

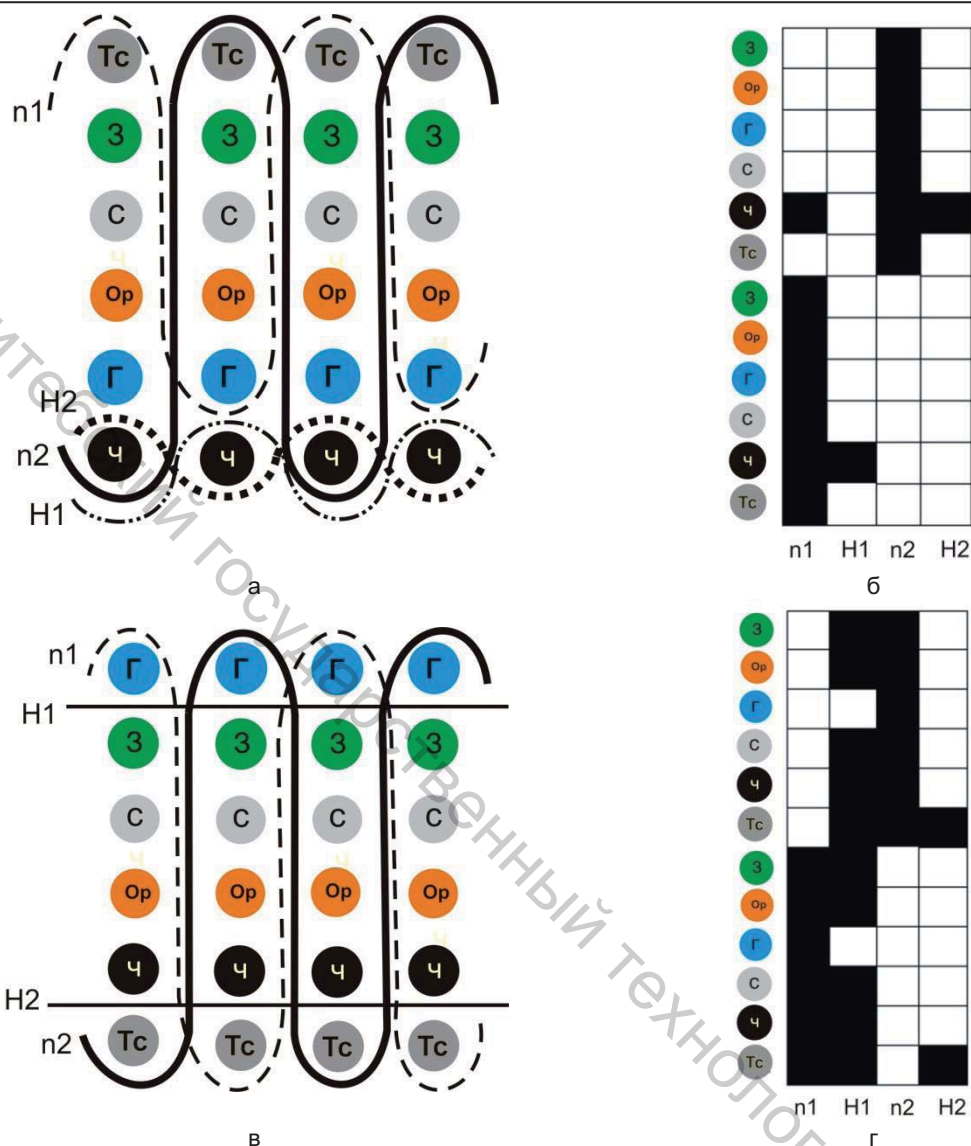

Рисунок 3 – Продольные разрезы (а, в); модельные переплетения (б, г) для темно-серебряного и голубого цветовых эффектов

Выработку двух поясов по одной заправке станка осуществить невозможно, поскольку в качестве настильной основы используются различные по цвету нити: в поясе №1 – светло-серые, в поясе №2 – темно-коричневые.

УДК 687

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ КОНСТРУИРОВАНИЯ

*Картер Т.Е., доц., Дубоносова Е.А., доц., Баскакова Е.В., доц.,
«Московский Государственный университет технологии и управления,
им. К.Г. Разумовского», Институт текстильной и легкой промышленности,
г. Москва, Российская Федерация*

Самая первая одежда была крайне примитивной. По мере развития человека и его деятельности появлялась потребность в более новых и сложных видах одежды. Возникает необходимость различных групп одежды, например по назначению. Так, в особую группу выделилась церемониальная одежда, затем одежда для работы, дома, отдыха.

