

УДК 687.01

М. С. Машеда

Роль художественного эскиза в процессе создания костюма

Проведен анализ композиционно-конструктивного решения дизайна костюмов, создания тематических коллекций. Рассматривается эскиз как способ отражения стиля. Подчеркиваются характер и специфика современной fashion-индустрии, раскрывается взаимосвязь искусства и моды.

Понятие «эскиз» – это графическое изображение, представляющее собой первичный набросок творческой идеи дизайнера о произведении искусства с детальной прорисовкой каждого его элемента. Эскизы одежды, по словам художника-модельера О. Поляковой, бывают художественные (дизайнерские), в виде стилизованного рисунка с вытянутыми и утрированными пропорциями фигуры в одежде, выполненного с тональной проработкой, что позволяет более информативно обеспечить восприятие и понимание идеи эскиза; технические, представляющие собой рабочий рисунок изделия в проекциях спереди и сзади, который эффективным образом передает аспекты детального процесса производства, сообщает информацию о пропорциях, конструкции, швах и украшениях дизайнерской одежды [5].

При создании современной белорусской одежды дизайнеры руководствуются большим перечнем критериев: модными тенденциями, популярными веяниями и течениями мира искусства и дизайна, ассортиментом, целевой аудиторией и многим другим. И, пожалуй, самым главным является реализация замысла, с помощью которого одежда будет узнаваема, передаст настроение и отношение его создателя. Постигнув все имеющиеся приемы создания костюма, модельеры направляют свой потенциал в русло творчества и фантазии, первым этапом воплощения которых является художественный эскиз. Этот творческий процесс воплощения идеи на бумаге длительный и замысловатый, требующий вдохновения, эмоциональной наполненности с последующей ее реализацией в произведении. Искусство костюма – это не просто определение новомодной тенденции в одежде, это результат с глобальным замыслом, несущий в себе представление автора о происходящих процессах и изменениях в мире.

Цель работы – показать, как воплощается художественный замысел в процессе создания костюма.

Во время творческого поиска эскиз у художника-дизайнера вызывает такие же зрительные ощущения, что и костюм в готовом виде. Являясь графическим изображением, эскиз представляет собой фиксацию худо-

жественной идеи, которая включает в себя характер пропорций, формы и силуэта будущего костюма, колористическую гармонию, тип свето-цветовых отношений и, конечно же, композиционно выстроенное стилизованное произведение.

Одежда как и иной предмет декоративно-прикладного искусства сочетает красоту и целесообразность, гармоничность и композиционную завершенность. На стадии эскиза дизайнер максимально решает все задачи будущих моделей одежды и коллекции в целом. Он творит в свободной манере: может намеренно разрушать композиционные законы или акцентировать на них внимание с целью воплощения своего замысла. По словам исследователя Л. Н. Мироновой, «что бы ни запрещали гигиенисты – мода все может разрешить; стиль и дух времени всегда берут верх над доводами логики, рассудка, научными рекомендациями. Законы и образцы форм, цвета, ритмов, гармоний задает художник» [4, с. 273].

Важной составляющей при разработке коллекции является ее оценка. *Костюм в коллекции представляет собой определенную систему, спектр форм, которые соединяют практическое и эстетическое начала.* Согласно научным исследованиям, «в костюме каждого типа эстетическая сторона проявляется в разной мере и имеет свои критерии. Эстетическое в этом случае, в отличие от художественного, выступает не как результат особой самостоятельной деятельности, а как свойство, пронизывающее всю структуру костюма» [3, с. 55]. Как утверждает российский исследователь, кандидат технических наук, доцент Е. Н. Цховребадзе, в моде существуют объективные критерии оценки художественного образа и стиля костюма [6, с. 56]. Однако следует отметить, что такие критерии помогут в трактовании исторически сложившихся стилей в костюме, но будут недостаточными для оценки современных направлений и стилей в одежде.

Начиная с 2000-х гг. у белорусского общества появилась потребность выявить специфические закономерности формирования костюма и его функционирования. Изучение закономерностей позволит найти новые критерии, необходимые для понимания сущности костюма и его места в культуре и жизни современного человека.

По словам российского ученого В. В. Давыдовой, «в исторической плоскости существуют <...> три составляющие цикла костюма: обучение, оценивание и осмысление. Осмысление – высшая ступень в жизни костюма и именно на ней мы сейчас и находимся, пытаюсь <...> понять костюм, проникнуть в его суть» [2, с. 287]. Разбирая на части коллекцию одежды, делая его оценку, реально осмысливается жизнь костюма. При оценке всей коллекции происходит выделение образа, доминирующей формы и ее частей, ритма, масштаба, цвета, а также ее пространственное решение [4, с. 362]. Восприятие дизайнерских коллекций – это практика,

с помощью которой человек руководствуется при выборе одежды и ее понимании в окружающем мире.

