

УДК 7.011:687.1

КОСТЮМ, КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (ПОНЯТИЕ КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ)

Мышляева О.Б., к.ф.н., проф.,

*ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва, Российская Федерация*

В последнее время в современной России наблюдается тенденция утраты ценностей, культурно-исторического наследия и национальной идеи. Потеря определённых моральных и исторических устоев ведут к формированию у молодёжи материальных потребностей без определённых моральных принципов.

Что же собой представляют духовные ценности? Ценность существует в двух формах: в форме значимости и в форме смысла.

Какова структура ценностей? Ценности можно разделить на социально-политические, нравственные, эстетические, художественные и религиозные.

Наиболее важной составляющей художественно-эстетического воспитания является формирование социально-культурного пространства, в которое человек входит через трансляцию содержания культуры. Ценности культуры в опыте конкретного человека передаются во многом через зрение, т.е. визуально. Поэтому визуальная культура человека имеет важное значение. Живопись, графика, дизайн – все пластические искусства требуют наличия определённого уровня визуальной культуры.

Под визуальной культурой в разных источниках понимается:

- культура грамотного визуального восприятия;
- опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуальных коммуникаций;
- медиакультура и экранные искусства;
- развитие эмоционально-ценностных отношений личности при познании пластических искусств в целом (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, полиграфии и графического дизайна, ТВ и видео, фото, моды, компьютерного интерфейса).

Одним из средств освоения визуальной культуры является костюм, как объект пластического искусства, представитель эстетической культуры, времени, знак отличия социальных групп людей. Можно выделить следующие аспекты понятия костюма: исторический аспект – средство утверждения социальной исключительности, форма проявления творчества; этнографический аспект – система многослойная, система взаимосвязи частей одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров, обусловленная социально-эстетическими параметрами определённого времени; теоретический аспект – система многослойная, открытая и замкнутая, где система многослойная открытая – комплект (много вариантов ношения костюма) и система многослойная замкнутая, где главным образом выступает ансамбль костюма, макияж, причёска, головной убор, аксессуары.

Костюм обладает формой, цветом, пространственной структурой и несёт в себе некоторые формальные качества изобразительного искусства, т.е. образует художественно-эстетический объект, который имеет художественный образ. Осмысление костюма как визуального образа формирует ценностное отношение к какому либо художественному образу, создавая процесс формообразования собственного стиля каждого человека в условиях единого исторического отрезка времени.

Рассматривая костюм в системе искусств, как объект творчества, как исторически сложившуюся систему, можно сказать, что искусство костюма велико и огромно и имеет историко-национальные корни. Таким образом, можно отметить, что формирование культуры костюма, как составляющей визуальной культуры личности, является основным направлением развития эстетического вкуса и духовного потенциала личности.

Проблема творческой концепции создания костюма (основная идея, смысловая направленность целей и задач проектирования одежды) занимает центральное место в проблематике современного дизайна. Концептуальность является творческой установкой, составляющей суть проектной культуры. Творческая концепция определяет ценностное смысловое содержание проекта костюма. Содержание и характер творческой концепции связаны не только с индивидуальным мировоззрением его автора, но и с основными тенденциями развития проектной культуры и общества в целом.

Концепции в дизайне, как правило, отражают важные проблемы, которые волнуют человека и общество в ту или иную эпоху. Кроме того, специфика дизайна костюма заключается в том, что концепции находят своё воплощение, прежде всего, в визуальной форме, а не в идее текста. Традиции сезонного ритма смены моды привели к тому, что основной формой реализации творческой концепции в дизайне является демонстрация моделей – «дефиле» (модный показ). Концептуальность проявляется не только в самих моделях одежды (хотя это самое важное), но и в выборе тех или иных идей, моделей, создании определённого образа.

Авторские творческие концепции дизайнеров, как правило, не существуют вне общих тенденций развития проектной культуры и «вписываются» в те или иные общие концепции, существующие в дизайне.

Особенности тех или иных целей в дизайне одежды связаны с основными подходами к проектированию:

1. Минимализм – стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, точностью и ясностью композиции, чьи истоки лежат в конструктивизме и функционализме. Минимализм в одежде – это умеренный шик. Дорогие натуральные материалы, никаких подмен; характерные особенности заключаются в отсутствии слишком выраженных акцентов – одна из заповедей при желании встать в ряды поклонников лаконичного стиля.

2. Роскошь – внешнее великолепие, пышность. Главная особенность индустрии роскоши то, что здесь правила игры определяет производитель, а не потребитель. Стиль, в котором используются натуральный и

искусственный мех, перья, дорогие ткани (парча, шёлк, атлас) подразумевает использование большого количества ювелирных украшений и дорогой бижутерии. Одежда этого стиля может иногда показаться вульгарной и вызывающей.

