

ПРИНЦИП ГИБКОСТИ В КОМПОЗИЦИОННОМ ФОРМООБРАЗОВАНИИ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ (ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ)

УДК: 7.05:658
ББК: 85.126я7

Косенко Оксана Игоревна

старший преподаватель,
Украинская инженерно-педагогическая академия,
Харьков, Украина, e-mail: oxana.kosenko@gmail.com

Аннотация

Работа посвящена рассмотрению принципа гибкости в формообразовании коллекций одежды. В частности, рассматривается эволюция формы в коллекциях одежды на протяжении длительного времени в рамках разных линий одежды одного бренда и в рамках одной линии одного бренда.

Ключевые слова

дизайн костюма, коллекция одежды, композиционное формообразование коллекции, принцип гибкости

Принципы композиционного формообразования костюма базируются на основных положениях теории формообразования в дизайне. Базовые принципы описаны в ряде источников по дизайну, но отсутствуют специальные исследования, рассматривающие принципы композиционного формообразования в дизайне костюма. Отметим, что большая часть информации о композиции костюма ограничивается перечнем закономерностей композиции, что не может отождествляться с ее принципами [3, 4, 8, 9]. Необходимость подобной конкретизации вызвана спецификой дизайна костюма и особенностями самого костюма как объекта проектирования. Дизайн одежды тесно связан с модой как культурной практикой и с индустрией моды, а костюм раскрывает свое содержание «лишь на человеке и в движении» [8, с. 15].

Применительно к костюму, который понимают как «определенную образно-художественную систему частей одежды и манеру их ношения» [9, с. 11], вопросы формообразования рассмотрены рядом авторов [7, 9, 14, 15]. Отдельно и достаточно подробно описаны принципы композиционного формообразования в дизайне [20]. Коллекция одежды, так же как и костюм, является системным объектом промышленного дизайна, однако отождествлять научные подходы к рассмотрению костюма и коллекции не представляется возможным ввиду более сложной структуры последней. При менее продолжительном историческом периоде существования (с середины XIX в.), коллекция в иерархии художественных систем занимает доминантную позицию по отношению к костюму, поэтому необходимо рассмотреть принципы композиционного формообразования коллекции одежды как художественной системы и выделить их специфические черты.

В данной статье мы предлагаем обратиться к принципу гибкости, который, по нашему мнению, наиболее ярко проявляется в коллекции одежды с учетом ее места в индустрии моды [11]. Принцип гибкости как принцип композиционного формообразования коллекции можно рассматривать применительно к статическому и динамическому состоянию художественной системы, последнему и посвящена данная статья.

Под принципом гибкости в дизайне понимают принцип композиционно-художественного формообразования, который «реализуется при непосредственном понимании композиции как художественной системы, способной к развитию и сохранению при этом своей целостности» [20]. В композиционном значении гибкость часто приравнивают к динамичности. Ее может дополнять физическое изменение формы в пространстве и времени за счет перегруппировки элементов, их добавления, исключения, сдвига, вращения и т. д. Примером гибкого формообразования является использование приемов комбинаторики: изменение формы на основе разного сочетания одних и тех же элементов. Одна из характерных черт комбинаторики – открытость в смысле свободного развития формы в пространстве. Такому развитию в практике дизайна отвечают дизайн-системы, приспособляемые к изменяющимся функциональным и художественным требованиям во времени.

Коллекция как художественная система динамична по своей сути. В дизайне коллекцию соотносят с категорией дизайнерских ансамблей, специфической чертой которых является «предельное расширение палитры допустимых декоративно-художественных средств при максимальной унификации функциональных и конструктивных элементов, дающей возможность их многовариантного комбинирования для получения новых оригинальных ансамблевых решений» [5, с. 20]. Форма костюма в коллекции проходит все стадии развития: от зарождения, через пик выразительности предложенной формы (или форм) до этапа угасания и перехода к новой форме. Базовые формы костюма при этом эволюционируют внутри художественной системы, а разнообразие вспомогательных форм решается за счет комбинаторных приемов формообразования мобильных элементов формы костюма.