Главнейшим средством выражения костюма является форма, которая воспринимается визуально и изменяется во времени. Изменение формы костюма связано с потребностью человека к обновлению окружающей среды.

Объектом исследования закономерно становится уже костюм, его исторические формы. В связи с этим необходимо решить ряд определенных исследовательских задач.

В первую группу войдут задачи концептуального порядка, которые в целом сводятся к единой цели – к построению определенной общей теории костюма XIX века. Вторая группа задач исследования связана с выбором базовых моделей и материалов, сходных по формам и художественному решению того времени.

Исторические костюмы играют в театре и в кино вместе с актером, они характеризуют его с социальной и психологической точки зрения; в живописи вещь становится самоценным объектом изображения или дополняет характеристику человека, как и в литературе, где может и полностью его заменить.

Современная мода именно так и конструируется. Не будь такой возможности, она была бы скучна и однообразна. Но если речь идет о характере, то станет понятным, почему костюмы, взятые напрокат, очень редко помогают актеру играть, а художнику создать подлинное оформление спектакля. Как правило, прокат не совпадает с задуманным оформлением, костюмы плохо сидят на актерах, не помогают им двигаться и жить в ролях, являются как бы инородными, случайными. Костюм так тесно связан с человеком, так удивителен в своем многообразии, что понимание его природы есть знание общества, знание психологии и поведения людей.

Хотелось бы обратить внимание на актуальность и многообразие использования в современное время костюма середины XIX века.

Скромность и простота в костюме просвещенной интеллигенции и служащих тому времени контрастировали с богатством тканей и отделок в туалетах буржуа, снимали сексуальный налет с костюмов, и тогда элегантность и изящество становились выразительными сторонами моды. Сдержанные в отделках, наглухо закрытые, строгие по силуэту, костюмы выявляли иной облик, создавали другое впечатление («Незнакомка» Крамского и «Амазонка» Нестерова).

Исполнение такой скульптурной формы таит известные трудности, ибо хорошо сделанный костюм представляет истинный шедевр моделирования. Но при умении шить, такая трудность в наше время преодолима. У всех, кто умеет шить, есть предубеждения против обилия вытачек и тем более против сквозных швов. От этого предубеждения при работе над театральным костюмом придется отказаться. Чтобы лепить объем, нужно подчинить себе материал, при этом, не боясь обращения с ним. Умные, правильные швы безупречно создадут форму.

Насколько эти костюмы были некрасивы, можно судить по модным журналам и карикатурным изображениям (журналы «Стрекоза» и «Будильник» (рис.1)).

Рисунок 1 – Художественно-юмористический журнал «Стрекоза»

Обычно такую форму костюма не применяют в театре, даже в комедийных спектаклях, хотя именно для комедии она была бы очень кстати. Во всяком случае, если появится возможность обратиться к костюмам этой моды (например, в инсценировках маленьких рассказов Чехова), это поможет придать острокомедийный характер внешности актрис.

Один из привычных образов современных театральных актрис для спектакля, например, «Рамки приличия» проиллюстрирован на рис. 2. К слову сказать, в прошедшей по нашим телеэкранам в начале семидесятых годов многосерийной английской эпопее «Сага о Форсайтах» по книгам Джона Голсуорси (рис. 3) полувековая протяженность времени великолепно иллюстрируется точной правдой в изображении стремительности перемен вкусов общества. Контрасты консервативных привязанностей столпов «биржи Форсайтов» и агрессивное следование моде молодого поколения семьи позволили постановщикам при небольшой затрате на декорации павильонов, только средствами точного адреса модных костюмов, провести по длинному жизненному пути «молодой» актерский состав участников постановки, не нарушив зрительной правды восприятия течения действия. Режиссерское решение раскрытия конфликтной ситуации женской

когорты семьи Форсайтов, точно выдержанное в календарном времени, только выиграло от поддержки его зрелищной стороной, соответственно отразившей моду 80-х годов, угловатость и перегруженность образного строя костюма.

