

УДК 745/749

АНАЛИЗ ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ КОСТЮМА В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ФОТОГРАФИЙ, ЖУРНАЛЬНОЙ ГРАФИКИ И ЧЕРТЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

© 2009 Н.В.Афанасьева

Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса, Самара

Статья поступила в редакцию 22.07.2009

В статье рассматриваются вопросы осмысления исторического и культурного наследия визуальных образов моды, накопленных в настоящее время. Дан анализ образного решения мужского костюма и модной фигуры, описаны их характеристики. Представлены результаты исследований модных мужских образов за период XX – XXI вв. Намечены пути использования визуальных образов (фотографий и рисунков моды, чертежей конструкций) в современных системах автоматизированного проектирования.

Ключевые слова: визуальные образы моды – фотоизображения, эскизы моды (модная графика); модная мужская фигура; мужской костюм; параметры форм костюма, чертежи конструкций костюма; стилизация, стиль в моде.

Эклектика форм и стилевых направлений, в том числе ретроспективных, задающих тон в современной моде, приводят к огромному количеству вариаций и интерпретаций современного костюма. В подобных условиях создание новых дизайнерских решений зачастую происходит на основе интуитивного подхода дизайнера и конструктора и зависит от степени его ориентации в моде и социальных интересов потребителей. В то же время, имеется большой пласт информации в виде современных и исторических визуальных образов моды, который к настоящему времени недостаточно изучен, требует систематизации, а работы, посвященные выявлению закономерностей развития костюма, носят отрывочный характер, освещают отдельные стороны вопроса или представляют собой исследования, ориентированные на другие цели. Изучению модного образа, его эстетической и художественной составляющей, характеристик его стилевой принадлежности, принадлежности к модным трендовым типам важным с точки зрения коммерческой привлекательности для клиента, не уделено должного внимания. Процесс проектирования новых моделей основан на практическом опыте и чутье разработчиков, зачастую не имеет должной информационной базы. Обращение к историческим визуальным образам моды позволит увидеть формы, силуэты, пластику линий, цветовые и другие характеристики костюма под новым ракурсом.

К настоящему времени накоплен материал в виде журналов моды за различные периоды, в которых сосредоточены фотографии моделей одежды и фигур манекенщиц, рисунки-эскизы моделей одеж-

ды, модная стилизованная графика. Эта информация могла быть использована дизайнерами, конструкторами и другими специалистами, занимающимися разработкой одежды. Однако она должна быть преобразована в новые форматы, удобные для интегрирования в системы автоматизированного проектирования или другого использования в информационно-телекоммуникационных системах.

Визуальные образы моды несут информацию о модной фигуре, костюме и его характеристиках, аксессуарах, обуви, макияже, прическах. Модная фигура на фотоизображении включает: особенности телосложения, характерные для данного периода, модный тип осанки, пропорции основных участков фигуры, тип внешности. Модная рисованная фигура несет информацию об акцентах моды, о графических приемах и техниках, используемых в различные периоды моды¹.

Первым этапом настоящей работы явилось исследование модных мужских образов XX – XXI веков по их графическим изображениям. Мужской модный образ был выбран в качестве объекта исследования в связи с большим интересом fashion-индустрии, индустрии красоты к сильной половине человечества. В начале XXI века мужчина все большее значение придает своему костюму, заботится о внешности, в связи с изменившимся образом жизни расширяется ассортимент мужской одежды.

Пропорции *модной мужской фигуры* представляют уникальный набор характерных параметров для каждого периода времени. Различным периодам присущ определенный тип модной фигуры. Изучение исторических эталонов фигур, их пропорциональных отношений позволило выделить типовые

⁰ Афанасьева Наталья Валериевна, доцент, зав. кафедрой проектирования технологий в сервисе.
E-mail marna2007@mail.ru

¹ Афанасьева Н.В., Кузьмичев В.Е. Женская мода в России XX – XXI веков: костюм – фигура – конструкция: Учеб. пособие. – Самара: 2005.