Примечательно, что эволюционный процесс формы в коллекции идентичен процессу развития формы на больших временных промежутках (по аналогии с историческими стилями светского костюма, с развитием региональных костюмов, а также костюмов XX в. по десятилетиям и микростильям). Таким образом, коллекция одежды представляет собой пример эволюции формы на меньшем временном промежутке с концептуальным содержанием, авторским стилем в условиях индустрии моды.

Эволюционное развитие формы костюма в коллекции закономерно подводит нас к вопросу последующего свободного развития формы в пространстве. Не является ли коллекция ограничивающей формой? Не задает ли она слишком жестких рамок? Как обеспечивается открытость коллекции как художественной системы проектирования? Ответы на эти вопросы позволят раскрыть суть принципа гибкости применительно к коллекции одежды.

Пространственно-временной аспект проявления принципа гибкости в художественной системе «коллекция» можно рассматривать с разных точек зрения. Так, данный принцип может проявляться в развитии формы костюма в индустрии моды в течение длительного времени.

В качестве иллюстрации этого подхода приведем исследование Е.В. Ильчевой, которой экспериментальным путем удалось установить, что «переломным моментом в обращении к творческим источникам стали 40-е годы. До этого момента модельеры и общество обращались с историей как с собранием "мудростей" всех времен и народов. В послевоенное время стал интересен костюм недавнего прошлого, как будто общество решило вспомнить "молодость века". Появился "second hand", интересный для художника тем, что с его помощью продолжилась жизнь вещи, материальной культуры. Это проявлялось не в буквальном смысле надевания старых вещей, а в циклическом обращении дизайнеров к характерным признакам моды предыдущих десятилетий. В XX в. модельеры часто повторяли сами себя. Это не означает, что после второй мировой войны не было создано оригинальных тенденций, но реминисценции при анализе последующих 60-ти лет очевидны» [10, с. 112]. Таким образом, формы, утвердившиеся в коллекциях предыдущих периодов, развиваются в последующих коллекциях. При этом отсутствует привязка к определенному дому моды и на лучшие образцы костюма ссылаются в своих работах разные авторы.

Как отмечает М.М. Кузнецова, «в результате творческой работы дизайнеров, развивающих новые стилевые направления, возникают композиционно-стилевые структуры современного костюма, наделенные художественной ценностью. Эти формы организации образцов становятся отправной точкой для творчества авторов следующих поколений и развития дизайна одежды. Как и произведения искусства, такие модели обладают силой психоэмоционального воздействия» [12, с. 5].

Другой пример реализации принципа гибкости мы можем наблюдать в рамках одной торговой марки (модного бренда), которая выпускает несколько линий одежды. М.М. Кузнецова, рассматривая художественную структуру авторского женского костюма в проектной культуре последней трети XX – начале XXI в., отметила, что появившееся в 60-х гг. XX в. направление готовой авторской одежды (*prêt-à-porter*) предвосхитило потребность общества в большом количестве разнообразной качественной одежды. В рамках данного направления сформировались основные стилевые направления проектирования современного костюма и окончательно закрепилась тенденция самостоятельного стилеобразования, лишь косвенно связанного с основными художественными течениями и стилями эпохи. «Авторами этих стилевых направлений выступали художники – создатели моды, получившие образование в высших художественных заведениях и отточивших свою профессиональную подготовку в домах *haute couture*.

