

УДК: 687.01:687.11:391

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ИСКУССТВЕ НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА

Глинская Е.В.¹, Климова Л.А.¹

¹ИСОиП (филиал) ДГТУ – Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственной технической университет» в г. Шахты, Россия, Шахты

e-mail: katerina.glinskaya@mail.ru , k_larissas@mail.ru

В статье рассматривается проблема развития творческого потенциала дизайнера на примере взаимосвязи новых явлений в искусстве с дизайном костюма. Для будущих дизайнеров костюма важно уметь осуществлять креативный подход к своему профессиональному образованию в области дизайна костюма. Рассмотрены явления современного искусства, оказывающие влияние на процесс создания креативных художественных произведений и коллекций модного костюма. Выявлена роль современного искусства на формирование креативной личности дизайнера.

Ключевые слова: креативность личности, формообразование в дизайне костюма, новые явления в искусстве, проектная деятельность.

INFLUENCE OF NEW PHENOMENA IN ART ON COSTUME SHAPING

Glinskaya E.V.¹, Klimova L.A.¹

¹ISaE DSTU-Institute of service and entrepreneurship, branch of DSTU, Russia, Shakhty, e-mail: katerina.glinskaya@mail.ru , k_larissas@mail.ru

The article deals with the problem of the development of creative potential of the designer on the example of the relationship of new phenomena in art with costume design. For future costume designers it is important to be able to carry out a creative approach to their professional education in the field of costume design. The phenomena of modern art that influence the process of creating creative works of art and collections of fashionable costume are considered. The role of modern art in the formation of the creative personality of the designer is revealed.

Keywords: creativity of the person, form formation in design of a suit, new phenomena in art, project activity.

XXI век характеризуется бурным развитием различных областей дизайна. Дизайн проникает во все сферы жизни. Возникают новые проектные технологии, изменяется форма деятельности дизайнера, обновляется методология и профессиональный инструментарий.

Эти изменения не затрагивают основ, связывающих дизайн с искусством, родоначальником предметного творчества. Результаты изучения новаций, происходящих в искусстве, заставляют людей эмоционально реагировать на лучшие его образцы, находят применение в различных областях проектной деятельности.

С другой стороны XXI век определяется как век потребления. Объёмы и темпы производства возрастают, тем самым увеличивается ответственность дизайнера на всех этапах создания новой продукции. Каждый день с конвейеров сходят товары идентичные по своим характеристикам и схожие по дизайну, становясь безликими и не интересными для общества, что приводит к падению общего уровня культуры одежды.

В дизайне костюма, благодаря современным цифровым технологиям в области средств массовой информации и промышленного производства одежды, происходит частая смена модных форм, что приводит к быстрому моральному устареванию вещей.

В таких условиях появилась потребность в новаторских идеях, в производстве и внедрении новых материалов, в обновлении методик проектирования одежды в целом. Здесь возникает необходимость обращения к теоретическим исследованиям по выявлению и анализу профессиональных приемов и методов художественного проектирования костюма.

На фоне такого развития событий зародилась и развивается концепция маркетингового подхода в дизайне. Согласно сведениям, изложенном Р. Флорида «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» представители творческих профессий сегодня формируют новую «креативную» экономику, эту идею подхватили многие страны и всячески поддерживают ее развитие [2]. Такие обстоятельства делают необходимым изучение методов проектирования в сфере дизайна.

Целью данного исследования является выявление взаимовлияния формообразования в современном искусстве и дизайне костюма. Поиск концепта нового видения формы современного костюма, разработанный в результате экспериментов с материалами на основе принципов формообразования в современном искусстве.

Информационная база исследования – научная литература, сборники научных трудов, конференций, монографии, профессиональные журналы и сайты индустрии моды. В работе применены общенаучные методы анализа, теории искусствоведения, теории и методологии дизайна костюма;

Современная эпоха характеризуется большими открытиями и скорыми переменами. Все сферы общества подвергаются кардинальным трансформациям. Такие преобразования ведутся под руководством креативно мыслящих личностей, восприимчивых к новым идеям. И успешность той или иной идеи напрямую зависит от креативного потенциала новатора [1, с.54, 55,92].