Рисунок 2 – Театральный костюм для спектакля «Рамки приличия»

Рисунок 3 – Кадры из современного фильма «Сага о Форсайтах»

Образ невесты для свадьбы в стиле званых вечеров конца 19 века стал актуальным из предлагаемых креативных услуг некоторых свадебных салонов нашего времени. А поскольку есть спрос, то появилось и предложение.

Сегодня элитные свадебные салоны предлагают единичные экземпляры роскошных дизайнерских свадебных платьев авторской работы – это всегда дорогие ткани, уникальные свадебные аксессуары и искусство портных, как верх совершенства (рис. 4).

Рисунок 4 – Дизайнерские свадебные платья авторской работы

Работать над современным костюмом просто и в то же время чрезвычайно сложно. Кажущаяся простота на первый взгляд оправдана наличием конкретного иллюстративного материала: этот период обильно отражен в многочисленных модных журналах, в богатом фотоматериале. Чего же лучше: можно сослаться на модные картинки, и все. Но мы уже знаем, что художник, отправившийся по этому легкому пути, имеющий в своем распоряжении кучу журнальных картинок, обнаруживает в результате бедность и однообразие в эскизах, и скучное воплощение этих эскизов на сцене. Мода подчас затрудняет характеристику персонажей, делает их неинтересными и серыми. Художник оказывается в тупике. Как быть? Сила выразительности оформления современного жизненного спектакля личностей может быть столь же велика, если подойти к решению современного костюма творчески, с подлинной любовью и ответственностью.

Следует отметить, что при создании современного костюма дизайнер должен учитывать не только новшества в моде, но также и удобства, многофункциональность и соответствие требованиям и вкусам современного общества. В общем смысле слова современным костюмом принято считать одежду XXI века, одежду современной нам эпохи, основной особенностью которой является довольно частая, а в последнее время даже стремительная смена костюмных форм. Современный и модный костюм логически вытекает из предыдущей моды, развивая и дополняя уже существующие формы, детали, линии, бережно сохраняя наиболее интересные и вместе с тем приемлемые для последующих лет предложения. Основная черта современного костюма – это элегантная простота и удобство, красота и утилитарность.

В работе над выбором базовой модели предлагается рассмотреть женский костюм, отражающий в себе элементы одежды конца XIX века, предназначенный для костюмирования современных героев театральных сцен или исторических кинокартин.

В качестве основного способа построения чертежей, разрабатываемой одежды женского костюма, была выбрана универсальная методика «РосЗИТЛП», позволяющая использовать как типовые, так и индивидуальные измерения тела человека.

Костюм, состоящий из жакета, верхней двойной юбки, нижней юбки с турнюром, корсета и дополнительного элемента – шляпки, предназначен для женщин средней возрастной и третьей полнотной групп. Выполняется он из комбинаций ряда материалов приблизительно в одной цветовой гамме, но по разному своему волокнистому составу, некоторые из них сильно осыпаются (креп-атлас, портьерные ткани с жаккардовым переплетением), но не прорубаются, жесткие держат форму. Для нательного материала используется хлопковая ткань (ТС) с содержанием ПЭ (рис. 5).

а) жакет

б) юбка

в) корсет и подъюбка

Рисунок 5 – Эскиз модели женского костюма

Двойная верхняя юбка на рис.5б по форме расширенная к низу с небольшим шлейфом, удлиненная.

Линия талии на естественном месте. Верхний край юбки обработан широким притачным поясом с застежкой на три крючка.

Нижняя часть двойной юбки состоит из двух полотнищ (передней и задней). На заднем полотнище юбки заложен вертикальный ряд складок, идущих от верхнего края юбки не доходя до нижнего для придания необходимой формы шлейфа.

Низ юбки обработан пятью «ярусами» рюш различной ширины.

В качестве декоративных элементов юбки служат различные по ширине атласные ленты, ажурные кружева.

Нижняя юбка с турнюром (рис. 3в) прямая слегка расширенная к низу на притачном поясе с застежкой по левому боку на два крючка, прилегающая по линии бедер. Линия талии на естественном месте. Длина юбки удлиненная.

Турнюр на кольцах вытянутый «трубообразный» по форме, прикреплен по средней вертикальной линии на заднем полотнище нижней юбки. Начинается от верхнего края юбки (пояса) и заканчивается примерно на одном же уровне, как и юбка.