Переход художников из сферы *haute couture* в *pret-a-porte* повлек применение принципов высокого шитья для изготовления промышленных образцов» [12]. В домах моды, которые разрабатывают коллекции *haute couture* и *prêt-à-porter*, принцип гибкости наиболее ярко проявляется именно в коллекциях *prêt-à-porter*. Это объясняется тем, что они находятся «посередине» между коллекциями *haute couture* и *mass market* и, опираясь на традиции первого направления, развиваются во втором. М.М. Кузнецова соотносит этот процесс с формированием эстетического эталона: «Образцы Высокого шитья, в которых художественная функция проявляется наиболее ярко, создают идеал красоты конкретного времени. Модели Готовой авторской одежды в большей мере отвечают требованиям функциональной конструктивности. Но в их композиционно-стилевом решении авторы нередко применяют творческие находки из сферы Высокого шитья. Таким образом, различные типы костюма вносят вклад в формирование эстетического эталона» [12, с. 55]. Здесь целесообразно указать на взаимосвязь принципа гибкости и новизны. Новаторские идеи оттачиваются, развиваются и «продлеваются» в серии коллекций одной торговой марки в рамках одной или нескольких линий одежды. Рассматривая критерий новизны применительно к решениям отдельных моделей, М.М. Кузнецова отмечает, что «эти решения применяются и варьируются в моделях автора на протяжении длительных периодов, исчезая и возникая вновь в следующих коллекциях. Оно воплощается в совокупности элементов, связанных между собой и определяющих ценность модели» [12, с. 34].

В подтверждение сказанного приведем пример работы дизайнера Рафа Симонса. Раф Симонс, креативный директор дома Dior, отметил, что между его коллекциями существует сильная связь: «Первая и вторая коллекции *haute couture* (для дома Dior) были тесно объединены между собой... Разница между первой и второй коллекциями *haute couture* в том, что я позволил себе более свободно интерпретировать коды Дома, найденные в архивах. Первая коллекция получилась очень симметричной, тогда как вторая смотрится более органично, хотя состоит из асимметрии, деконструкции и контрастов» [1].

Для последовательных коллекций одной линии бренда также характерно проявление принципа гибкости. Наиболее яркие примеры в данном направлении можно найти в коллекциях дизайнеров, работающих с концептуальным костюмом.

Анализируя теории проектирования концептуального костюма второй половины XX в., И.С. Плешкова приходит к выводу о переносе внимания дизайнеров на семантическую наполненность костюма концептуального содержания: «Дизайнеры-концептуалисты развивают одну тему в ряде последовательных коллекций, не сосредоточиваясь на анализе аналогов или

тенденции развития форм. Большая роль отводится исследованиям в междисциплинарных областях: социологии, антропологии, философии, политике, маркетинге» [17, с. 103].

В трех последовательных смешанных коллекциях дизайнера Х.Чалаяна, включающих концептуальный костюм, мы видим пример реализации принципа гибкости. С 1999 по 2000 г. Х. Чалаян в своих коллекциях развивал одну концепцию, и отразил ее в трех платьях. «Три аэродинамических платья из разных коллекций были объединены образами сущности человека и окружающей среды. Сочетание человеческого тела и механического костюма затрагивало проблему консьюмеризма, когда люди и приобретаемый товар уподобляются» [17, с. 88]. Платья создавались с применением принципов и технологий самолетостроения из композитных материалов. Х. Чалаян, исследуя вопросы культуры и технологии, обращается к теме кочевого образа жизни, изгнания и отчуждения. Так в коллекции 1999 г. «Geotropic», исследуя тему странствующего существования, он представляет идею включения раскладного стула в костюм. В этой коллекции первое платье изготовлено из резины. В коллекции осень-зима «Echoform» 1999 – 2000 гг. дизайнер обращается к теме скоростных возможностей человеческого тела и исследует способы ее увеличения с помощью технологий. В этой коллекции представлено второе резиновое платье «Aeroplane Dress». Чтобы модель могла самостоятельно трансформироваться, задействованы механические элементы костюма, платье снабжено скрытой батареей. В коллекции весна – лето 2000 г. «Before Minus Now» третье платье трансформировалась с помощью дистанционного управления.

Пример развития единой концепции в серии последовательных коллекций мы можем наблюдать в работах Жана-Шарля де Кастельбажака. Каждое дефиле кутюрье заканчивается так называемыми «платьекартинами» или «картиноплатьями», расписанными современными художниками [21].

