 – 70-е гг. XX столетия в области создания одежды произошли значительные изменения, позволившие говорить о современном этапе моделирования костюма по новым принципам. В этот период окончательно утвердилась тенденция самостоятельного стилообразования, лишь косвенно связанного с художественными течениями в искусстве, и сформировались основные стилевые направления современного костюма. Авторами этих направлений стали художники-модельеры, получившие образование в высших художественных учебных заведениях и совершенствовавшие свою профессиональную подготовку в Модных домах Haute couture: Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent), Андре Курреж (André Courrèges), Пьер Карден (Pierre Cardin) и их последователи. Переход художников из области Haute couture в Prêt-à-porter повлек применение принципов Высокого шитья для изготовления промышленных образцов. Художественные и технологические приемы Высокого шитья и Готовой авторской одежды оказали значительное влияние на развитие проектирования костюма и на создание массовой моды. Это проявилось в общей структурированности ансамбля, усложнении стилевого и композиционного решений повседневного костюма: кроя, отделки, технологии пошива, способов применения и комбинирования материалов. [3]

На фоне большого количества новых композиционно-стилевых предложений лишь некоторые лидировали и остались в профессиональном словаре следующих поколений дизайнеров и стилистов. Большая часть таких решений относится к сферам авторского моделирования костюма Haute couture и Prêt-à-porter. Образцы, которые хранятся в частных и государственных коллекциях и воспроизводятся на страницах энциклопедических изданий и профессиональных журналов, не только отразили в полной мере социальные взгляды и модные идеалы своего времени, но и явились произведениями архитектурного искусства – эстетически значимыми эталонами проектного творчества. В этих моделях преобладают художественная и эстетическая функции. Отличительной чертой лучших образцов современного костюма является подтвержденное авторство, позволяющее рассматривать творчество

как правило, находящийся вне модных изменений. «Авторская палитра костюма» - это характерное для творчества конкретного художника-модельера (дизайнера) устойчивое ограниченное сочетание цветных материалов с определенными внешними свойствами, а также, способ их соединения. Эмоциональное восприятие цвета субъективно и отражает индивидуальные предпочтения и темперамент даже при профессиональной работе с цветом. «Авторская палитра» художника-модельера (дизайнера) оказывается наиболее ярким выражением творческой индивидуальности и стиливых предпочтений художника.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие В.Н. Самохина/ Р. Арнхейм; пер. с англ.-М.:Прогресс, 1974.
2. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть.-Изд.2-ое, доп./В.Л. Глазычев.-М.: Европа, 2006г.
3. Кузнецова М.М. художественная структура авторского женского костюма в проектной культуре последней трети XX- начала XXI вв, автореферат, 2010г.
4. Степучев Р.А. Основы теории костюмного языка: понятийный аппарат: учеб. Пособие для вузов/Р. А. Степучев. – М.:РИО МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2002 г.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

О.С. Руковицына, Е.С. Решетова, IV курс, Институт сервиса, туризма и дизайна
О.Н. Данилова, научный руководитель, канд. техн. наук, доцент кафедры
сервисных технологий

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток

Цель исследования заключается в обосновании принципов гармонизации композиционного решения современного костюма. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выполнить анализ тенденций формообразования современного костюма; изучить и систематизировать визуальную информацию с позиций морфологии тела человека; изучить способы выявления композиционного центра в традиционном и современном костюме; разработать коллекцию моделей плечевой одежды на основе принципа функционально-эстетического зонирования костюма.

Наиболее удачным примером гармоничного единства образа человека и объектов материальной среды служат образцы телесно ориентированного народного костюма. Важной композиционной составляющей этнического костюма является принцип функционально-эстетического зонирования, который сформировался в процессе социокультурного развития и длительного практического опыта. Модели традиционного костюма обладают гармоничным единством формы, художественно-образного содержания и стилистического решения. Особая роль в этническом костюме отводится семантическому и эстетическому канонам – закономерностям ритмической, пластической, пропорциональной и цветовой организации зон расположения орнамента внутри силуэтной формы костюма, наиболее соответствующей эстетическому идеалу, хозяйственно-культурному типу и социально-производственному опыту этноса. Взаимосвязь элементов пространственной композиции традиционного костюма подвержена мифологизации, орнаментальные символы служат средством выражения этнического понимания устройства мироздания. Материальная и духовная культура включает представления об анатомическом строении и биоэнергетических особенностях человеческого организма. Объектам этнонациональной культуры присущи регулирующие и знаково-семантические функции, чем объясняется комплементарность функционально-эстетического зонирования костюма и жизненно важных зон тела человека [1].

В процессе проектирования плечевой одежды из трикотажа были использованы традиционные знаки, символы и орнаментальные сюжеты, присущие культуре данных народов. Для адаптации символов использованы приемы стилизации изображений, методы текстильного дизайна, актуальная цветовая гамма и фактуры материалов.

При выборе расположения акцентов орнаментального и цветового функционально-эстетического зонирования применялись композиционные принципы формообразования традиционного костюма разных народов. В основном, это выделение функциональных отверстий в костюме: срезы горловины и низа изделия, срезы низа рукавов. В традиционном костюме эти срезы акцентировались параллельными бордюрами для обеспечения защитной функции, т. е. в данном случае украшение выполняет роль оберега от возможного проникновения через отверстия и срезы злых духов и сил.

