

ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ НА ДИЗАЙН КОСТЮМА

Маслянова Фатима Ибрагимовна, и.о.доц. КГТУ им. И.Раззакова, Кыргызстан, 720044, г. Бишкек, пр.Мира, 66, e-mail: maslyanova66@mail.ru

В статье рассмотрено развитие архитектуры как формы изобразительного искусства, и ее влияние на дизайн костюма. Приведены общие принципы формообразования и выразительные средства, применяемые как в архитектуре, так и в дизайне костюма. В качестве примера рассмотрены работы архитекторов XIX-XX вв., которые экспериментировали с дизайном женской одежды.

Ключевые слова: дизайн костюма, одежда, мода, пропорция, художественный стиль, декор, образ, фактура, орнамент.

INFLUENCE OF ARCHITECTURE IN DESIGNING SUIT

Maslyanova Fatima Ib., Kyrgyzstan, 720044, Bishkek, KSTU named after I.Razzakov, e-mail: maslyanova66@mail.ru

The article deals with the development of architecture as a form of visual art, and its influence on design costume. General principles of formation and means of expression are used in the architecture and design of the costume. As an example, work of architects of XIX-XX centuries, Who were experimenting with the design of women's clothing, are considered.

Keywords: costume designing, clothing, fashion, proportion, art style, decor, image, texture, pattern.

В современном мире всё взаимосвязано. Научный и технический прогресс всё больше и больше проникает в область искусства, архитектуры и моды. С каждым днем мы всё больше приближаемся к «будущему» с фантастическими постройками, «умной» техникой и одеждой, которая может менять форму, цвет, температуру. Безусловно, в первую очередь на моду оказывает огромное влияние архитектура. Ибо она всегда является «лицом» времени. На сегодняшний день в мире моды возник термин «архитектурный крой» и большое количество дизайнеров объединились для поиска новых форм и создания интересных проектов. Архитектура, как форма изобразительного искусства очень часто является главным источником многих мировых дизайнеров. Наблюдая за мировыми зданиями, восхищаясь их сложностью и красотой, мы убеждаемся в том, насколько этот вид искусства ценен. То, что архитектура и мода взаимосвязаны, это видно на примере известных зданий и коллекций одежды, как мода и архитектура развивались бок о бок, как некоторые элементы перетекали из одного в другое. Выявив сходство по многим из них, представив одежду и здания объектами, выполняющими, по сути, одну и ту же роль: «в моде и архитектуре совершенно разные масштабы применения, однако основной мерой этих сфер искусства считается человеческое тело»[1].

Сегодня, в новом времени, когда прогресс во всем происходит большими темпами, архитектура и мода стали намного ближе.

Самые первые здания были во власти простых форм и прямых линий. Это обуславливалось трудностями при строительстве зданий и маленькими возможностями материалов. Сегодня же, при помощи компьютерных технологий и научно-технического прогресса, возможности стали неограниченны.

В основе произведений любого архитектурного искусства лежат формообразующий фактор, структура, строение, которые преобразованы в художественный образ. Принципы формообразования в архитектуре и дизайне костюма сходны, их связь можно проследить во многих областях, особенно четко в тектонике. Оба эти вида искусства бифункциональны. Они выполняют как утилитарную, так и художественную функцию. В костюме, так же как и в архитектуре, эстетические, конструктивные и функциональные качества взаимосвязаны. Известны слова Тома Форда: «И одежда, и здания – оболочка, в которой живёт человек». Связь между одеждой и архитектурой имеет глубокие корни: и архитектура, и костюм функционально определены человеком. Как и костюм, архитектурное сооружение служит средством укрытия человека, его очага, семьи от действия непогоды. Архитектура и мода в одежде не только основываются на одних и тех же идеях, они даже используют одинаковые профессиональные термины: фактура, орнамент, эскиз, размер, образ. Основные выразительные средства, применяемые как в архитектуре, так и в костюме, – композиция, тектоника, пластика объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а также фактура и цвет поверхностей материалов. Для архитектуры, как и для костюма, характерно качество ансамблевости. Принципы организации архитектурных масс, линий, формы, пропорциональности членений здания, проявление свойств материалов (не только тектонических, но и фактурных) аналогично проявляются в линиях и членении объемов костюма, его ритмическом построении, характере применения материала. Здесь можно привести слова мирового дизайнера Коко Шанель: «Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций». Обязательным свойством объектов архитектурных искусств высокого эстетического уровня является их оригинальность. Форма нового изделия должна обладать индивидуальным, неповторимым обликом.

