

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.90.12.006

Об обсуждении декоративных приемов в современном дизайне костюма

Лю Чэнлун

Студент,

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,

191180, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 46;

e-mail: press@sutd.ru

Аннотация

Данная статья посвящена изучению взаимосвязи графических направлений и дизайнерской деятельности художника по костюму с современными архитектурными формами, как источнику вдохновения и стилеобразования для этих предметно-пространственных направлений творчества. Цель статьи – выявить специфику обсуждения взаимосвязи ассоциативных тенденций в современном дизайне костюма с архитектурой и графикой. Выявление этой специфики поможет установить соответствующие междисциплинарные связи в дизайн-образовании. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1) анализ современных тенденций формирования костюма на основе выявления особенностей влияния архитектурных форм на современный дизайн костюма; 2) анализ общего конструктивно-графического решения между современным представлением архитектурных форм в дизайне костюма средствами его графического содержания. При анализе основных черт современной графики и архитектурных форм в концептуальном решении дизайна костюма выявляются общие черты взаимодействия. На примере современных тенденций в архитектуре раскрываются изменения в художественно-проектной деятельности в сторону графической символики и образности. Результаты исследования по внедрению межпредметных связей апробируются на занятиях по дизайну в реализации проекта в материале, специальной графике и концепции в дизайне.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Чэнлун. Об обсуждении декоративных приемов в современном дизайне костюма // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 5А. С. 651-659. DOI: 10.34670/AR.2023.90.12.006

Ключевые слова

Дизайн, дизайн костюма, декоративные приемы, культура, визуальное искусство.

Введение

Культурными предпосылками возникновения дизайна являются: абстракция формы; отказ от декора в пользу простых геометрических форм; изменение общественного восприятия под влиянием модернизма в сторону эстетики абстрактного морфогенеза [Михайлова, Михайлов, 2008].

Дизайн – это творческая деятельность, объединяющая в себе достижения различных областей человеческого знания и практики (социологии, искусства, дизайна и технологий, экономики, политики, психологии и многого другого), и направленная на проектирование эстетически совершенного, качественного и востребованного продукта. По данным Н. Воронова, Ю. Шестопаля, дизайн – это особый метод, особый способ решения задач за счет новой компоновки уже известных элементов. Поэтому это скорее психологический феномен, особая комбинаторная направленность мышления, позволяющая дизайнеру генерировать идеи в сфере своей профессиональной деятельности и преобразовывать окружающую среду. Промышленный дизайн направлен на создание «полезного, универсально удобного». Категория красоты природы в дизайне определяет особую роль красоты «как одного из элементов удобства в естественном виде». Такая красота является «фоном для основной функции субъекта и для лица, общающегося с субъектом» [Воронов, Шестопаля, www].

Существует область пересечения типов дизайна. Дизайн среды сочетает в себе интерьер и экстерьер, витрины, выставки, торговые площади, праздничный дизайн. Это сфера взаимодействия человека и окружающей средой, которую, как и моду, можно отнести к предметно-коммуникативному дизайну, так как это не просто создание одежды, а самопрезентация человека. Нельзя отрицать, что во всех измерениях дизайна основное влияние на его развитие оказывают не только технологии, экономика, но и художественно-дизайнерская деятельность, в том числе и архитектура [Пигулевский, 2010].

Можно сказать, что зарождается культура дизайна, охватывающая все сферы человеческой деятельности – от архитектуры до товаров и средств коммуникации [там же].

Материалы и методы

Для достижения цели исследования авторы используют методы выявления соотношения архитектурных форм и современного дизайна, методические приемы сравнительного анализа практической и проектной деятельности, синтеза, обобщения, принципы историзма и рассмотрения конкретики.

На любую локальную тему исследования или проектирования – конкретный архитектурный объект, модель костюма – дизайнер формирует свой уникальный «инструментарий» – конкретный предмет и метод собственной работы. Такая «конкретность» возникает в результате пересечения общих методологических предпосылок исследования и реальных задач. Иными словами, исходя из поставленных проектных задач, архитектор/дизайнер может применять один или несколько общих методов проектирования: образно-ассоциативный, аналитический, комбинаторный, историко-генетический, художественно-структурный, метод синтеза и синергетический [Климова, Митрохина, 2018].

Обсуждение и результаты

Костюм разработан на основе изучения и использования различных творческих источников. Одним из основных и актуальных, источников вдохновения в свете современных тенденций для творчества художников по костюму являются графические и архитектурные формы, оказывающие большое влияние на эстетическую культуру эпохи, вкусы людей, формируя их чувство прекрасного.