Нижний край юбки и турнюра обработан одной широкой рюшой.

Женский корсет плотно прилегающего силуэта (рис. 3в) состоит из нескольких частей спинки и полочки, а также подрезных бочков.

УДК 677.074

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ СТИЛЯ МОДЕРН

Кириллова И.Л., ст. преп., Каплан В.А. студ.,

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

Модёрн (от фр. *moderne* – современный), ар-нуво (фр. *art nouveau*, букв. «новое искусство»), югендстиль (нем. *Jugendstil* – «молодой стиль») – художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX – начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям, расцвет прикладного искусства.

Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе. Распространению модерна способствовало проведение Всемирных выставок, на которых демонстрировались достижения современных технологий и прикладного искусства. Наибольшую известность модерн получил на Всемирной выставке 1900 года в Париже. После 1910 значение модерна стало угасать.

Стиль модерн, утвердившийся в европейском искусстве последних десятилетий XIX века – начале XX, необычайно ярко проявился в текстильных рисунках. Текстиль, чутко реагирующий на изменения вкусов в Европе, не был исключением, и ткани модерна получили с конца XIX века широкую популярность.

Массовым потребителем тканей модерна стала интеллигенция, мещанские слои и значительная часть вошедшего в силу купечества, быстро воспринявшая вкусы культурной части общества. Декоративный текстиль с новыми рисунками, наполнивший городские интерьеры в виде обивки стен и мебели, пологам кроватей, занавесок, скатертей, покрывал и тому подобных изделий, был настолько характерен и разнообразен, что стал «лицом» всего текстиля конца XIX-начала XX века. Стиль, начавшийся с изменений в художественном решении интерьера, проявился во всех своих характерных особенностях. Ткани с четко очерченными крупными мотивами имели ясно выраженную декоративность.

Орнаментальный текстиль, который можно отнести к модерну, наиболее острыми рисунками приходится на начало XX века. Усиленный интерес к родной природе и истории стал частью всего процесса развития модерна. Змеяная пластика линий легко читается в древних народных переплетающихся узорах – «плетенках», в орнаменте старых рукописных книг и древней резьбе по камню, но в модерне она была развита по-своему. К началу XX века любовь к извивающейся линии превратилась в культ. «Стены, мебель, светильники и столовое серебро, страницы книг и журналов – все это было буквально заполнено изображениями цветов и фигур в стиле ар-нуво».

Текстиль и человечество шагают по жизни вместе с незапамятных времен. Протообразом современного текстиля были переплетенные травяные волокна, позже появились льняные, конопляные ткани, стало использоваться пеньковое волокно. Благородные ткани были известны людям еще до нашей эры: в Китае для пошива мужской и женской одежды использовался шелк, в Индии – батист. Восточные народы славились неткаными материалами – изготавливать войлок они научились еще в глубокой древности.

Если считать, что модерн начинается с орнамента, то орнамент модерна начинается с растительной формы. Принципиальной стороной в данном случае является не сам факт обращения к природной форме, а характер и широта этого обращения. Из растительного мира выделяются только те растения, тянущиеся формы которых способны слиться в единое целое с конструктивным остовом здания, предмета интерьера, одеждой человека (XIX-начала XX века).

Художественное проектирование текстильного рисунка стиля модерн представляет собой отдельную ветвь прикладного искусства конца XIX-начала XX века, имеющую свою предысторию, историю и методику. Предыстория это – период эклектики в искусстве (1850-1880-е годы), историей – проектирование текстильного рисунка в период с 1884 по 1914 года. Текстильный орнамент периода эклектики имел важное значение для формирования текстильного орнамента стиля модерн. «Для эклектики природа – второстепенный источник, для модерна – основной. Эклектика искала в природе того же, что и в архитектуре прошлого, – мотив. Простое заимствование, новые комбинации готовых форм представляются модерну делом пассивным, нетворческим. Он жаждет творить новое, исходя из выдвинутых им принципов цельности и органичности, пытаясь открыть устойчивые законы соотношения между формой, строением и скелетом (конструктивным остовом)» – отмечает русский исследователь архитектуры модерна Е.И. Кириченко. Орнамент, сформировавший характерный образ стиля модерн, изменил образ художественного оформления текстиля рубежа XIX-XX веков.