

Е.В. Доронина

СОЗДАНИЕ МОДНОГО ОБРАЗА В КОСТЮМЕ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Creation of fashion means in the suit on the basis of the architecture forms.

Каким должен быть современный модный образ? Агрессивный яркий дизайн, ультрамодные вещи или многогранный образ, объединяющий в себе разные стили и направления? Современный этап развития проектного искусства, к которому в полной мере принадлежит дизайн, интересен одной особенностью. Он имеет достаточно узкий, как бы внутрипрофессиональный характер и не всегда заметен даже специалистам. Речь идет об интеграции целей, методов и секретов мастерства у разных ветвей проектного творчества: архитекторы пробуют себя в дизайнерском плане, придумывая новые формы стульев, автомашин, нестандартные приемы благоустройства улиц, а дизайнеры активно занимаются интерьером и моделированием пространственных ситуаций – тем, что раньше было областью зодчих [1].

Сегодня полноценность современного быта немислима без красивого интерьера, оснащения мебелью, предметами быта и модного костюма, все это составляет среду – эстетически завершенный, удобный, целесообразно организованный предметно-пространственный ансамбль [4].

Создание костюма в качестве утилитарной вещи и художественного произведения называют дизайном костюма. Теоретической основой дизайна является художественное проектирование костюма, а его макетирование становится средством отработки макетной пропедевтики, где разбираются основные этапы проектирования, начиная от простейшего кроя до авторских композиций, выражающих новый образ. Главное в создании образа – новизна и выразительность. Ансамбль костюма создается по единому художественному замыслу, где все детали согласовываются между собой и подчиняются единому целому. Ансамбль раскрывает образ человека [5].

Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре. Произведения архитектуры привлекают внимание модельеров, которые при разработке новых моделей и коллекций часто черпают вдохновение из наследия зодчества разных времен и народов. Примитивное копирование архитектурных форм и механическое перенесение их в формы одежды недопустимы. Аллюзия уместна и ценна только тогда, когда она строится на образно-ассоциативной связи, родившейся в процессе изучения и тщательного отбора признаков того или иного образца архитектуры. Костюм не скульптура, но занимаясь формообразованием, дизайнер создает объемно-пространственную структуру [2]. Во всех формах одежды различных временных периодов усматриваются те же стилистические тенденции, что и в соответствующих архитектурных формах. Одежда, как и архитектура, характеризуется двойственностью функционального содержания. Всякое строение может быть рассмотрено с позиции как утилитарно-конструктивной, так и художественно-стилистической. Произведение архитектуры является, с одной стороны, зданием, в котором живут, отдыхают и работают люди, а с другой, – это овеществленное создание художника. В одних сооружениях преобладает практическая сторона, в других – эстетическая. То же самое можно сказать о костюме. Бытовая одежда выполняет одновременно две функции: практическую – защищает тело человека от внешней среды, и эстетическую – удовлетворяет его потребность в красоте. В зависимости от назначения в некоторых видах одежды главенствует утилитарная функция, в других – художественная. Несмотря на разницу в задачах, материалах и масштабах,

архитектура и костюм следуют сходным законам формообразования, утверждая предствления о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале [5].

Вопрос формы и формообразования является определяющим в профессиональной деятельности дизайнера и неразрывно связан с модными тенденциями в архитектуре и костюме. Характер формы костюма в целом и в деталях, проявляющийся как его эстетический облик, является важным свойством, с которого начинается проектирование. Это зримое, комплексное средство, которое выражает образность вещи, ее эмоциональное воздействие. Изменение формы и называют модой. Создание художественно выразительной формы – главная задача художника-модельера. Выразительность костюма – залог действенности его как предмета социальной культуры.

Изучение форм питает фантазию дизайнеров и помогает гармонизировать функциональные и эстетические качества продукта их творчества. Рассматривая примеры исторического и современного опыта, а также анализируя развивающиеся тенденции в архитектуре и костюме, выявлялось, что современные архитекторы ищут новизну в использовании не применявшихся ранее материалов и конструкций. Их творчеством теперь руководит точность, тектоническая ясность, экономичность, стремление максимально соответствовать жизненным процессам человека. Те же тенденции наблюдаются и в искусстве костюма. Одежда становится более удобной. Критериями красоты становятся рациональная форма и функциональность, композиционная ясность. Однако аскетизм форм костюма не означает их однообразия – обилие новых тканей и приемов их обработки создают впечатление бесконечной новизны и многообразия. Один из творческих источников – целенаправленный поиск новых форм современного костюма через ассоциативную переработку двух сфер творчества – архитектуры и костюма [3].