Креативное мышление является катализатором в адаптации личности к стремительно изменяющейся реальности и способствует профессиональной успешности человека. Любая сфера профессиональной деятельности в определенной мере является творческим процессом

(реклама, бизнес, коммерция, образование, наука и др.) и включает в себя поиск новых идей и подходов к решению поставленных задач. Крупные компании предпочитают сотрудников, способных мыслить всесторонне, умеющих отодвигать стереотипные традиционные методы и оперативно находить эффективные оригинальные решения. В некоторых сферах успешность функционирования компании зависит непосредственно от её креативного резерва. К числу таких сфер можно отнести дизайн [3, с. 1-6].

Дизайн является достаточно молодой, но быстро развивающейся отраслью. Вместе с развитием дизайна происходит его распространение в другие сферы деятельности, в результате чего появляются новые его подвиды. Одним из направлений дизайнерской деятельности является креативное формообразование объекта проектирования, в том числе, костюма, отличающегося от общей массы уже имеющихся форм [4, с. 1-4]. Для создания функциональной и, одновременно, оригинальной формы дизайнеру необходимо быть не только рационально-думающим, но, прежде всего, креативно-мыслящим и осведомленным в сферах, востребованных дизайном. Среди множества областей, которые взаимосвязаны с дизайном одежды, можно выделить искусство [2, с. 225].

Существует множество примеров сотрудничества художников и дизайнеров, в результате которого были созданы костюмы, признанные произведениями современного искусства. Можно сказать, что в современной науке сформировался новый продуктивный взгляд на взаимодействие дизайна одежды и искусства.

Изучение искусств – необходимая и обязательная практика для будущих дизайнеров. На примерах лучших произведений искусства студенты знакомятся с различными эпохами, стилями, композициями и вдохновляются на создание современных произведений от специальной графики до коллекций модного костюма [2, с. 230]

Под влиянием развития потребностей общества и возникновением новых технологий с середины 20 века искусство претерпело огромные изменения. Эпоха постмодерна заставила переосмыслить феномен искусства, стерла границы между классически устоявшимися видами и жанрами в искусстве, изменила само понятие искусства [6, с.1].

Форма (лат. forma — форма, вид, образ) имеет несколько смысловых определений. В философском аспекте это структура, внутренняя организация, способ существования предмета. Можно сказать, что форма в искусстве рассматривается через сравнение ее с содержанием, через единство связи внешних качеств и идеи. Художественная форма имеет множество проявлений и реализуется в конкретной структуре объекта с помощью различных выразительных средств, свойственных определенным видам, жанрам и стилям искусства. Эти средства материальны, поэтому нередко форма понимается как материальная оболочка идеи, содержания. [9, с.1] Понятие «формы» как в искусстве, так и в дизайне играет

первостепенную роль, так как разработанный объект приобретает право на существование только после того, как он обретает форму, и только тогда этот объект становится значимым для человека и начинает нести определённый смысл.

В ходе изучения характера формообразования в искусстве нашего времени, были рассмотрены работы известных художников-новаторов, таких как Лю Болин (Liu Bolin), Гай Ларами (Guy Laramée), Джефф Кунс (Jeff Koons), Дэмиен Хёрст (Damien Hirst), Джаспер Джонс Jasper Johns, Такаси Мураками (Takashi Murakami), Акинори Гото (Akinori Goto), Софи Кан (Sophie Kahn), Кейт Макгваер (Kate McGwire) и др. Часто современные художники используют новейшие достижения науки и техники (Рис. 1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5) [10,5].