Классические и современные произведения искусства (архитектура, живопись, графика и др.) вдохновляют художников по костюму на создание модных коллекций – от кутюр и готовой одежды до масс-маркета. Модели, отражающие высокие стандартные категории костюма и являющиеся высокохудожественными образцами стиля, формы, декора, сами по себе являются предметами искусства и экспонируются в музеях и на выставках как произведения искусства. В каждом крупном государственном художественном музее есть коллекция национального, светского или современного костюма. Профессионалы моды, участники публич-ток «*Art&Fashion: Romance of Love*», посвященного союзу моды и искусства, отмечают схожесть процесса создания идей и философии коллекции одежды и объекта современного искусства. Нельзя отрицать, что мода является частью потребительской культуры, сиюминутной, и эта двойственность создает интересные коллаборации и альянсы. Это больше относится к прет-а-порте, а кутюрные коллекции максимально приближены к произведениям искусства [10 главных мыслей об искусстве и моде, [www](#)].

Между костюмом и архитектурой существует формообразующая и стилистическая связь, которая выражается в единстве образного решения, общности силуэтов, основных пропорций. Помимо формообразующих признаков и тектоники, костюм и архитектуру связывает фактура материалов, имеющая скорее эстетически-выразительное и стилеобразующее значение. Многие дизайнеры и модельеры получили архитектурное образование – К. Баленсиага, П. Карден, Д.Ф. Ферре, Т. Форд. Это нашло отражение в их коллекциях, отличающихся идеальными пропорциями, отточенным ритмом линий и форм. Часто эти лаконичные и выразительные формы лишены декоративности, так как очень самодостаточны для создания образа. Другие мировые дизайнеры, не являясь профессиональными архитекторами, обращались к архитектурным сооружениям как к источникам эмоций и эталонным образцам дизайнерской культуры: Г. Шанель, П. Бальмен, К. Диор, Р. Кавакубо и другие. Характер линий, степень их эмоциональной напряженности, ритм и метр современной авангардной архитектуры могут быть отражены в пластике и ритмичности рисунка проектируемого костюма. На рис. 1 представлены примеры соотношения архитектуры и модного костюма [Климова, Митрохина, 2018].

Довольно часто живописные и графические работы художников прямо или косвенно воплощаются в модных образах и конструктивно-декоративных решениях формы (рис. 2) [Кулешова, 2015].

Чаще всего модельеры и дизайнеры, вдохновленные живописными и графическими полотнами своих коллег, используют их в качестве лекал для создания принтов на тканях. Одними из первых были: Э. Скиапарелли, друживший с сюрреалистами, и К. Диор, использовавший образы картин импрессионистов для создания «живописных» тканей для моделей в стиле «новый лук» [Климова, Митрохина, 2018].

Современные художники активно вступают в сотворчество (коллаборацию) и союзы с живописцами и графиками.

Рисунок 1 - Пример архитектуры и моды

Рисунок 2 - Модернизм в построении костюма

Знаменитая художница «японского авангарда» Яеи Кусاما сделала большой и очень оригинальный проект для шоу-румов *Louis Vuitton* в Сингапуре, что является хорошим примером совместного творчества известного бренда и известного художника для указанной области (рис. 3) [Климова Л.А. и др., 2018].

Рисунок 3 - Коллаборативное искусство

В классическую эпоху среди всех искусств господствовала архитектура, поэтому все великие художественные стили проникнуты сходными пропорциональными, ритмическими и пластическими решениями. Эта взаимосвязь просматривается и в XX веке, и сегодня, но, по мнению ученых, в период модернизма дизайн, в частности архитектура, уступил место промышленному дизайну [Воронов, Шестопал, www].

Художественная практика современного дизайна начинает строиться на принципиально новой концепции культуры, ее выразительных стилей, что, в свою очередь, обусловлено изменениями идеологии, системы ценностей и межличностных отношений в обществе. В результате концептуально трансформируется предметно-пространственная среда обитания людей, являющаяся продуктом их проектной деятельности, их представления о гармонии и красоте [Плотникова, 201].

Итак, сегодня проектная деятельность графического дизайнера нередко становится источником вдохновения для других предметно-пространственных направлений творчества. Графический дизайн меньше всего тяготеет к технологическим обстоятельствам, поэтому стал приобретать более заметный образно-иконообразный характер. Развитие компьютерных технологий усиливает качества легкости, мобильности и технологической свободы. Для графического дизайнера стало привычным оперировать информацией и знаковыми образами информационного общества.

В творчестве художников-графиков все более заметным становится образный, знаковый и изобразительно-графический характер. Взаимодействие между вещью и человеком сегодня все больше обращается к «интерфейсу». Интерфейс проектной деятельности разрастается, становясь графической «легкостью», переходит в различные виды архитектурно-дизайнерского

творчества. Графический дизайн все больше проникает в дизайн среды, дизайн костюма, влияя на модные тенденции, завораживая оригинальной авторской графикой принтов (рис. 4).