фигуры по периодам моды, проследить размерную типологию фигур для проектирования одежды в разные годы, разработать систему показателей для количественного описания фигур во фронтальной проекции (рост, антропометрические точки, уровни, поперечные диаметры). Изучение рисованных модных фигур позволяет установить акценты моды для каждого периода, а исторические визуальные образы использовать на начальном этапе проектирования – зарисовке стилизованных эскизов моделей на фигу-

ре. Нами были установлены количественные характеристики модной мужской фигуры. На основании результатов математической обработки полученных данных были выделены типовые фигуры для каждого десятилетия XX века и построены графические ряды фигур. Каждая типовая фигура воплощает идеал красоты своего времени, имеет особую пластику форм. На рис. 1 представлены модные мужские фигуры по периодам моды.

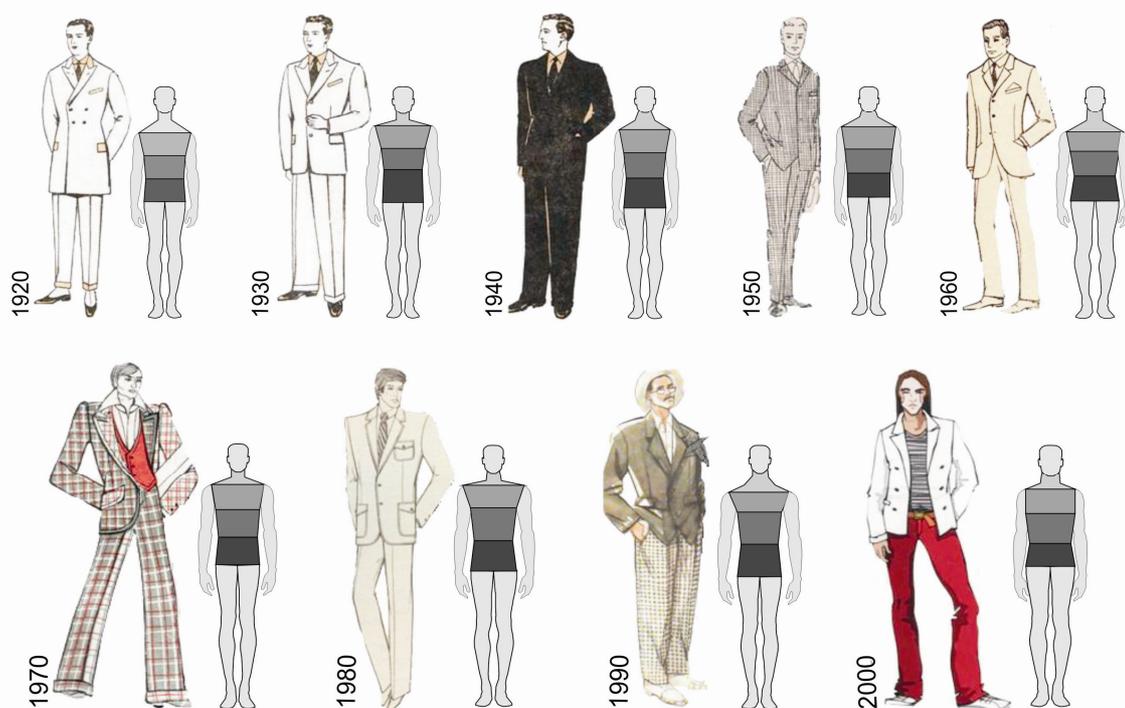

Рис. 1. Модные мужские фигуры XX – XXI вв.

В XX веке мужская фигура изменяется динамично. Так, в 1910 – 1920-е годы модной считалась подтянутая фигура с узкой линией талии, покато́й линией плеч. В 1930-е годы мужская красота становится важным фактором общественной жизни. Идеал физической красоты тридцатых годов двадцатого века – широкие плечи, хорошая осанка, узкие бедра, сильные мышцы, поднятая линия плеч. В период военного времени модными были высокие и прямые плечи. Но уже в 1948 году плечи немного опустились, но при этом расширились. В 1950 – 1960-е годы плечи остаются покатыми, расширяются бедра. 1970-е годы представляют нам новый тип модной фигуры, пропорции которой изменяются за счет увеличения длины ног. Так же для фигуры этого времени характерны плоская грудь и высокие плечи. В 1980 – 1990-е годы повышается интерес ко всем видам спорта, в моду входит мускулистая фигура с широкими плечами и узкими бедрами. В период с 2000 по 2008 гг. включительно идеальной считается высокая, хорошо сбалансированная, стройная мужская фигура. Фигурам такого типа соответствуют широкие плечи, узкие бедра и длинные ноги.