Английский дизайнер Вивьен Вествуд в ряде последовательных коллекций женской одежды поднимает политические темы: «Я последовательно развиваю идею Манифеста в своих показах», – рассказывает дизайнер о своем манифесте против пропаганды. Хронология коллекций Вивьен Вествуд, объединенных единым призывом к сопротивлению пропаганде, представлена на ее официальном сайте [2].

На примерах рассмотренных коллекций мы видим, как принцип гибкости реализуется за счет развития единой концепции в серии последовательных коллекций бренда.

Развитие костюмных форм в пространственно-временном диапазоне модного сезона мы также можем наблюдать в рамках господствующих тенденций. В данном случае проявления принципа гибкости базируются на трех основных теориях возникновения и распространения модных тенденций: «trickle-down», «trickle-across» и «trickle up» [13], каждая из которых предполагает взаимное влияние разных направлений дизайна одежды couture, prêt-à-porter и mass market на итоговый продукт модной индустрии – коллекции одежды, в которых прослеживается единое направление – модная тенденция.

Началом подобной практики стало творчество Кристиана Диора. «Хотя было так много различных кутюрье, удивительным образом в моде существовала единая линия: Диор задавал тон, остальные охотно подчинялись ему. Даже новая французская линия «prêt-à-porter», введенная Лемперером и Вейлем по примеру американской «ready-to-wear», немедленно перенимала соответствующую тенденцию сезона. Активная торговля и обмен идеями окончательно сделали моду интернациональной и демократичной: впервые женщины всей земли добровольно объединились под общим диктатом моды» [6, с. 245]

М.М. Кузнецова отмечает, что коллекции haute couture оказали большое влияние на развитие проектирования костюма и массовой моды: «Это влияние проявилось в усложнении стилового и композиционного решений костюма, кроя, отделок, способов применения и комбинирования материалов, структурности ансамбля» [12, с. 26].

Кроме того, автор подчеркивает, что взаимное влияние отличительных требований к моделям haute couture и prêt-à-porter способствует формированию их взаимной

«художественности» – образной содержательности и выразительности современного костюма. Копирование моделей haute couture и prêt-à-porter в коллекциях mass market происходит с сохранением композиционных схем, но с применением менее дорогого пакета материалов: «При этом стилевое звучание костюма резко меняется, поскольку возникают новые качества поверхностей, другие качества и движение» [12, с. 58].

Рассмотрев особенности и проявления принципа гибкости в композиционном формообразовании, кратко резюмируем сказанное. По отношению к художественной системе «коллекция» пространственно-временной аспект проявления принципа гибкости можно рассматривать в рамках:

1) развития формы костюма в индустрии моды в течение длительного времени. Формы, утвердившиеся в коллекциях предыдущих периодов, развиваются в последующих коллекциях. При этом отсутствует привязка к определенному дому моды и на лучшие образцы костюма ссылаются в своих работах разные авторы;

2) нескольких линий одежды одной торговой марки (модного бренда). Принцип гибкости наиболее характерен для коллекций prêt-à-porter. Это объясняется тем, что они находятся «посередине» между коллекциями haute couture и mass market и, опираясь на традиции первого направления, развиваются во втором. Данное явление следует соотносить с ролью художественной структуры авторского женского костюма в проектной культуре последней трети XX – начала XXI века;

3) последовательных коллекций одной линии бренда принцип гибкости реализуется за счет развития единой концепции в серии последовательных коллекций бренда.

4) господствующей тенденции модного сезона. Кроме того, важно указать на взаимосвязь принципа гибкости и новизны как критерия качества современных коллекций одежды.