Рисунок 4 - Творение Покраса Лампаса: худи каллиграфическое

Учебный процесс в современных условиях постоянно расширяющегося научно-технического прогресса направлен на формирование профессионального и целостного мышления. Дизайн в проектах становится образовательной дисциплиной, инициирующей непрерывный поиск механизмов и методов интеграции [Климова Л.А. и др., 2018].

Современным методом среди основных принципов работы педагогов является привлечение к педагогическому процессу практикующих дизайнеров, так как для овладения профессией особенно важны опыт, личная интуиция, стремление изучать и применять новые технологии и современные тенденции в образовательном процессе. Одной из важных составляющих образовательного проекта является внедрение современных тенденций графики, дизайна и моды в образовательные дизайнерские задачи [Плотникова, 2016].

Мода, откликаясь на самые яркие события общественной жизни города (выставки, творческие проекты, фестивали уличного искусства), активно осваивает все виды графического искусства. Модные дома по всему миру вдохновляются популярной графикой в окружающей среде. Эта область представляет собой широкое поле деятельности для научных исследований.

В настоящее время в музеях наблюдается значительный рост числа посетителей. Это

большой тренд, востребованный в постмодернистском обществе. Но настоящее искусство больше не нужно искать только в музее: современные художники стрит-арта создают шедевры прямо на улицах наших городов. К стрит-арту относятся: граффити, пост-граффити, стрит-арт, фреска, настенная живопись. В свою очередь, эти различные виды графики используются в городском пространстве и неизбежно будут менять свой облик, воздействуя на социокультурную ситуацию. Площадь такой росписи чаще всего занимает всю стену многоэтажного дома и становится частью городского пейзажа. Фрески выполняются художниками на стенах городских домов, заборах и могут иметь высокохудожественный эффект.

Для структурного анализа было исследовано около 500 моделей костюмов, включая аксессуары, размещенные на электронном ресурсе *VOGUE.RU*, который является одним из основных профессиональных сайтов о моде и дизайне костюма в мире. Анализ показал зависимость печати на материалах от следующих факторов:

- выбор определяющей идеи на основе анализа тенденций моды/социального заказа;
- формирование художественно-структурной идеи, связанной с образом и композицией:
 - линейно-структурная связь фигуры с пластической формой изделия;
 - подбор материалов для одежды;
 - подбор техники печати;
 - инструменты и аксессуары для печати на ткани;
 - каллиграфия;
 - рисунок подчеркивает пластическую форму изделия, контрастирует или противоречит ей;
 - создание тонкой или (хаотической) деконструктивной динамики внутри силуэта;
 - используются все виды материалов: натуральные и синтетические ткани, кружево, кожа, мех, сетка, и т.д.;
 - живопись тушью, печать, нанесение краски на влажную ткань, рисование линерами, распылением,
 - вышивка, коллаж и другие;
 - изменение композиции, цвета и техники.

На рис. 5 представлены работы, отражающие особенности уличной графики в архитектуре и дизайне костюма [Воронов, Шестопап, [www](#); 10 главных мыслей об искусстве и моде, [www](#)].

Рисунок 5 - Уличная мода и дизайн костюма

Заключение

Сравнительный анализ взаимодействий и междисциплинарных связей проектных культур и специфики современных направлений дизайна показал, что их объединяют общие графические идеи, которые проникают друг в друга, что в ходе взаимодействия порождает новое творчество. Наличие выявленных взаимосвязей помогает в разработке новых технологий и использовании оригинальных концептуальных решений.

Выявленные моменты взаимодействия дизайна костюма, графики и архитектурных форм позволили сделать вывод о положительном влиянии модных тенденций, заставляющих дизайнера всесторонне развиваться в различных направлениях дизайнерской деятельности. Практические результаты выявленных межпредметных связей проектной деятельности используются на занятиях по дизайну при реализации проектного материала, специальной графики и концепций в дизайне.

Библиография

- 10 главных мыслей об искусстве и моде. URL: <https://instyle.ru/lifestyle/culture/10-glavnykh-mysley-ob-iskusstve-i-mode-s-meropriyatiya-art-fashion-pri-podderzhke-instyle>
2. Воронов Н., Шестопап Я. Дизайн, красота, искусство. URL: https://tatlin.ru/articles/dizajn_krasota_iskusstvo
3. Климова Л.А. и др. Инновации в дизайне и проектировании объектов индустрии моды. Новочеркасск: Лик, 2018. 242 с.
4. Климова Л.А., Митрохина Т.А. Проектная синергетика как инновация в дизайне // Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве. Курск, 2018. С. 68-71.
5. Куксо К.А. Эстетика стрит-арта. СПб., 2018. 96 с.
6. Кулешова А.А. и др. Дизайн костюма: теория, практика, образование. Шахты, 2015. 162 с.
7. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Время индустриального дизайна // Социокультурные проблемы дизайна. Ростов-на-Дону: Антей, 2008. С. 35-46.
8. Пигулевский В.О. Искусство и арт-практика. Ростов-на-Дону: Антей, 2010. 311 с.
9. Плотникова М.Г. Вещь как предмет художественного конструирования в контексте практик дизайн-образования // Педагогика искусства. 2016. № 3. С. 110-114.
10. Плотникова М.Г. Дизайн вещи: культурно-исторические трансформации: дис. ... канд. фил. наук. Ростов-на-Дону, 2014. 151 с.
11. Поносов И.Г. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. М., 2021. 288 с.