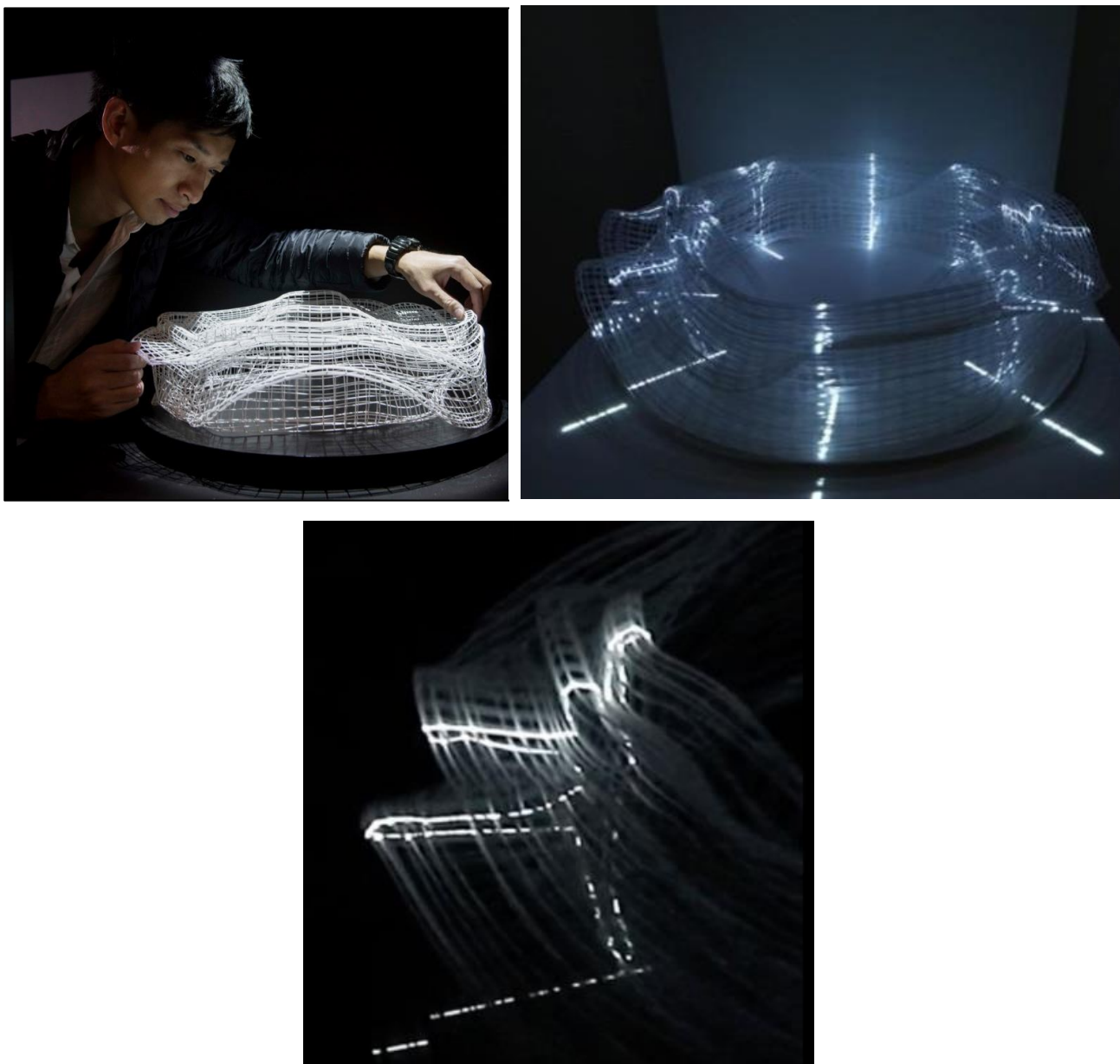

Рис. 1 – Акинори Гото. «Танцующие световые фигуры» в новой версии 3D-печатного зоотропа.

Рис. 2 - «Архетип». Эдоардо Тресольди: призрачная архитектурная инсталляция из проволоки в столице ОАЭ

Рис. 3 – Инсталляции из перьев
Кейт Макгваер

Рис. 4 – Стекло́нная скульптура
К.У. Леквайра

Рис. 5 – Джефф Кунс. Собака из воздушных шаров (материал:сталь)

В современном искусстве используются принципы формообразования объектов постмодернизма, а именно: маргинальность, синтетичность, ирония, использование готовых форм и нетрадиционных материалов. Характерной особенностью постмодернизма является объединение в рамках одного произведения разных стилей, образных мотивов и приемов, заимствованных из различных эпох, стран и культур. Эти же принципы используются современными дизайнерами для создания коммерческих объектов, в т.ч. рекламы. Например работы китайского художника «Человека-невидимки» Liu Bolin [10, с.1].

Одним из ярких примеров креативного подхода к формообразованию в искусстве является творчество Бенджамина Шайна, который работает как скульптор, но вместо мрамора и резца использует инструменты дизайнера костюма: тюль и утюг (Рис. 6, Рис.7, Рис.8) [5, 2].

Рис. 6 – Фатиновые портреты Бенджамина Шайна

Рис. 7 – Фатиновые портреты Бенджамина Шайна

Рис. 8 – Фатиновые портреты Бенджамина Шайна

Результатом его креативного взаимодействия с известным своим неординарным подходом к проектированию образа и формы костюма Д. Гальяно являются модели коллекции одежды 2017 г. для модного Дома «Maison Martin Margiela», выполненные с применением его идей и технологии формообразования (Рис. 9, Рис.10).[5, 2].

