

УДК 745.5

З.И. Кукушкина, Л.А. Путинцева

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СПОСОБОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ**

Современный дизайн костюма тесно связан с культурным наследием прошлого века – модой 1960-х гг. Статья посвящена преемственности методов проектирования и их переосмыслению в современном дизайне молодежной женской одежды.

Ключевые слова: культурное наследие, творчество, Андре Курреж, мода 60-х.

**DESIGNING CLOTHES FOR THE YOUNG BASED ON CONTINUITY OF THE WAYS
OF ARTISTIC THINKING**

Modern suit design is closely linked to the cultural heritage of the previous century: the Fashion of the 1960's. The present article focuses upon the continuity of design techniques and their reinterpretation in modern design of the young women's clothing.

Key words: cultural heritage, creativity, Andre Kurrezh, the Fashion of the 60s.

Роль традиций, преемственности в формировании творчества художника современности трудно переоценить. Но как бы ни замечательно было художественное творчество какого-либо автора, дизайнеры последующих поколений обычно стремятся работать иначе. И в этом есть своя великая правда, желание быть нужным своему времени, показать современников, их чувства, их потребности. Роль традиций в каждом случае всегда имеет живой и конкретный характер. Старый афоризм: «Нет новаторства без традиции» особенно актуален в процессе выбора образной темы при проектировании коллекции молодежной женской одежды.

Зачастую даже в самые напряженные моменты поисков нового художник ищет опоры в традиции. Это опора духовная, дающая ощущение внутреннего родства с предшественниками в понимании мира и искусства. В таких случаях и происходит своеобразное взаимодействие способов художественного мышления. Но оно может быть и более локализованным – развитие возможностей бывшей формы, использование некоторых старых приемов [1].

Проблема изучения и сохранения методов творчества великих кутюрье является одной из актуальных и приоритетных, этим обусловлен и возросший интерес современных художников-модельеров к истории моды XX в., в частности к моде 60-х гг. Многие дизайнеры черпают вдохновение в моде прошлых десятилетий, возвращая к жизни те или иные конструктивные и декоративные элементы. Как известно, «новое – это хорошо забытое старое», именно такого взгляда придерживаются сегодня в модной индустрии. Выразительно в этом смысле творчество Андре Куррежа.

60-е гг. прошлого столетия стали «золотым веком новых свобод», даже в бывшем СССР это был недолгий период ослабления идеологического давления на развитие всей культуры.

Молодежь 60-х создавала собственную культуру, утверждая свободу выбора в одежде, отвергая стандарт официальной моды. Новая модная одежда подчеркивала молодость, была удобной и практичной. Так появилась самая скандальная в 60-х мини-мода, ставшая символом демократии, эмансипации и сексуальной революции. Благодаря мини-юбкам и А-образному силуэту образ одежды стал доступен большинству женщин. Готовая одежда обрела большую престижность, чем от кутюр. Простота молодежной одежды 60-х компенсировалась интересными фактурами тканей, кожи, мохера, синтетических материалов.

Во втором десятилетии XXI в. стиль 60-х стал одним из главных трендов в мире моды. Модели современных ведущих дизайнеров посвящены 60-м. Это причудливые вещи, соединившие модернизм Андре Куррежа и популярные явления моды: лаконизм геометрических силуэтных форм, пастельные флористические узоры (рис. 1). Вновь актуальны в ассортименте женской одежды мини-юбки, платья с завышенной талией, платья силуэта «трапеция», короткие яркие пальто, рисунок «горох», сумки-портфели, элегантные костюмы (рис. 2-3).

Рис. 1. Модели Андре Куррежа.

Рис. 2. Модели из коллекции Prada.

Рис. 3. Модели из коллекции Marc by Marc Jacobs и Moschino.

Куррежа в свое время называли «Корбюзье моды». Он получил образование архитектора, недолго работал инженером-мостостроителем. Став в 1949 г. ассистентом в Доме высокой моды «Баленсиага», Курреж освоил секреты «высокого шитья» и научился работать с разными тканями, выявляя их пластические свойства. Вместо традиционных сложных моделей от кутюр, в которых конструкция всячески маскировалась с помощью драпировок, лишних деталей или вышивки, он предложил ясные лаконичные формы с выявленной конструкцией. Вместо выточек Курреж использовал вертикальные конструктивные линии, его модели сравнивали с чертежами, выполненными с помощью циркуля и линейки. Эти конструкции были популярны в массовой моде. Типичными моделями в «стиле Куррежа» стали мини-платья силуэта «трапеция», без акцентированной линии талии и жакет со смещенной застежкой. Курреж любил удобную одежду, поэтому предпочитал полуприлегающий силуэт, который создавал необходимую свободу движений, его модели идеально подходили для активного отдыха. Он был истинным функционалистом – его работы сравнивали с работами конструктивистов.

