

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ В РОССИИ

© 2012 Н.В.Афанасьева

Филиал Российского университета туризма и сервиса. Самара

Статья поступила в редакцию 30.07.2012

В статье проанализированы подходы к проектированию костюма, основанные на изучении способов создания народной одежды, конструктивизм в костюме. Автором дан исторический обзор приемов проектирования одежды в России. Описано обращение современных дизайнеров к национальным традициям с целью поиска новых художественных решений костюма.

Ключевые слова: методики проектирования костюма, конструктивизм в одежде, народный костюм, художественные приемы проектирования одежды.

Участие в различных научно-практических конференциях по профилю индустрии моды и дизайна одежды, общение с профессионалами по различным вопросам проектирования одежды и дизайн-образования, изучение литературы по данной теме, показало, что существуют различные подходы к оценке функционирования индустрии моды, ее роли в обществе, ее целях и задачах в современных условиях. Так, в европейских странах, в частности в Голландии и Бельгии, отношение к дизайн-проектированию одежды выражено через поиск креативного начала, новых форм костюма, интересных композиционных решений, необычных идей. Мода рассматривается как искусство с его собственным местом в национальной культуре. Современная голландская мода создает шоу в музеях и галереях. Идет активный поиск национальной идентичности в глобализованном мире. В известной бельгийской школе Royal Academe of Fine (Антверпен) студенты создают оригинальные образцы моделей, опираясь на глубокие знания истории моды. В Китае подходы к проектированию одежды тесно связаны с возможностью использования разработанных образцов в промышленном производстве. В последнее время там наметилась тенденция по разработке авторского оригинального дизайна коллекций моделей, о чем свидетельствуют требования проводимых конкурсов дизайнеров таких как China International Young Designer Contest (Пекин), China International Warp-knitted Fashion Design Competition (Ухань) и др. Что же представляет собой модное образование по

профилю дизайн одежды в современных условиях в России?

В России существуют школы обучения моделированию костюма, основанные на российских традициях, сформированных еще до революции, а так же на опыте работы специалистов в советский период, и на опыте современных российских дизайнеров. Учитывая специфику развития Российской Федерации (РФ) в XX – XI вв. и ее участие в процессах глобализации сегодня, наличие международного разделения труда в части создания модной одежды и ее реализации на территории РФ, где имеется огромный рынок потребителей, следует четко определить перспективные направления и стратегии в области дизайн – образования в моде. Сравнительный анализ обзорных статей журнала «Швейная промышленность» о состоянии отрасли за последние годы говорит о тенденции снижения количества предприятий текстильной и швейной промышленности, определенных трудностях развития. Однако интерес к профессии модельера и другим видам деятельности, связанным с fashion-индустрией растет¹. Проводимые в последнее время в РФ конкурсы дизайнеров, часто выглядят как шоу, в которых дизайнеры являются главными действующими лицами, имеют широкую географию, привлекают все новых участников, зрителей, модный бомонд.

В нашей стране имеются и традиции подготовки кадров в области индустрии моды. Накопленный опыт проектирования одежды изучен не в достаточной мере, чтобы создавать новый дизайн на основе традиций и инноваций. С другой стороны, наблюдается также

⁰Афанасьева Наталья Валериевна, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой технологии сервиса и дизайна.
E-mail: marna2007@mail.ru

¹ Афанасьева Н.В., Чинцова М.К. Визуальные образы как средство коммуникации в моде. – Самара: 2011.

интерес стран-производителей одежды к различным методикам проектирования, в том числе в дизайн - образовании одежды. С точки зрения культурного наследия также представляет интерес костюм народов России и способы его создания. Учитывая вышесказанное, считаем актуальным проведение глубоких исследований и изучение традиций в части создания одежды. Подготовка и качество обучения студентов-дизайнеров в отечественных вузах выходит в этой связи на первый план.

На территории Российской Федерации издревле складывались традиции создания, ношения одежды и формировались основные типы народных костюмов. Сегодня народные костюмы являются источником вдохновения дизайнеров. Подробное этнографическое описание видов костюмных комплексов дано Н.М.Калашниковой в учебном пособии². В своих работах автор описывает способы создания костюмов, принципы их формообразования, ткани и материалы, отделки и декор, цветовые сочетания, технологии изготовления одежды. Современных исследователей привлекают музейные экспонаты как носители ценнейшей информации. Для народных костюмов России характерны следующие черты: экономичный крой преимущественно из цельных кусков тканей; геометричность и простота конструкций одежды; символический рисунок декора и орнамента; знаковость и символика костюма.