Рис. 9 – Портрет Мадонны. Бенджамин Шайн

Рис. 10 – Платье от Джона Гальяно для модного дома «Maison Martin Margiela», весна 2017

Экспериментируя с созданием новых объектов, дизайнеры прибегают к опыту художников в использовании уже готовых форм, а также извлечению классического произведения из естественного окружения и помещению его в новую среду. Поиск новых инспираций, технологий, метафор и образов не прекращается ни на минуту. Часто художники и дизайнеры, объединяясь, создают арт-объекты, которые позволяют приблизить произведения искусства к формообразованию костюма. Зачастую используются конкретные арт-объекты и интерпретируются в костюме через различные средства выразительности (принты, 3-D моделирование, перенос объемной формы и многое другое).

С начала XXI века активное развитие компьютерных технологий, открытий в области электроники привело к тенденции технологий максимальных эффектов при минимальной форме или ее отсутствию, получивший название хай-тач. Будучи генетически связанной с «хай-тек», эта концепция является ее альтернативой, поскольку опирается на четко обозначенные гуманистические основания. Ярким примером данного направления являются

Ирис ван Херпен и Иссей Мияке. Целый ряд дизайнеров занимаются экспериментальным формообразованием в костюме. Ирис ван Херпен (Iris van Herpen) продуктивно совершенствует формообразование одежды с помощью 3-D моделирования. Дуэт Виктор и Ролф (Viktor&Rolf) в 2015 г. представили дизайн-инсталляцию в виде трансформации картины со стены в женский костюм и наоборот (Рис. 11, Рис.12) [7,8].

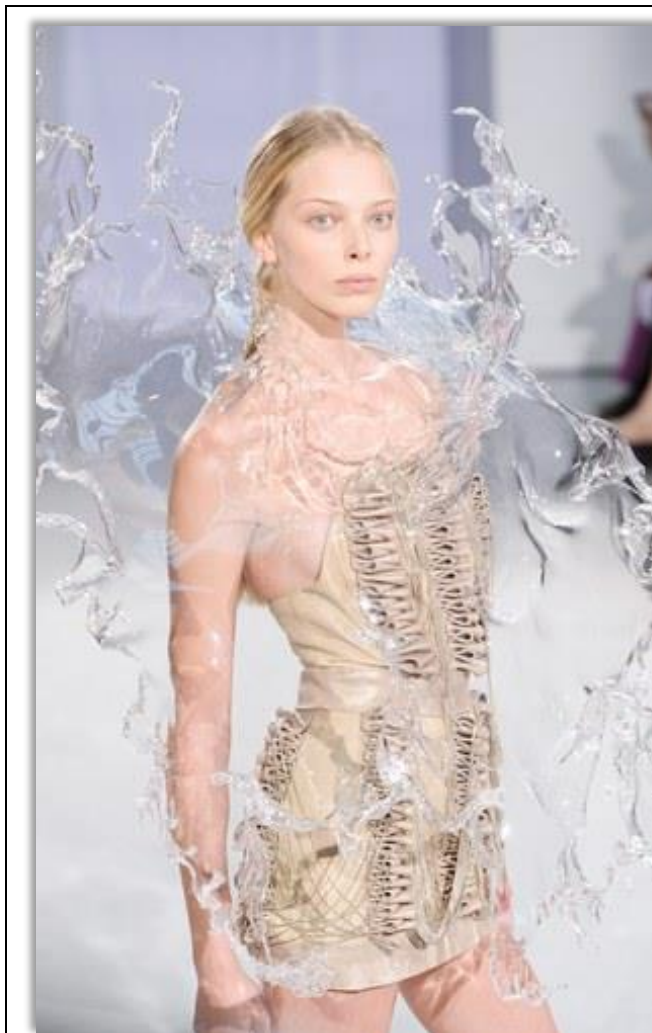

Рис. 11 – Платье Ирис ван Херпен (Iris van Herpen), 2016

Рис. 12 – Viktor&Rolf Soir. Осень/зима 2015-2016

С начала XXI века активное развитие компьютерных технологий, открытий в области электроники привело к тенденции технологий максимальных эффектов при минимальной форме или ее отсутствии, получивший название хай-тач. Будучи генетически связанной с «хай-тек», эта концепция является ее альтернативой, поскольку опирается на четко обозначенные гуманистические основания. Ярким примером данного направления являются Ирис ван Херпен и Иссей Мияке.