Андре Курреж предпочитал использовать новые материалы – винил и синтетические ткани, хорошо держащие форму. Любимыми цветами Куррежа были белый, который он часто сочетал с черным, а также серебристые цвета, оттенки зеленого, желтого и розового. В последующих коллекциях появились графичные черно-белые полосы, клетки, позднее – вышивка.

Модели Куррежа были предназначены самостоятельным современным женщинам – из тех, которые руководят предприятием и водят машину. Культ молодости переместился на подиум высокой моды. Андре Курреж первым из кутюрье показал мини-юбки и брючные костюмы. Он считал, что сумел без скальпеля пластического хирурга сделать женщин моложе, так как создавал модели, подчеркивающие красоту женского тела. Андре Курреж стал одним из модельеров, которые определили моду второй половины XX в. [2].

Произведение настоящего мастера – всегда законченная концепция мира. Его жизненный опыт, запас наблюдений, творческая практика могут стать основой для изучения и преемственности в создании образной темы нового проекта. Творческая работа по созданию новых моделей на основании идей таких великих кутюрье как П. Пуаре, К. Диор, А. Курреж вызывает особый интерес у молодых дизайнеров одежды. Поэтому творчество А. Куррежа в значительной мере стало источником для создания коллекции женской молодежной одежды Pret-a-Porter в стиле 60-х гг. под девизом «Фарфоровая нежность» (рис. 4), разработанной на кафедре дизайна АмГУ в рамках дипломного проектирования.

Авторская переработка творческого источника заключалась в поиске изменений внутри формы, использовании новых формообразующих материалов, оригинальных способов декорирования.

Коллекция состоит из пяти молодежных комплектов и двух единичных изделий, в которых представлен разнообразный ассортимент женской одежды: брюки, юбки, платье, шорты, туника, топы, жакеты. Комплекты созданы по единому композиционному замыслу, все детали согласуются между собой и подчиняются единому целому. Предметы, составляющие комплекты, равнозначны, взаимозаменяемы.

Источник творчества повлиял на выбор силуэтных форм изделий. Все модели коллекции имеют различные силуэтные и конструктивные формы: прямой силуэт представлен в платье модели В; прилегающий – в блузке и брюках модели Б; А-образный – в платье модели Г; прямой, умеренно-свободной формы – в блузке, жакете, шортах модели Д, в тунике и юбке модели А.

Распределение масс формы в костюме происходит с увеличением их размеров книзу (модели А, Г, Д), в полном соответствии с опорными конструктивными поясами.

Метод работы каждого дизайнера согласуется с жизнью и современными тенденциями моды. Пропорции моделей коллекции соответствуют моде 60-х – длина мини, а также моде современной – длина макси и миди.