По результатам измерений основных пропорциональных соотношений мужской фигуры с 1910 – 2010 год, предложенных кафедрой конструирования швейных изделий Ивановской государственной текстильной академии составлен визуальный ряд модных мужских фигур за данный промежуток времени (см. рис.1). В исследовательской части изучены стилиевые признаки, которые определяют модную мужскую фигуру, лицо и прическу. Кроме того, накоплен исторический материал по эталонам красоты мужских фигур, их пропорций, разработана система параметров модных фигур².

Продлав количественный анализ пропорций модных мужских фигур за разные периоды, можно определить к какому периоду принадлежит эскиз или фотография. Полученные знания о модных фигурах за период XX – XXI вв. позволят точнее проектиро-

² Глазова И.В., Афанасьева Н.В., Кузьмичев В.Е. Исследование модных мужских фигур 20 века: материалы межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов. Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности (ПОИСК – 2008). – Ч. 1. – Иваново: 2008. – С.126.

вать форму одежды, пропорции элементов. Дальнейшая работа направлена на создание архитектуры электронного каталога «фигура – костюм». Данный каталог позволит получать дизайнеру систематизированную информацию о мужской моде за различные периоды XX – XXI вв.

Вторым этапом работы было изучение *мужского костюма*. Выбор мужского костюма в качестве объекта исследования обусловлен тем, что костюм является базовым ассортиментом во всех коллекциях мужской одежды. Он играет важную роль в мужском гардеробе. На протяжении эволюции его форма изменялась, сохраняя узнаваемые черты. Костюм несет стилевые признаки, имеет внешнюю и внутреннюю форму. Под внешней формой, прежде всего, понимают силуэтную форму модели, а внутренняя форма представляет собой совокупность форм ее элементов и деталей. Структура формы костюма, характеризующая определенным сочетанием геометрических фигур, формирующих его силуэт, является наиболее стабильным и повторяющимся фактором моды, в то время как декоративные элементы (цвет, декор, отделки) мобильны. Восприятие структуры костюма определяется главным образом сочетанием форм основных частей костюма, его верхней и нижней части, длины и ширины низа и рукавов.

Авторами были проведены исследования внешней формы мужского костюма за период 1920 – 1990 годы. Из российских и зарубежных изданий было отобрано 92 визуальных изображения мужского костюма, в том числе 1920 – 8, 1930 – 4, 1940 – 13, 1950 – 26, 1960 – 12, 1970 – 11, 1980 – 8, 1990 – 10. Изображения переводили в цифровую форму с использованием сканирующих устройств, а их последующую обработку проводили с использованием графических пакетов Adobe Photoshop 7.0, CorelDraw Graphics Suite X3, Corel PHOTO-PAINT X3. Выстроив модели по модулю головы (приведя к единому масштабу изображения), производили сравнения за различные периоды. Следующим этапом явилось определение местоположения основных информационных точек формы пиджака. Плечевой пояс в мужских пиджаках является основным фактором изменения всей формы. Изменение параметра ширины плеч влечет к изменению других параметров. При разработке номенклатуры параметров учитывалось также, что визуальный образ костюма связан с размерными характеристиками и пластикой модной фигуры. Характеристики модного типа фигуры во многом определяют внешний вид изделия. Поэтому для описания были выбраны положение линии груди, линии талии, линии бедер и ширина груди, талии, бедер³. Формализация характеристик внутренней и внешней формы визуальных образов фигур и одежды в настоящее время

является предметом изучения ряда авторов⁴. Формализация означает математическое описание зависимостей между основными показателями формы и может быть использована для осуществления процесса распознавания, идентификации признаков костюма, его стилевой принадлежности.