Библиография

1. Daphne Hezard Раф Симонс в Диор. L'Officiele // Вавилон. – 2013. – № 109. – 177 с. – С. 59–63
2. The story... [Online] // Vivienne Westwood's Blog – 2013. – URL: http://www.activeresistance.co.uk/getalife/main_tabs_04.html.
3. Бердник, Т.О. Архитектоника костюма : дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Т.О. Бердник. – М.: РГБ, 2005.
4. Гусейнов, Г.М., Ермилова, В.В. Композиция костюма: учеб. пособие для студентов / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова [и др.] – М. : Академия, 2003. – 432 с.: ил.
5. Дизайн. Иллюстрированный словарь справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2004. – 288 с.: ил.
6. Зелинг, Ш. Мода. Век модельеров. 1900–1999 / Ш. Зелинг. – Konemann, 2000. – 656 с.: ил.
7. Кісіль, М.В. Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні XX століття: витоки, розвиток, тенденції: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.07. – Харків, 2010. – 186 с.
8. Козлова, Т.В. и др. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: учеб. для сред. спец. учеб. заведений – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.: ил.
9. Козлова, Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 144 с.: ил.
10. Козлова, Т.В., Ильчева, Е.В. Стиль в костюме XX века: учеб. пособие для вузов / Т.В. Козлова, Е.В. Ильчева. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. – 160 с.
11. Косенко, О.І. Особливості взаємодії художньої системи колекція та індустрії моди. Дизайн освіта в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та євроінтеграція // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VI Міжнародного форуму “Дизайн освіта 2011”, м. Харків, 2–4

листопада 2011 року / за загал. ред. Даниленко В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2011. – 208 с. – С. 101–102.

12. Кузнецова, М.М. Художественная структура авторского женского костюма в проектной культуре последней трети XX – начала XXI в.: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.06. Техническая эстетика и дизайн; СПГУТД. – СПб., 2010. – 291 с.

13. Лесина, Л. Три теории возникновения и распространения модных тенденций /Л. Лесина // Индустрия моды. О моде в цифрах. – 2002. – Июнь. – С. 56–68

14. Маркелова, И. Д. Пространственно-геометрическое формообразование в костюме: дис. ... канд. техн. наук : 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн / И.Д. Маркелова. – М.: 2005. – 188 с.

15. Ніколаєва, Т. В.Тектоніка формоутворення костюма / Т. В. Ніколаєва. – К.: Арістей, 2008. – 340 с.

16. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: учеб. для вузов/ Ф.М. Пармонов. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.: ил.

17. Плешкова, И.С. Концептуальное направление в дизайне одежды XX – начала XXI вв.: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.06. Техническая эстетика и дизайн / И.С. Плешкова. – СПб.: СПГУТД, 2010. – 200 с.

18. Рачинская, Е.И., Сидоренко, В.И. Моделирование и художественное оформление одежды / Е.И. Рачинская, В.И. Сидоренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 608 с.

19. Стриженова, Т.К. Из истории советского костюма/ Т.К. Стриженова. – М.: Советский художник, 1972.

20. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие. – 2-е изд. / В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с.: ил.

21. Кафельбажак Жан-Шарль: Биография Энциклопедия моды [Электронный ресурс]// Энциклопедия моды. – 2011. – URL: <http://wiki.wildberries.ru/people/designers/кафельбажак-жан-шарль>

© О.И. Косенко, 2013

Статья поступила в редакцию 11.11.2013

THE PRINCIPLE OF FLEXIBILITY IN COMPOSITION FORMATION OF FASHION COLLECTIONS (THE SPATIAL/TEMPORAL ASPECT)

Kosenko Oxana I.

Senior Lecturer,
Ukrainian Engineering Pedagogy Academy,
Kharkov, Ukraine, e-mail: oxana.kosenko@gmail.com

Abstract

This paper is devoted to the principle of flexibility in form generation with reference to garment collections. The author specifies the idea of garment collection as an open self-developing design system, which should initially be designed as such, i.e. as capable of adapting to changing external requirements. This feature of a collection is ensured through the evolution of its garment forms over time, within different fashion lines of one brand, and within one line of the same brand.