В каждую эпоху развития человечества формировались определенные художественные стили. Во всех исторических художественных стилях прослеживается стилевое единство костюма и архитектуры, ее элементов и декора помещений, следовательно, схожи и приемы архитектоники, являющиеся важным элементом стиля. Между костюмом и архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в общности образного решения, сходства силуэтов, принципиальной схемы внутренних членений. Архитектура возглавляет перечень искусств в границах художественного стиля, а костюм его завершает. Архитекторы и дизайнеры используют одни и те же источники информации, вдохновляют друг друга, обмениваются идеями. Диалог моды и архитектуры особенно мощно проявился в конце XIX–начале XX вв., во времена модерна, когда архитекторы – Петер Беренс, Анри Ванн де Велде и Фрэнк Ллойд Райт – экспериментировали с дизайном женской одежды. Ив Сен Лоран, Тьерри Мюглер признавались, что архитектурному подходу в одежде они учились у одного из первых архитекторов в моде Чарльза Джеймса (1906–1978), который создал стеганые атласные пальто – прототип современной «дутой» одежды. Один из талантливейших дизайнеров 1960-х гг. Пако Раббан–архитектор по образованию. В искусстве он больше строитель, чем портной. Вместо ножниц, иголок и ниток он использовал плоскогубцы, отвертки и молотки. Тем не менее, все непластичные материалы, от металла до пластика, которые использовал художник, подобно тканям, повторяли линии тела. Опора на архитектурное прошлое помогает создавать не только монументальную, но и очень практичную, удобную одежду. Выпускник Миланского политехнического института Джанфранко Ферре, с блеском защитивший диплом архитектора, посвятил моде всю свою жизнь. Будучи значительной фигурой в мире моды, он всегда отличался архитектурным мышлением, интеллектуальным использованием тканей и острым чутьём к настроениям времени. Ферре славился точными объёмами и совершенными формами, а его знаменитые сорочки кажутся не сшитыми, а «смакетированными» из хрустящей белой бумаги. Именно за это модельер получил прозвище «Архитектор белых блузок».

Как дизайн костюма испытывает влияние архитектуры, так и архитектура испытывает влияние моды. мода слишком влиятельна. Она всегда в поиске новых форм и материалов.

В архитектуре и дизайне костюма в наше время наблюдается расширение ассортимента используемых материалов, и сфера деятельности творчества расширяется благодаря техническому прогрессу. Крупные научно-технические открытия находят отражение в новых художественных формах и новых технологиях формообразования.

Архитектура – это «лицо» нашего времени, она влияет на всё, что связано с дизайном и с дизайном костюма в частности. Движение к упрощению внешнего облика и к усложнению содержания в технологиях несомненно для этих видов искусств. Создание одежды носит архитектурный характер, то, как её создают, от эскиза до влажной тепловой обработки, сравнимо только со строительством. Появились приталенные изделия, не имеющие рельефных швов. Можно сказать, что изделие, выглядящее простым, внутри построено как здание. Все это роднит такие, казалось бы, далёкие виды искусства, как архитектура и дизайн костюма. Несомненно их дальнейшее сближение и взаимовлияние. Уже сейчас архитекторы работают рука об руку с дизайнерами и сами становятся модельерами. Примером такого взаимопроникновения архитектуры и моды являются известные коллекции: Токийская совместная коллекция Prada - RemKoolhaas и техно-эксперимент Hussein Chalayan, создавшего коллекцию платьев, вмонтированных в стулья, как неотъемлемая часть дизайна интерьера, Лондонская коллекция «Параллельная практика в Мода и Архитектуре», демонстрирующая следующий шаг в «архитектурно-модном» направлении. Шоу представляет ретроспективу 1980-х гг. и ранние графические работы архитектора Zaha Hadid. Движущиеся фигуры в одеждах составляют ступени и лестницы галереи. Алюминиевые диски - стройматериалы огромного универсального магазина- переплетаются с платьями из металлической крошки от GianniVersace. Центральное место в коллекции отведено структурированной коже, обволакивающей здание Тод в Токио. Костюмы от Ralph Rucci поражают техникой швов, которые ассоциируются с инженерными конструкциями подвесных мостов. Недаром костюм называют движущейся архитектурой. Вот так сегодня видится модельерам влияние архитектуры на моду.

Куртки с капюшоном, маски для лица и щитки предназначены для того, чтобы избавиться от страхов, связанных с жизнью в городе, обратиться к фобиям и чувству исключенности, которые побуждают человека искать защиты в архитектурном пространстве. Это первая волна самодостаточных сред, которые предоставляют носителю обогревающие элементы, музыкальные системы и коммуникативные средства. Хотя сами эти технологические системы новы, в основе их лежат старые добрые представления о том, что жилища незаменимы, чтобы свести людей вместе, дать им тепло, безопасность и защиту. Они не только расширяют первичную функцию моды как убежища, но и показывают, что мода готова принять на себя функции современного жилья. Если технология ускоряет взаимодействие между модой и архитектурой, синергия между ними могла бы даже изменить характер отношений между людьми и обществом, разделяя индивидуумов, выгалькивая их в собственную скорлупу, а не объединяя в единой среде. Этот сдвиг мог бы также положить конец господству архитектуры в пространстве, поскольку мода получает способ создавать приемлемые жилища. Архитектура создает материально организованную среду, необходимую людям для их жизнедеятельности, в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически формируя окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах: представления человека о мире, времени, величии, радости, торжестве, одиночестве и многих других чувствах.