XXI в. подарил дизайнерам безграничные возможности для воплощения идей и фантазий. Так, дизайнер О. Максимович разработала принты в стиле поп-арт, но мотивами стали образы и атрибуты рок-певца Дэвида Боуи (рис. 1). Полихромия поп-арта и рок-музыка 1980-х гг. стали смелым дизайнерским решением. При разработке искусственной среды учитывается не только эстетическая, но и образная, художественная задача, а цвет служит одним из средств ее разрешения [Там же, с. 402]. Коллекция была разработана для белорусского вокального коллектива. Репертуар современных белорусских эстрадных коллективов достаточно разнообразный, поэтому дизайнеры зачастую создают такие сценические костюмы, в которых артисты выглядят смело и экстравагантно. При создании коллекции «Glamorous» дизайнер использовала белорусский орнамент, включение которого в костюм стало возможным благодаря сценическому образу рок-певца Д. Боуи. Расположение графического изображения символа «Бога Ярилы» на лице изображаемой модели позволило интерпретировать макияж Д. Боуи. Символ «Весенний», значение которого предполагает женское начало, и символ «Восьмирог» – знак мужской энергии, были использованы в качестве аксессуаров (брошей) на одежде в сочетании с атрибутами рок-музыки 1980-х гг. Включение белорусской символики в образное решение костюма стало дизайнерской интерпретацией, передающей отношение певца к миру. В период своей карьеры Д. Боуи пропагандировал андрогинность образов и живой интерес к популяризации рок-музыки как ведущего направления.

Танец рождает в человеческом сознании определенные образы, эмоции. Костюм в этом процессе является коммуникативным источником, благодаря которому происходит понимание и считывание информации. Это своего рода эмоционально-интеллектуальное творческое единство автора и носителя костюма, передача информации, содержащейся в танце и костюме [1, с. 195]. М. Машедо разработала серию работ для танцевального коллектива Беларуси. В коллекции «Strength» (рис. 2) дизайнером был сформирован художественный образ мужской силы и творческой энергии. Источником инспирации, который лег в концепцию построения коллекции, стала лоза. Лозоплетение и сейчас является ремеслом декоративно-прикладного искусства, позволяет найти новые детали для отделки костюма, способы декорирования и манеру фиксирования отдельных атрибутов в коллекции. Орнамент, используемый в украшении аксессуаров и отдельных частей костюма, разработан на основе техники лозоплетения, что позволяет добиться гармоничности всех деталей одежды. Цельным изображением можно считать тогда, когда все его элементы подчинены главной идее. Художественные находки для

мужских сценических костюмов делают их живописными, и в каждом отдельном костюме присутствуют смысловые акценты. Объединить модели костюмов в цельную коллекцию позволяет конструктивное моделирование каждого отдельного костюмного ансамбля и его колористическое решение.

Примером классически выстроенного цветового решения костюмов является коллекция М. Машедо «Полет» (рис. 3). Она была создана для джазово-вокальной группы.

Возникновение джаза приходится на конец XIX в. и представляет собой синтез африканских блюзовых ритмов и европейской гармонии, это и послужило толчком для поиска нового сценического костюма джазово-вокальной группы. Воплощение ритмов блюза в образах и характерах моделей сделало эскизы запоминающимися и выразительными. Весьма необычным в качестве второго источника вдохновения стал выбор белорусского аиста. Дизайнер стремилась максимально выразить настроение музыки в костюме с помощью стилизации и интерпретации «аиста» (легкость его полетов удалось передать в моделях женских платьев). Строение оперения, их расположение на теле птицы позволили создать интересные принты для мужских рубашек, конструктивные детали для мужских брюк, пиджаков и отдельных частей женских платьев. Конечный результат представляет собой гармоничное сочетание источников инспирации и выбранного стилизового направления творческого коллектива, наблюдаемое в соразмерности частей костюмов.

Коллекция детской одежды «Зорачкі» (рис. 4) О. Максимович является ярким примером того, в какой степени дизайнер может использовать собственные знания о выбранном источнике вдохновения для воплощения творческих идей.