С приходом в Россию Европейской моды в VII – VIII вв. Происходит заимствование способов проектирования одежды из Европы. Сложное конструирование известно в истории костюма с XIV – XV вв. в странах Западной Европы. В Петровский период прослеживается два варианта формирования костюма: традиционный и заимствованный европейский.

Примеры создания русских костюмов можно проследить по экспонатам выставок российского этнографического музея (РЭМ). Каждая выставка посвящена одному элементу в культуре этноса: рубашке, обуви, верхней одежде, переднику, юбке, поясу³. Сравнительный анализ форм, кроя, цветового решения, декоративной отделки народной одежды можно провозвести по периодам с XVII – XX вв. Экспонаты выставок представляют собой богатое наследие, а РЭМ имеет прекрасные фонды, иллюстрирующие многообразие национального творчества.

С приходом Советской власти в 1917 году приходят и новые ценности в мировоззрении, меняется костюм, его функции, внешний вид. Появление функционализма в архитектуре в 1920-30-е гг. создает предпосылки для возникновения нового направления в искусстве – русского конструктивизма. Новые подходы касаются проектирования костюма. Проведенные исследования приемов конструктивизма по работам художников позволили выявить следующие характерные приемы: 1) беспредметный орнамент; 2) принципиально новые рисунки; 3) ритмические построения композиции; 4) оптические и пространственные эффекты; 5) сочетание плоскостных и объемных элементов; 6) наличие четкой структуры; 7) наличие нескольких пространственных планов; 8) простейшие геометрические формы; 9) принцип комбинаторики; 10) сдвиги и смещения форм; 11) графический метод формообразования; 12) отказ от декора; 13) заимствования из народного костюма; 14) накладной декор, если он функционально обоснован; 15) эксперимент с пластическими особенностями материала; 16) возможность изготовления одежды промышленным способом.

Выявленные приемы можно использовать для разработки дизайна одежды и описания различных методик проектирования. На протяжении всего исследуемого периода, так или иначе, эти приемы используются дизайнерами и на основе них создаются все новые и новые композиционные решения костюма⁴.

Период 1930 – 1950-х гг. характеризуется закрытостью и господством идеологии в Сталинский период. С точки зрения создания новых моделей одежды, хотя и копирует западные образцы, но также и имеет специфические черты. Например, женская и мужская одежда имеют орнамент и вышивки, заимствованные из народного костюма. В последующие десятилетия 20 века наступает расцвет нового периода – периода советской моды, который также представляет интерес для исследователей моды и дизайнеров⁵.

Новейший период развития индустрии моды в России ознаменован возвратом интереса к архаичным технологиям проектирования одежды, возрождением традиционных ценностей, таких как разумное потребление продуктов производства, экономия ресурсов и материа-

² Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции): Учебное пособие – М.: 2002.

³ Она же. Шубы, шубки, казакины... Коллекция верхней одежды из собрания Российского этнографического музея. – М.: 2012.

⁴ Афанасьева Н.В., Польшова Н.А. Конструктивизм в дизайн-проектировании костюма. Актуальные проблемы искусствоведения, филологии и культурологии: Материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть II. – Новосибирск: 2012. – С. 65.

⁵ Щипакина А.А. Мода в СССР. Советский кузнецкий, 14. – М.: 2009.

лов, гармония с природой. Стилизацией, воспроизведением, коллекционированием народного костюма в различные периоды занимались Д.Разумихина, В.Зайцев, Е.Супрун, Т.Осмеркина, О.Черникова, Т.Парфенова, В.Юдашкин, А.Телегина, С.Глебушкин и др. Работы этих авторов неоднократно выставлялись в музеях и выставочных центрах нашей

страны. Это свидетельствует о неугасаемом интересе к национальным традициям, культуре народов России. Изучение костюмных комплексов, способов изготовления и ношения одежды позволит открывать все новые грани в творчестве, обеспечить качественно новый уровень жизни людей.

ARTISTIC DESIGN TECHNIQUES IN CLOTHING IN RUSSIA

©2012 N.V.Afanaseva^o

Branch of the Russian University of Tourism and Service. Samara

This article analyzes the approaches to the design of the suit based on a study of ways to create people's clothes, constructivism in the suit. The author has given a historical review of methods of designing clothing in Russia and described the appeal of modern design to the national traditions in search of new artistic solutions of the suit.

Keywords: costume design techniques, constructivism in clothing, national costume, artistic techniques of designing clothes.

^o *Natalia Valerievna Afanasieva, professor of Technical Sciences, chair head of the Department of Technology and Design Services. E-mail: marna2007@mail.ru*