On the discussion of decorative techniques in modern costume design

Liu Chenglong

Graduate Student,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
191180, 46, Voznesenskii ave., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: press@sutd.ru

Abstract

This article is devoted to the study of the relationship between graphic trends and design activities of a costume designer with modern architectural forms, as a source of inspiration and style formation for these subject-spatial areas of creativity. The purpose of the article is to reveal the specifics of the discussion of the relationship of associative trends in modern costume design with

architecture and graphics. The identification of this specificity will help to establish appropriate interdisciplinary links in design education. To achieve this goal, the following tasks were set: 1) analysis of modern trends in the formation of a costume based on identifying the features of the influence of architectural forms on modern costume design; 2) analysis of the general constructive-graphic solution between the modern representation of architectural forms in the design of the costume by means of its graphic content. When analyzing the main features of modern graphics and architectural forms in the conceptual solution of costume design, common features of interaction are revealed. On the example of modern trends in architecture, changes in artistic and design activities towards graphic symbolism and imagery are revealed. The results of the study on the introduction of interdisciplinary links are tested in design classes in the implementation of the project in the material, special graphics and concepts in design.

For citation

Liu Chenglong (2022) Ob obsuzhdenii dekorativnykh priemov v sovremennom dizaine kostyuma [On the discussion of decorative techniques in modern costume design]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (5A), pp. 651-659. DOI: 10.34670/AR.2023.90.12.006

Keywords

Design, costume design, decorative techniques, culture, visual arts.

References

1. 10 glavnykh myslei ob iskusstve i mode [Top 10 thoughts about art and fashion]. Available at: <https://instyle.ru/lifestyle/culture/10-glavnykh-mysley-ob-iskusstve-i-mode-s-meropriyatiya-art-fashion-podderzhke-instyle> [Accessed 12/12/2022]
2. Klimova L.A. et al. (2018) *Innovatsii v dizaine i proektirovanii ob"ektov industrii mody* [Innovations in the design and design of objects of the fashion industry]. Novocherkassk: Lik Publ.
3. Klimova L.A., Mitrokhina T.A. (2018) Proektnaya sinergetika kak innovatsiya v dizaine [Project Synergetics as an Innovation in Design]. In: *Rossiiskie regiony kak tsentry razvitiya v sovremennom sotsiokul'turnom prostranstve* [Russian Regions as Development Centers in Modern Socio-Cultural Space]. Kursk.
4. Kukso K.A. (2018) *Estetika strit-arta* [Aesthetics of street art]. St. Petersburg.
5. Kuleshova A.A. et al. (2015) *Dizain kostyuma: teoriya, praktika, obrazovanie* [Suit design: theory, practice, education]. Shakhty.
6. Mikhailova A.S., Mikhailov S.M. (2008) Vremya industrial'nogo dizaina [Time of industrial design]. In: *Sotsiokul'turnye problemy dizaina* [Sociocultural problems of design]. Rostov-on-Don: Antei Publ.
7. Pigulevskii V.O. (2010) *Iskusstvo i art-praktika* [Art and art practice]. Rostov-on-Don: Antei Publ.
8. Plotnikova M.G. (2014) *Dizain veshchi: kul'turno-istoricheskie transformatsii. Doct. Dis.* [Design of a Thing: Cultural and Historical Transformations. Doct. Dis.]. Rostov-on-Don.
9. Plotnikova M.G. (2016) Veshch' kak predmet khudozhestvennogo konstruirovaniya v kontekste praktik dizain-obrazovaniya [Thing as an object of artistic design in the context of design education practices]. *Pedagogika iskusstva* [Pedagogy of Art], 3, pp. 110-114.
10. Ponosov I.G. (2021) *Iskusstvo i gorod: graffiti, ulichnoe iskusstvo, aktivizm* [Art and the city: graffiti, street art, activism]. Moscow.
11. Voronov N., Shestopal Ya. *Dizain, krasota, iskusstvo* [Design, beauty, art]. Available at: https://tatlin.ru/articles/dizajn_krasota_iskusstvo [Accessed 12/12/2022]