Креативное мышление дизайнера помогает получить неповторимую и абсолютно новую форму, а изучение искусства и открытий в искусстве наших дней непосредственно

воздействует на формирование личности дизайнера, так как искусство и дизайн обогащают друг друга и не могут качественно функционировать в отдельности.

При подготовке дизайнеров костюма необходимо создавать педагогические условия не только для познавательной деятельности обучающихся, но в большей мере, для развития его индивидуальных творческих способностей и креативности.

Одной из форм осуществления инновационного подхода к дизайнерскому образованию является участие студентов в конкурсах и выставках дизайна различного уровня. При этом важно творческое взаимодействие опытного и креативного педагога с будущим профессионалом. В ходе подготовки к конкурсу обучающиеся демонстрируют свои креативные способности, направленные на создание новой, оригинальной дизайн-коллекции одежды. Часто при создании коллекций одежды, особенно отличающихся сложной формой или способом формообразования, большой трудоёмкостью, созданием новых материалов требуется работа в творческом коллективе. Каждый из участников творческого процесса вносит своё креативное начало в работу над общим продуктом деятельности. При этом могут использоваться различные инновационные образовательные методы: метод работы в малых группах, метод мозгового штурма и т.п.

При креативном подходе к образованию создаются условия для создания нового знания в ходе самой творческой деятельности. В этом случае сами обучающиеся могут проектировать свою образовательную траекторию, что обеспечивает способность к целеполаганию и самостоятельности в поиске необходимой информации, её освоению и приобретению навыков и умений, необходимых для его профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Инновации в дизайне и проектировании объектов индустрии моды: монография/ Л.А. Климова, Т.М. Рамазанова, М.Г. Плотникова [и др.], под ред. Л.А. Климовой; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – Новочеркасск: Лик, 2018. – 242 с.: ил.
2. Климова Л.А., Митрохина Т.А. Синергетика в дизайне костюма. Всероссийская (с участием граждан и иностранных государств) научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Научная весна 2018» – ИСОиП (филиал) Донской гос. техн. ун-т. – г. Шахты, 2018. – С.224-233.
3. Сапугольцев В.Ю. Развитие креативности будущих дизайнеров костюма. Автореф. на соиск. учён. степени канд. пед. наук. – Оренбург, 2011. – 22 с.

4. Шелестова Е. С. Технология формирования креативности студентов-дизайнеров в процессе профессиональной подготовки. Автореф. на соиск. учёной степени канд. пед. наук. – Москва, 2015. – 38 с.
5. 10 самых необычных форм современного искусства/ URL: <http://www.factroom.ru/facts/61782> // [Электронный ресурс] (дата обращения 28.05.2019г.).
9. Benjamin Shine. Портреты из тюля/[Электронный ресурс] URL: <http://art-veranda.ru/original-art/benjamin-shine-portrety-iz-tyulya/>(дата обращения 29.05.2019г.).
6. Маджугина М.А., Толмачева Г.В. Креативность и творческое мышление как важные составляющие профессиональных компетенций студентов-дизайнеров. ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет» // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 7. – С. 32-35. [Электронный ресурс] URL: <http://exeducation.ru/ru/article/view?id=11718> (дата обращения 01.11.2019г.).
7. Осень-зима 2017/2018 / Couture / НЕДЕЛЯ МОДЫ: Париж Viktor & Rolf/ [Электронный ресурс] URL: https://www.vogue.ru/collection/autumn_Winter2017/couture/paris/Viktor_Rolf/ (дата обращения 01.06.2019г.).
8. Феномен формообразования в эстетической и художественной культуре. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/fenomen-formoobrazovaniya-v-esteticheskoy-i-hudozhestvennoy-kulture> (дата обращения 01.06.2019г.).
9. Федорова Т.Ю. Экспериментальное формообразование в дизайне. Диссертация на соиск. учёной степени д-ра искусствоведения [Электронный ресурс] URL: <http://www.dissercat.com/content/eksperimentalnoe-formoobrazovanie-v-dizaine> (дата обращения 01.11.2019г.).
10. Человек-невидимка - художник Liu Bolin [Электронный ресурс] URL: <http://www.2photo.ru/ru/post/27157>(дата обращения 01.11.2019г.).
11. Stylishly spooky! Maison Margiela sends eerie illusion dress down the runway at couture show in Paris - and Instagram users can't get enough of the ghostly design. [Электронный ресурс] URL: <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4156916/Spooky-Maison-Margiela-dress-appears-ghost-it.html>(дата обращения 29.05.2019г.).