Белорусская орнаментика и цветовое решение белорусского флага в сочетании со спортивным стилем – идейная составляющая этой коллекции. Современный детский костюм в силу физиологических особенностей ребенка должен обладать рядом определенных свойств и качеств. Создавая детскую одежду, следует учитывать состав материалов, способы моделирования и конструирования костюма, технологию обработки. Модельер учитывает все необходимые условия производства детского костюма и разрабатывает уникальные вещи. Так, коллекция «Зорачкі» обладает теми признаками и качествами, которые требуются при создании одежды. Автор в ней не придерживается определенного колористического решения, а использует сочетание локальных цветовых пятен с разнообразными принтами и орнаментальными композициями. Кроме этого, дизайнером были учтены особенности применения созданной коллекции и внесены в эскиз определенные элементы отделки, заключающие в себе практичность и долговечность будущего использования.

Детская одежда всегда ассоциируется с праздником и весельем. Например, коллекция к празднованию народного белорусского праздника «Масленица» для детского фольклорного коллектива была разработана М. Машедо (рис. 5).

При создании коллекции дизайнер стилизовала элементы Масленицы, поэтому на одежде появились принты, подчеркивающие особенности традиционных животных: воротнички в форме копыт козы и гребня петуха, декоративные борта жакетов в виде рогов козы, окаты рукавов, напоминающие головы собак и многое др. Такое разнообразие в каждом отдельном костюме сделало коллекцию выразительной и живописной, выделенные знаковые элементы придали ей общее «звучание». Отметим, что принцип выделения композиционного центра в костюмном ансамбле взят из жанровой живописи, а это соответствует не только эстетическому восприятию, но и логическому содержанию сюжета праздника.

Под понятием «костюм» подразумевается в первую очередь то, что он – «экран, на котором проецируются все аспекты материального, духовного, социального развития общества, он непосредственно связан с человеческим образом, настроением, поведением» [1, с. 191]. Примером коллекции костюмов, прообразами для которой стали герои «Сочельника», являются работы белорусского дизайнера Л. Зименко под названием «Little Christmas» (рис. 6). Эти произведения дизайнерского и художественного творения («St. John», «The Virgin Mary», «Magus», «The Herdsman», «The Angel») сочетают в себе образность каждого персонажа в отдельности и тематическую целостность коллекции.

Удивительно, как складывается образ, когда продуманы все детали, учтены все нюансы выбранной тематики в костюме. При анализе коллекции кандидат технических наук Е. Н. Цховребадзе высказался, что «элемент композиции, несущий в костюме наибольшую знаковую нагрузку, является информационным признаком, обладающим максимальной узнаваемостью» [6, с. 56]. Каждый эскиз коллекции создан под влиянием прошлого опыта и знаний автора об источнике инспирации. Образы соединили в себе зрительные, эмоциональные ощущения и творческое мышление дизайнера. В результате каждый эскиз представляет собой гармоничное композиционное и колористическое решение, содержательность и убедительность образов превращает работы Л. Зименко в серию картин, наполненных глубоким и эмоциональным чувством. В исследованной коллекции выявлены элементы, свойственные белорусскому колядному костюму («Коляда» – древний народный зимний праздник, отмечается в годовом цикле от Рождества Христова до Крещения). Именно знаковая функция костюма позволяет узнать важную информацию о человеке как представителе определенного этноса, религии, его культуре, эстетическом вкусе и т. д. Через цвет одежды,

символичность, разновидности головных уборов можно понять, какой народности свойствен тот или иной костюм. Л. Н. Миронова подчеркивает, что знания географических особенностей страны или местности, «с ее цветовым климатом и с колористикой ее флоры и фауны» [4, с. 402] позволяют определить степень воздействия дизайнера на зрителя.

Стремление отразить национальную принадлежность в одежде возникло давно. По мнению исследователя В. В. Давыдовой, «об этом говорят различия в костюмах первых этносов, живших одновременно в одном регионе. Эта тенденция ярчайшим образом проявляется в таком явлении, как народный, национальный костюм. Он традиционен и практически не подвержен изменениям. Это некий символ нации, который принято демонстрировать иностранцам. Такой костюм говорит нам о жизненной парадигме данной общности людей. Понятие о национальном костюме актуализируется как реакция на космополитичность» [1, с. 192–193].