В настоящее время на кафедре проектирования технологий в сервисе Филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в Самаре и кафедре дизайна Самарского государственного архитектурно-строительного университета имеются оригинальные материалы, свидетельствующие о том, как формировался модный мужской образ, развивалась мужская мода на протяжении XX и в начале XXI-го веков. Авторами был собран иллюстративный материал по аксессуарам, дополнениям, обуви, прическам, макияжу. На основе собранных данных нами сделан прогноз по модному мужскому образу будущих сезонов. Было принято решение использовать полученные данные при проектировании современной модной коллекции мужских костюмов. Таким образом, целью следующей части работы явилась разработка актуального мужского ассортимента – *коллекции моделей мужских костюмов*, с использованием новых сведений и результатов проведенных исследований.

³ Афанасьева Н.В. Новые методы создания модного образа мужского костюма // Матер. 66-й Всерос. научно-техн. конф. по итогам НИР за 2008. – Ч. 1. – Самара: 2009.

⁴ Хонгуанг Е., Кузьмичев В.Е. Описание основных стилеобразующих элементов женских жакетов и мужских пиджаков // Современные технологии и оборудование текстильной промышленности (Текстиль – 2004): Тез. докл. Всерос. науч.-техн. конф. – М.: 2004. – С. 270; Ли Юэ. Проектирование плечевой одежды с использованием сканированных оцифрованных изображений трехмерной системы «фигура-одежда». Дис. ... к.т.н. – Иваново: 2009.

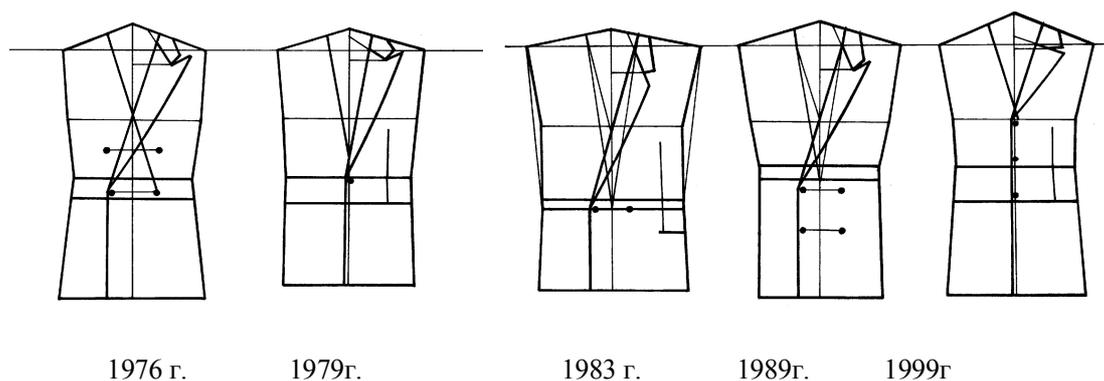

Рис. 2. Примеры пропорций частей мужских пиджаков в различные временные периоды

В рамках поставленной цели предварительно нужно было решить следующие задачи: 1) уточнить понятие «мужской модный костюм»; 2) выделить составляющие мужского костюма и описать их; 3) провести сравнительный анализ форм и частей костюма за исследуемый период и выделить типовые силуэты пиджаков и брюк современной моды; 4) классифицировать сложившиеся типы пиджаков и брюк; 5) исследовать стили и выделить стилевые признаки в мужском костюме; 6) изучить модный мужской образ и его составляющие.

В результате проведенной работы была составлена схема модного мужского образа, описаны составляющие мужского костюма. На рис.2 показаны пропорции частей мужских костюмов в связи с изменением модной линии талии. Авторами сделан обзор изменений форм, силуэтов мужского костюма в течении XX века. Представлены классификация типов пиджаков и брюк, виды рубашек и их деталей, а также разновидности аксессуаров и дополнений, виды отделок в мужском костюме. Изучены перспективные тенденции моды. В результате проведенной работы были изготовлены образцы мужских костюмов. Создание модного костюма невозможно без изучения особенностей формообразования, *чертежей конструкций*, как современных, так и исторических. Измерение чертежей конструкций разных лет позволило установить величины прибавок на основных антропометрических уровнях. Перевод чертежей в цифровой формат позволило создать базу данных чертежей (мужских пиджаков, брюк, пальто) по периодам моды. Была разработана номенклатура параметров для конструктивного описания моделей. Был проведен сравнительный анализ параметров исторических и современных чертежей по величинам прибавок на основных уровнях⁵. Так, в частности, в ходе исследования авторами было установлено, что величины прибавок 1970-х годов на некоторых конструктивных участках совпадают с прибавками, используемыми в настоящее время. Таким образом, на наш взгляд, использовать конст-

руктивное решение моделей 1970-х годов можно для проектирования современных стилизованных моделей или для воспроизведения исторических силуэтов моделей пиджаков. Связи современных модных образов и модных образов прошлого прослеживаются и в визуальных образах одежды и в модных фигурах. Так, например, нами были разработаны образцы моделей с использованием конструкций 1970-х годов, которые были продемонстрированы в виде коллекции современных сценических костюмов.