Key words

fashion design, garment collection, compositional form generation for a collection, principle of flexibility

References

1. Daphne Hezard. (2013) Raf Simons at Dior. L'Officiele Ukraine, No. 109, June. Babylon, p. 59 – 63
2. The story... [Online] Vivienne Westwood's Blog. 2013. Available from: http://www.activeresistance.co.uk/getalife/main_tabs_04.html.
3. Berdnik, T.O. (2005) Costume Architectonics [Online]: Socio-Cultural Dynamics: PhD Dissertation: 24.00.01. Moscow: RSB. (in Russian)
4. Guseinov, G. M., Ermilova, V. V., et al. (2003) Costume Composition: Textbook for students. Moscow: Akademia. (in Russian)
5. Minervin, G.B., Shimko, V.T., Efimov, E.V. et al. (2004) Design. An Illustrated Dictionary. Moscow: Arkhitektura-S. (in Russian)
6. Seeling, Ch. (2000) Fashion: The Century of the Designer. 1900–1999. Köln: Konemann.
7. Kisil, M.V. (2010) Costume Form Generation Concepts in 20th Century Western European Design: Origins, Development, Tendencies: Dissertation for PhD (Art Studies) degree: 17.00.07. Kharkov. (in Ukrainian)
8. Kozlova, T.V. et al. (1990) Modelling and Design of Women's and Children's Clothes: a textbook for secondary vocational education institutions. Moscow: Legprombytizdat. (in Russian)
9. Kozlova, T.V. (1982) Costume Design. Moscow: Light and Food Industry. (in Russian)
10. Kozlova T.V. and Ilyicheva, E.V. (2003) Style in 20th Century Costume: a manual for higher education schools. Moscow: MGTU. (in Russian)
11. Kosenko, O.I. (2011) Specific Features of Interaction between Art Systems of Fashion Collection and Industry. Design education in Ukraine: current status, prospects and European integration. Proceedings of International Conference at VI International Forum "Design Education 2011", Kharkov, 2–4 October 2011. Kharkov: HDADM, p. 101 — 102. (in Ukrainian)
12. Kuznetsova, M.M. (2010) The Artistic Structure of Copyright Women's Costume in the Design Culture of the Last Third of the 20th – Early 21st Century: PhD Dissertation (Art Studies): 17.00.06. Technical Aesthetics and Design; SPHUTD. Saint-Petersburg. (in Russian)
13. Lesina, L. (2002) Three Theories of Emergence and Spreading of Fashion Tendencies. Industrial Mody, June, p. 56–68. (in Russian)

14. Markelova, I. D. (2005) *Spatial Geometric Form Generation in Costume*: PhD (Engineering) Dissertation: 17.00.06 Technical Aesthetics and Design. Moscow: 2005, p. 188. (in Russian)
15. Nikolaeva, T. V. (2008) *The Tectonics of Costume Form Generation*. Kiev: Aristey, 2008. (in Ukrainian)
16. Parmon, F.M. (1997) *Costume Composition: a textbook for higher education schools*. Moscow: Legprombytizdat. (in Russian)
17. Pleshkova, I.S. (2010) *A Conceptual Direction in the Fashion Design of the 20th – Early 21st Century*: PhD (Art Studies) Dissertation: 17.00.06. Technical Aesthetics and Design; SPGUTD. Saint-Petersburg. (in Russian)
18. Rachinskaya, E.I. and Sidorenko, V.I. (2002) *Garment Modelling and Design*. Rostov-on-Don: Phoenix. (in Russian)
19. Strizhenova, T.K. (1972) *From the History of Soviet Costume*. Moscow: Sovetsky Khudozhnik. (in Russian)
20. Ustin, V.B. (2007) *Composition in Design. Methodological Foundations of Composition and Art Form Generation in Design: a manual*. 2nd edition. Moscow: AST: Astrel. (in Russian)
21. Jean-Charles de Castelbajac: *Biography* (2011). *Fashion Encyclopedia* [Online]. Available from: <http://wiki.wildberries.ru/people/designers/кастельбажак-жан-шарль> (in Russian)