В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические, эстетические начала: польза, прочность, красота. Основные выразительные средства, применяемые в архитектуре, – композиция, тектоника, пластика объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а также фактура и цвет поверхностей материалов, синтез искусств и др. Архитектурные сооружения отражают художественный стиль эпохи, как и произведения любого другого вида искусства. Своей художественно-образной стороной архитектура отличается от простого строительства. Архитекторы создают для человеческой жизнедеятельности художественно организованное пространство, которое является возможной средой для синтеза искусств. Всемирно известные архитектурные сооружения и ансамбли запоминаются как символы стран и городов (пирамиды в Египте, Акрополь в Афинах, Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже, небоскребы в Чикаго, Кремль и Красная площадь в Москве и др.).

Архитектура и мода не только питаются одними и теми же идеями, они даже используют одинаковые профессиональные термины: фактура, орнамент, эскиз, размер, образ. Вопросы единого подхода в постановке творческой задачи и взаимосвязи проектной деятельности архитекторов и дизайнеров одежды интересуют искусствоведов мира и постоянно рассматриваются на страницах различных изданий. Архитектура рассматривается как макрокосмос, жизненное пространство. Мода – микрокосмос, вторая кожа, которую человек может выбрать себе сам. Архитектурное сооружение защищает человека от внешнего мира. Одежда помогает сохранить наш внутренний мир. Первым архитектуру с одеждой сравнил римский архитектор Витрувий, живший во времена императора Августа. В своем трактате «Об архитектуре» он писал: «От красоты обнаженного тела мы переходим к колоннам толщиной в одну восьмую их роста; там, где у человека ноги, – у колонны основание. Капитель похожа на человеческую голову с кудрями, она украшена витиеватым орнаментом, как венки из фруктов украшают прическу. Флюты, очерчивающие тело колонны, похожи на ниспадающие складки ткани».

Диалог моды и архитектуры достиг своего расцвета в конце XIX – начале XX веков, во времена модерна, а затем ар-деко. Архитекторы того времени – Петер Беренс, Анри ван де Велде и Фрэнк Ллойд Райт – экспериментировали с дизайном женской одежды. Это была эпоха простых форм, лишенных декора зданий с открытыми планами и текучими пространствами. Этот стиль отразился в моде благодаря Полю Пуаре. Он освободил женщин от корсета, а позднее одел в брюки и ампирные платья, которые давали свободу движениям.

Одним из первых архитекторов в моде был Чарльз Джеймс (1906–1978), который ввел в моду стеганые атласные пальто – прототип современных дурых вещей. Ив Сен Лоран, Тьерри Мюглер и Аззедин Алайя признавались, что именно у него они учились архитектурному подходу к одежде. Выпускника Миланского политехнического института Джанфранко Ферре часто сравнивают с выдающимся архитектором начала XX века Фрэнком Ллойдом Райтом. Он всегда славился своими точными объемами и совершенными формами, а его знаменитые сорочки кажутся не сшитыми, а смакетированными из хрустящей белой бумаги.

Вышивка на кринолинах из коллекции Yohji Yamamoto словно заимствована с фасада ренессансного собора (Флоренция, сер. XV века) (рис. 1). Йоджи Ямамото в коллекции весна-лето 2002 почти копирует легкий и праздничный рисунок фасада собора Санта-Мария Новелла итальянского архитектора Леона Баттиста Альберти. Изящные детали в последней коллекции Гисси похожи на круглые окна, типичные для итальянского средневековья.

Рис. 1. Ренессанский собор (Флоренция, сер. XV века).

Выводы

-архитектор и дизайнер костюма используют одни и те же формы, вдохновляют друг друга, обмениваются идеями;

- связь между одеждой и архитектурой имеет и более глубокие корни: и архитектура, и костюм функционально определены человеком. Как и костюм, архитектурное сооружение служит средством прикрытия человека, его очага, семьи от действия непогоды. Принципы организации архитектурных масс, линий, формы,

пропорциональности членений здания, проявление свойств материалов – не только тектонических, но и фактурных – являются непосредственными носителями образного содержания, которые затем преломляются в линиях и членениях объемов костюма, его ритмическом построении, характере применения материала;

- между костюмом и архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в общности, единстве образного решения, схожести силуэта, принципиальной схеме внутренних членений.

Список литературы

1. Сафонова Е.В. Архитектура и дизайн костюма о взаимовлиянии и взаимопроникновении двух видов искусства // Автореферат на соискание ученой степени кандидата наук, СФУ, г. Красноярск.
2. Бусева-Давыдова И. Л., Акимова Л. И. История искусства: архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. Энциклопедия архитектурных стилей. М.: Искусство XXI век, 2003. 672с.
3. Бондаренко И.А. Архитектурное наследство. Выпуск 48.М.: ЛКИ,2008. 352с.

References

1. Safonova E.V. Architecture and design of the interaction of the suit and the interpenetration of the two arts // Abstract for the degree of Candidate of Sciences, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.
2. Buseva IL-Davydov, Akimova LI History of art: architecture, painting, sculpture, graphics, decorative art. Encyclopedia of architectural styles. M.: Art of the XXI Century, 2003. 672s.
3. Bondarenko IA Architectural heritage. Release 48.M.: LKI 2008. 352s.