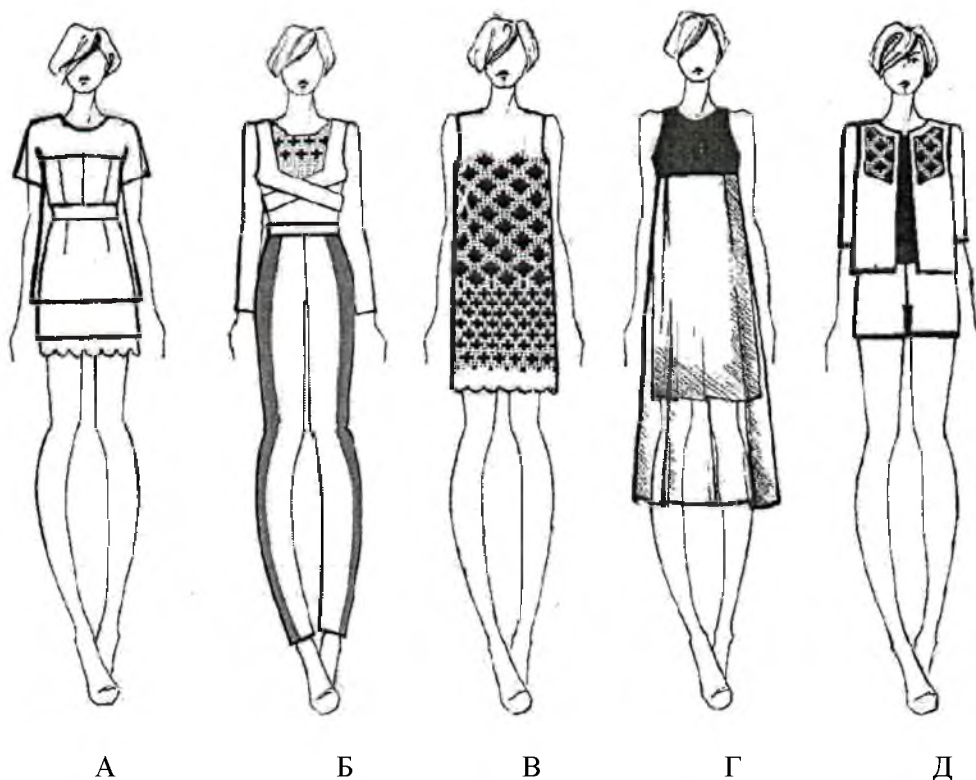

Рис. 4. Эскиз коллекции моделей женской молодежной коллекции «Фарфоровая нежность».

В процессе работы над созданием коллекции художник многое меняет и находит. Он исходит из реальных возможностей материала, выявляя его эстетические возможности. Роль материала логично ведет к пластическому единству моделей коллекции, качество обработки придает особую выразительность форме, сообщает ей чувственность и эмоциональность. При этом особенно велика роль фактуры, т.е. обработки самой поверхности материала, а также сочетание в одном изделии материалов различных фактур. Разные по пластике материалы усиливают визуальную активность моделей: в модели А использованы стрейч-шифон, искусственная кожа, хлопчатобумажная ткань; в модели Б – хлопчатобумажная ткань, искусственная кожа, искусственный шелк; в модели В – костюмная ткань, искусственная кожа; в модели Г – блузочная ткань, натуральный шифон; в модели Д – хлопчатобумажная ткань, искусственная кожа, стрейч-шифон. Это свидетельствует об использовании в моделях коллекции контрастных по фактурам и свойствам тканей и других материалов.

Вся коллекция представлена как трехтоновая композиция, что придает ей наибольшую актуальность. Для этого в композиции моделей используются разные оттенки светлых тонов – белого, серого, цвета топленого молока, которые контрастно сочетаются с красным оттенком – цветом цветущего мака. Все модели коллекции оформлены в композиции трех тонов – светлого, среднего и темного, что удобно с позиции зрительного восприятия.

Для придания дополнительной декоративности поверхностям материалов в моделях А, Б, В, Г и Д использована ручная перфорация сложной формы, различного размера и ритма.

Отделка – также один из элементов композиции. Она должна быть увязана с линиями, формами, тканью, согласована с конструкцией. В коллекции «Фарфоровая нежность» отделка перфорированной кожей используется для передачи основной идеи, а также для акцентирования формы изделия или ее части, организации зрительного движения в определенном направлении. Это элементы, оформленные декоративной перфорированной кожей: в модели В – вся поверхность платья; в модели Д – кокетка на жакете; в модели Б – многоугольная вставка на блузке. Сложный ритм или ритми-

ческий порядок прослеживается в чередовании разных по массе форм в каждой многослойной модели. Ритмический порядок придает форме костюма композиционное движение, динамичность восприятия. Художественное декорирование ткани позволяет с фантазией подойти к оформлению и обогащению современного костюма, в большей степени проявить индивидуальность, дает широкие возможности для воплощения образной темы.

Модель В – композиционный центр коллекции «Фарфоровая нежность» – определяется по законам качества. Модель разработана на основе симметрии отражения. Динамизм в модели проявляется также за счет декоративных перфорированных рядов сложного ритма. Строительным материалом модели является искусственная перфорированная кожа, поверхность которой дополнительно украшена перфорированными рядами сложного ритма.

Искусство – живой динамичный процесс, оно должно развиваться, соответственно должны меняться метод работы и сам тип художественного мышления. И дело не просто во внешних отличиях, а в качественных переменных, в возможности человека совершенствовать свою способность к искусству.

Коллекция «Фарфоровая нежность» рассчитана на создание индивидуального стиля молодых уверенных в себе девушек, с определенными жизненными приоритетами и взглядами на окружающую действительность. Новизна и актуальность коллекции, разработанной в соответствии с перспективными направлениями моды, заключаются в соединении элементов стиля 60-х гг. XX в. с современными формами и материалами, в создании стильного образа для молодых, благодаря чему она будет востребована в молодежной среде.

1. Ракин, В.И. Искусство видеть. – М.: Знание, 1972.

2. Андре Курреж. Почему мы его никогда не забудем. Видеожурнал «VOGUE» (Россия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vogue.ru/fashion/news/andre_kurrezh_pochemu_my_ego_nikогда_ne_zabudem/