В рамках курсового проектирования по дисциплине «Макетирование костюма» для студентов специальности «Дизайн костюма» Амурского государственного университета была предложена тема «Разработка ансамбля костюма на основе архитектурных форм». Наиболее интересными оказались работы студентов Н. Кошкаревой «Разработка ансамбля костюма на основе современных архитектурных форм» и А. Трухиной «Разработка ансамбля костюма на основе форм лабиринтов» (руководитель – ст. преподаватель кафедры дизайна Е.В. Доронина).

Используя выбранные источники, изготовлены модели – ансамбли молодежной одежды, соответствующие модному направлению в костюме. Новизна моделей – в оригинальном использовании элементов формообразо-

Рис. 1. Модель А выполнена на основе форм небоскребов.

Рис. 2. Модель Б выполнена на основе форм лабиринтов.

вания, выразительных архитектурных формах и в создании объемной фактуры в виде лабиринтов, позволяющих создать новый образ.

Рассматривая два источника творчества, можно выделить общие принципы, по которым проводилась стилизация. При изучении источника анализировались наиболее характерные линии, формы, пропорциональные членения, фактурные и колористические качества, все то, что является носителем образного содержания объекта. Приоритетное значение в ряду этих признаков принадлежит линиям: 1) контурным, определяющим силуэт постройки; 2) внутренним, членившим форму и задающим ритмическое чередование объемов и сплошных масс; 3) декоративным, украшающим объект и придающим ему оригинальность и своеобразие. Характер линий, степень их эмоциональной напряженности, ритмический порядок нашли отражение в пластической и ритмической организации созданных моделей одежды [2, 3].

На основе данных моделей разработаны коллекции моделей одежды с учетом свойств и средств композиции, представленные на рис. 3, 4.

Рис. 3. Коллекция «Небоскребы».

С.В. Санатова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА КОСТЮМА

In given article it is told about application of an image in suit designing.

Дизайн как деятельность представляет собой художественное творчество, так как высшей формой выражения художественного творчества является создание произведений, прокладывающих новые пути в искусстве. Современное проектирование в дизайне все больше склоняется к образному проектированию. Искусство создания костюма имеет целью преобразить человека, помочь ему создать определенный образ, соответствующий либо его собственному о себе представлению, либо к такому, к которому он стремится, либо к необычному образу, раздвигающему рамки его повседневности.

Образ – это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое. Художественный образ является формой осмысления, познания и отражения окружающей человека действительности. И. Кант вершиной художественного творчества считал язык образов. Творчество в искусстве, гениальность, по его мнению, «...непосредственно дается из рук природы, следовательно, с ним и умирает, пока природа снова не одарит точно так же кого-нибудь другого, кому достаточно лишь примера, чтобы дать осознанному в себе таланту проявить

Рис. 4. Коллекция «Лабиринты».

Преобразование исторических и современных форм архитектуры в формы костюма способствует рождению новых направлений и образов в моде. Изучение и анализ процессов формообразования, методов обработки материалов и принципиально новых конструкторских решений питают фантазию дизайнеров и помогают гармонизировать функциональные и эстетические качества продукта его творчества.

1. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.; под общ. ред. Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2004.
2. Иттен И. Искусство формы (Мой форкурс в Баухаузе и других школах). – М., 2003.
3. Чинь, Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция / пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: АСТ; Астрель, 2005.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
5. Композиция костюма: Учебное пособие для студентов вузов / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. – М.: Академия, 2003.

себя подобным же образом» [1, с. 300-335]. Способность образно мыслить редкостна – это признак большого таланта и подлинного вдохновения. Природа художественного образа в том, что типическое проявляется в характерном, общее – в единичном.

Определение художественного образа как специфического для искусства способа отражения, осмысления и художественной переработки действительности с позиций определенного эстетического идеала в конкретно-чувственной форме является отправным и для понимания проектного (проектно-художественного) образа в дизайне. Понятие «образ» в современном употреблении используется в нескольких значениях. Любое изображение – рисунок цветка, прибора, горного ландшафта – называют «образом» в широком смысле, т.е. чувственно-конкретным воспроизведением реальных предметов и явлений. Зрительное восприятие предметов реального мира называют «образами» этих предметов в психологическом смысле. В философии понятие «образ» употребляется для обозначения не только чувственного, но и интеллектуального отображения предметного мира психикой человека.

Е.Г. Яковлев [2, с. 9] утверждает, что художником, т.е. творцом, может быть лишь человек, способный эмоционально воспринимать мир, причем эта эмоция должна обладать эстетическим качеством, т.е. в результате приводить к возникновению художественного образа. Существенным признаком эмоционального мира художника является потрясение, часто подавляющее даже волевые стороны его личности или, по крайней мере, нарушающее его динамический стереотип. Следовательно, худо-