В ходе проведенных исследований авторами была замечена связь между модными фигурами, визуальными изображениями костюмов и чертежами конструкций. Для каждого периода мы видим те или иные отношения параметров, которые характеризуют типичные модные тенденции и пропорции. Например, чтобы придать фигуре модный силуэт в 1920-е годы в пиджаках используют покатые плечи, в 1930-е годы, наоборот, используют плечевые накладки, в 1950-х годах линию талии занижают, а пиджак имеет форму прямого силуэта, чтобы подчеркнуть солидность фигуры. В наше время используют приталенный силуэт в мужском костюме. В модной фигуре конкретного периода указанные отношения сильно акцентированы, что позволяет определить степень важности тех или иных параметров. Подобные моменты находят отражение и в чертежах конструкций.

Таким образом, авторами предлагается использование ранее созданных чертежей конструкций для проектирования современных моделей мужских костюмов и воспроизведения исторических. Это повышает возможности проектировщика, позволяет мобильнее и быстрее реагировать на тенденции моды, разнообразить ассортимент за счет использования ретро-аналогов, создавать новые дизайнерские решения с использованием новых подходов. Разработка заявленной темы исследования подразумевает дальнейшие виды работ: 1) провести классификацию исторических аналогов по периодам моды и оцифровать изображения; 2) установить периоды моды по смене основных типов силуэтов костюмов; 3) обработать изображения, разработать единые требования к универсальному формату; 4) создать электронный каталог модных образов и исторических

⁵ Афанасьева Н.В. Конструктивное направление мужской моды XX – XXI веков // Матер. Всеросс. научно-техн. конф. (27 – 28 ноября 2007). – Самара: 2007. – С.169 – 171.

чертежей конструкций; 5) оформить базу данных и сохранить на электронном носителе в виде коммерческого продукта; 6) осуществить мероприятия по продвижению и реализации продукта

Полученная новая база данных будет предназначена для моделирования стилизованных моделей с элементами конструктивного направления моды прошлых лет. Создание электронного каталога визуальных образов мужских фигур, пиджаков, аксессуаров, причесок, обуви имеет самостоятельную ценность для изучения истории моды и стилей.

Использование полученных данных позволит проектировать модели одежды различных стилей, с элементами ретро, воспроизводить исторические модели, обогатить и расширить возможности проектировщика.

Распространение информации среди профессионалов позволит получать модели нового качества с заданными параметрами визуальных образов, а также с элементами исторических стилей. Полученные в ходе исследования материалы могут быть использованы в учебном процессе таких дисциплин как «История индустрии моды», «История текстиля и моды», «История стилей», «История парикмахерского искусства и косметики», «Конструктивное моделирование», «Художественное проектирование костюма» для специальностей по направлению дизайна и моды, конструирования швейных изделий, сервиса в сфере индустрии моды и красоты.

ANALYSIS OF THE SUIT IMAGE SOLUTION BY PHOTOS, FASHIONABLE GRAPHICS AND DRAWING DESIGNS IN DIFFERENT PERIODS OF FASHION

© 2009 N.V.Afanasyeva^o

Branch of Russian State University of Tourism and Service, Samara

The article deals with understanding of the visual fashion images historical and cultural heritage, collected by now. It contains the analysis of the suit image and fashionable shapes, as well as its characteristics. The results of the men's fashion images studies during the period of XX – XXI centuries are given. The author describes also the possible ways of visual images usage (photos and drawings of fashion, design drawings) in modern Computer-Aided Design systems.

^o Afanasyeva Natalya Valerievna, Associate Professor,
Head of the Department Technologies designing
in service. E-mail marna2007@mail.ru