Дизайнер О. Максимович разработала, используя мировые тенденции моды, коллекцию «Эхо» (рис. 7), которая имеет аутентичный характер. Композиционный строй коллекции выполнен с учетом правил смыслового и идейного развития: одежда представляет собой возрождение белорусской тематики в условиях современного художественного мира. Даже можно проследить, как трансформировался орнамент, насколько он сложен и в каком количестве его используют. В традиционном варианте орнамент украшал верхнюю часть костюма, края рукавов и подол изделия. В современной интерпретации автор расположил отдельные символы на больших участках костюма, увеличив его масштаб, но сохранив традиционное размещение орнамента по низу юбки. Для создания новых форм костюма дизайнер использовала расположение рушников в обрядно-праздничных церемониях Беларуси, которые сохранились и по сей день.

Таким образом, посредством художественного эскиза дизайнер создает будущий стиль, имидж, индивидуальный для каждого человека. Все дизайнерские искания способствуют тому, что готовое изделие становится атрибутом правильно одетого человека, костюм которого подчеркивает гармоничный образ индивида, его красоту и уникальность.

С помощью модельера и его творчества в современной белорусской моде происходит соединение элементов в сложные комбинации в костюме. Авторы коллекций одежды раздвигают привычные рамки восприятия предметов окружающего мира, строят новые художественные единства. Предметы мира обретают новую полифонию звучания благодаря тому, что приобретают уравновешенность в форме костюма.

1. Давыдова, В. В. Костюм в пространстве культуры / В. В. Давыдова // Виртуальное пространство культуры : материалы науч. конф., Санкт-Петербург, 11–13 апр. 2000 г. ; С.-Петербург. филос. о-во. – СПб., 2000. – С. 191–195.

2. Давыдова, В. В. Опыт системного рассмотрения костюма / В. В. Давыдова // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века : материалы Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 18 мая 2001 г. – СПб., 2001. – С. 287–290.

3. Давыдова, В. В. Эстетические аспекты костюма / В. В. Давыдова // Этническое и эстетическое: 40 лет спустя : материалы науч. конф., Санкт-Петербург, 26–27 сент. 2000 г. ; С.-Петербур. филос. о-во. – СПб., 2000. – С. 54–55.

4. Миронова, Л. Н. Учение о цвете / Л. Н. Миронова ; пер. с нем. Э. Н. Зеликиной. – Минск : Выш. шк., 1993. – 463 с.

5. Полякова, О. Академия моды и стиля [Электронный ресурс] / О. Полякова. – Режим доступа: <http://olgarolyakova.pro>. – Дата доступа: 24.03.2017.

6. Цховребадзе, Е. Н. Знаковые системы как основа восприятия художественного образа костюма / Е. Н. Цховребадзе, Г. И. Петушкова // Актуальные проблемы современной науки. – 2010. – № 1. – С. 55–56.

M. Mashedo

The role of artistic sketch in the process of a costume creation

Compositional and constructive solution of costumes' design and thematic collections' creation are analyzed. A sketch as a way to reflect the style is considered. The character and specificity of the modern fashion industry are emphasized, the relationship of art and fashion is revealed.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 07.06.2019.

К статье М. С. Машедо «Роль художественного эскиза в процессе создания костюма»

Рис. 1. Коллекция «Glamorous», автор Ольга Максимович

Рис. 2. Коллекция «Strength», автор Марина Машедо

Рис. 3. Коллекция «Полет», автор Марина Машедо

Рис. 4. Коллекция «Зорачкі», автор Ольга Максимович

Рис. 5. Коллекция «Масленица», автор Марина Машедо

Рис. 6. Коллекция «Little Christmas», автор Лейла Зименко

Рис. 7. Коллекция «Эхо», автор Ольга Максимович

ВЕСНІК

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў

3 (33) • 2019

Начальнік аддзела рэдакцыйна-
выдавецкай і паліграфічнай работы *В. М. Сакалова*
Вядучы рэдактар *Т. У. Люковіч*
Карэктар *В. Б. Кудласевіч*
Анатацыі на англ. мове *Т. Д. Карпук*

Тэхнічны рэдактар *А. У. Гіцкая*
Дызайн вокладкі *А. Д. Захарэвіча, П. Я. Кухто*

Падпісана ў друк 28.08.2019. Фармат 70x108 ¹/₁₆.
Папера офісная. Рызаграфія, лічбавы друк.
Ум. друк. арк. 13,45. Ул.-выд. арк. 10,55. Тыраж 300 экз. Заказ

Выдавец і паліграфічнае выкананне:
установа адукацыі

«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/177 ад 12.02.2014.

ЛПІ № 02330/456 ад 23.01.2014.

Вул. Рабкораўская, 17, 220007, г. Мінск.