3. Авангард – характеризуется экспериментальным подходом к художественному творчеству, выходящим за рамки классической эстетики, с использованием оригинальных, новаторских средств выражения, подчеркнутым символизмом художественных образов. Авангардный стиль – это прежде всего экзотичность, экстравагантность, броскость, новизна, совмещение нетрадиционных элементов одежды, включая асимметрию и новейшие материалы, что позволяет в этом стиле создавать в этом стиле создавать одежду для различных международных конкурсов и форумов. Этот стиль всегда вызывает интерес и привлекает к себе долговременное внимание.

Процесс творчества – это поиск единства формы и содержания, поиск концепции, где применение традиционных методов проектирования не даёт новых интересных решений. Поэтому важна активизация творческого поиска в проектировании, направленная на развитие творческого проектного мышления дизайнера и на интенсификацию самого процесса проектирования.

Список использованных источников

1. Воронов Н. Российский дизайн. Т. 1. – М.: Союз дизайнеров России, 2001. Гусейнов Г. Композиция костюма. – М.: Академия, 2004.
2. Каган М. Философия теории ценности. – СПб, 1997.
3. Кантор К. Правда о дизайне. – М.: АНИР, 1996.

УДК 75.021.322:687

СУПРЕМАТИЗМ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ

Наговицына Т.В., доц.,

УО «Витебский государственный технологический университет»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Сегодня наблюдается недостаток исследований в области использования в моделировании костюма интересных творческих источников. В настоящее время производится огромное количество одежды лишенной образности, остроты и новизны. Поиск вдохновения обращает внимание дизайнеров на лучшие произведения искусства.

Одним из источников вдохновения, заслуживающим внимания является такое течение в искусстве начала XX века, как супрематизм. С наступлением XX века в искусстве все с большей интенсивностью вершились грандиозные процессы рождения новой эпохи, равной по значимости Ренессансу. Тогда произошло революционное открытие реальности. В это время широко известным становится творчество художника-авангардиста Казимира Малевича. На протяжении долгого времени Малевича постоянно упрекали в рационализме. Основание дают особенности его творческого пути, умозрительный характер супрематизма, а также склонность великого мастера к теоретизированию. Изобретенному направлению в искусстве – регулярным геометрическим фигурам, написанным чистыми локальными цветами и погруженным в некую трансцендентную «белую бездну», где господствуют законы динамики и статики, – Малевич дал наименование «супрематизм». Сочиненный им термин восходил к латинскому корню «супрем», образовавшему в родном языке художника, польском, слово «супрематия», что в переводе означало «превосходство», «главенство», «доминирование». На первом этапе существования новой художественной системы Малевич этим словом стремился зафиксировать главенство, доминирование цвета над всеми остальными компонентами живописи. У Малевича была вера в художественный процесс, которая появилась у него еще с раннего детства и до самой кончины не покидала его. Он не раз в своей жизни соприкасался с архаическими знаковыми формами народного искусства. В первом он видел вектор движения современного искусства. Второе дало ему истоки собственного стиля – плоскость, белый фон и чистый цвет. Такие мотивы были характерными для народного искусства в то время, стоит только вспомнить вышивку. Но каким бы не представлял перед нами генезис супрематизма, главным его качеством являлась новизна, а также непохожесть на все, что создавалось ранее. Малевич противопоставлял традиционному образу супрематический знак. Но не стоит понимать последователей Малевича рассказывал, что существует два вида знаков, к одним знакам уже привыкли, они уже известны. А вторая категория знаков рождалась в голове Малевича. Для самого же мастера его детище было большим источником интерпретаций. В различные времена он черпал оттуда различные качества. У Малевича была своя новая система, цветопись вместо живописи, а также новое пространство. У него было множество ощущений, самых разных. Но взгляд мастера постоянно изменялся. Сначала супрематизм был чистой живописью, которая не зависела от разума, смысла, логики, психологии. Но через несколько лет для автора он превратился в философскую систему. Вскоре в таких картинах стали появляться совсем обычные знаки. Вскоре таким знаком у Малевича становится крест, что означает веру. Исчерпанность своей живописи Малевич ощутил уже в 1920 году.

Сегодня работы самого известного художника-авангардиста 20-го века Казимира Малевича и супрематизм пользуются большим успехом. Данное течение в искусстве известно во всем мире. Оно интересно для творческой молодежи, поэтому одежда, разработанная по мотивам супрематизма выполняет воспитательную