Особое внимание уделено выделению позвоночного столба во всех предметах коллекции. Позвоночник практически во всех культурах является основообразующим структурным эле-

определенного художника или дизайнера как проявление индивидуальной художественной манеры. Авторский костюм является одновременно произведением искусства и продуктом дизайна, выполняющим роль эталона для одежды массового производства. В связи с этим, художественная ценность таких образцов рассматривается как одна из важных функциональных составляющих дизайна, поскольку она участвует в формировании реакции потребителя на предлагаемый объект.

Если произвести анализ работ Джорджио Армани (Giorgio Armani), Джанни Версаче (Gianni Versace), Ива Сен-Лорана показано, что определенные элементы и найденные приемы компоновки повторяются на протяжении длительных периодов и не подвергаются изменениям моды. При сопоставлении изображений выявлены закономерности в организации моделей отдельных стилевых направлений (характер линий, выбор тканей, отделки, цветовая гамма, конструктивное решение, сочетания пропорций, распределение объемов, симметрия и асимметрия, основные детали, расположение и вид декора). В то же время, не наблюдается абсолютного совпадения совокупности этих приемов в работах различных мастеров. Полученные результаты позволяют говорить об устойчивых авторских «схемах» или «структурах», связанных со стилистикой костюма. Черпая вдохновение из широкого арсенала средств художественной выразительности, мастера вырабатывают индивидуальный «язык костюма». В созданных ими эстетически значимых образцах из совокупности приемов возникает авторское художественное решение, отличающееся новизной и оригинальностью раскрытия образа. Устойчивая структура костюма является определяющим качественным признаком, неразрывно связанным с художественной ценностью и выразительностью произведений, созданных мастерами современного костюма. Следовательно, выявление и описание авторских структур позволит определить критерии художественной ценности образцов современного женского костюма.[4]

К Стилеобразующим характеристикам в костюме является и материал. Методы формообразования женского костюма классифицированы и охарактеризованы на примерах творчества мастеров современного костюма; определен стилиевой характер используемых материалов, описаны особенности восприятия моделей. Выявление достоинств материала, поиск «одухотворенности в куске ткани» является классическим методом создания формы костюма. Пользуясь им, дизайнеры подчеркивают и усиливают пластику фигуры (Рой Хальстон Фровик – Roy Halston Frowick, Джанни Версаче, Рей Кавакубо – Rei Kawakubo, Вивьен Вествуд – Vivienne Westwood). Второй метод – преодоление естественной пластики материала и создание новых формообразующих свойств. В рамках этого метода происходит создание конструкций, приближенных к фигуре или в достаточной степени от-страненных от нее (работы Ива Сен-Лорана, Андре Куррежа, Тьерри Мюглера, Иоджи Ямамото, Клода Монтана – Claude Montana, Жанфранко Ферре – Gianfranco Ferré, Александра МакКуина – Alexander McQueen, Джона Гальяно – John Galliano). Третьим методом моделирования формы является использование нетрадиционных материалов (бумага, дерево, пластик) или создание нового материала с необычными свойствами (модели Пако Рабанна – Paco Rabanne, Хусейна Чалаяна – Hussein Chalayan, Иссей Мияке, Рей Кавакубо). Способ технологической обработки модели также имеет стилеобразующее значение. При помощи драпирования, раскроя, выстигивания, дублирования, прорезания, плиссирования и прочих средств преодоления двухмерности материала художники и дизайнеры расширяют диапазон его выразительных возможностей. Выбирая определенные материалы и способы обработки, авторы «погружают» зрителя во временной и культурный контекст. Жанфранко Ферре и Александр МакКуин соединяют мех, кожу, шелк и кружево, вышивки, выстигивание и перфорацию, создавая богатую «барочную» фактуру. Ромео Джильи воскрешает воздушную атмосферу живописи Ренессанса при помощи сочетаний шифона, органзы, атласа и бархата с вышивкой бисером и стеклярусом. Модели Ива Сен-Лорана, вдохновленные произведениями современного искусства, воспроизводят колорит декоративной живописи XX века. Иссей Мияке предпочитает использовать авангардные по свойствам и внешнему виду материалы, его модели из плиссированных синтетических полотен ассоциируются с универсальностью дизайнерских объектов. Хусейн Чалаян создает платья-конструкции из дерева и пластика, утверждая тем самым новые футуристические образы в искусстве костюма. Рей Кавакубо применяет бумагу для выражения чувственно-философских переживаний в поисках нового образа современной одежды. Таким образом, приемы работы с материалом, найденные художниками и дизайнерами в областях авторского проектирования костюма, переходят в сферу дизайна массовой одежды в качестве инноваций. [2]

В процессе изучения образцов выявлены индивидуальные приемы в работе с цветом – авторской палитрой костюма, используемые авторами на протяжении длительных периодов: определенные сочетания, предпочтение тех или иных материалов, применение одного из типов цветовых отношений. Данный факт опровергает распространенное мнение о диктате «модной колористики» при цветовом решении сезонных коллекций. В связи с этим «авторская палитра» охарактеризована как качественный признак эстетически значимого костюма,