Статья № 2 Шуваева Л. А.

Людмила Шувавева

Цент творчества «На Вадковском» Театр моды «МИЛЬФЛЁР»

20 марта 2020 года.

Костюм - особый объект творческой деятельности художника модельера.

Современный костюм стал гораздо более функциональным, поэтому дизайнеры при проектировании новых моделей задумываются не только о его красоте, но и о том, какое настроение он может создать у своего обладателя, какую пользу ему принести. Высокой моды например вносит свои правила — она озабочена красотой, новизной и не функциональна, поэтому высоко художественные экземпляры хранятся в коллекциях музеев. Благодаря развитию науки появилась одежда со встроенными технологиями и специальными физическими функциями: с электронными сенсорами, медикаментозными веществами, созданная с заботой о климат-контроле нашего тела, гипоаллергенная, самовозобновляющаяся - ее не нужно стирать и гладить и т. д. Например, фирма Phillips производит одежду с сенсорной системой, встроенным освещением и мобильной связью. Другое назначение современной одежды — терапевтическое так как растет рынок тканей, снимающих зуд и лечащих шелушение кожи.

Но чтобы создавать костюмы необходимо иметь знания о композиции костюма.

А что же такое композит костюма?

Композиция костюма — это составление и объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определенную идею, мысль, образ, т.е. идейно-художественное содержание.

Степень выразительности костюма зависит от того, насколько удачно решена его композиция в целом. Без определённого согласованы линии и формы, общей пропорции костюма, расставление правильных акцентов, выделения композиционного центра, костюм гармоничным смотреться не будет. Костюм - особый объект творческой деятельности художника модельера. Создавая одежду, важно наделить ее не только функциональными, но и эстетическими качествами - красотой, гармонией, соразмерностью частей целого. Красивый, модный костюм обладает характерной для него композицией, т.е. правильно гармонизированным соотношением всех его элементов, частей и деталей. Элементами костюма являются все его составляющие: форма, материал и его свойства, цвет, конструктивные и декоративные линии. Композиционными средствами или приемами согласования элементов композиции являются: контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, пропорции, статика и динамика, ритм и метр.

Законами композиции являются правила создания целостного, гармоничного произведения искусства. Наука о композиции изучает внутренние закономерности строения форм в искусстве, а также конкретные средства достижения целостности.

В первую очередь человеком в костюме воспринимается:
общая форма одежды,

* цвет и составные элементы формы,
* детали и подробности.

Придание композиции определенных свойств зависит от применения определенных средств композиции, к которым относятся:
 пропорции;

* ритм;
* симметрия-асимметрия;
* нюанс и контраст;
* ритм;
* цветовое решение.

Применение перечисленных средств позволяет создателю костюма выразить свой замысел, наполнить костюм художественным содержанием и, таким образом, воздействовать на мысли и чувства зрителей.

Рассмотрим средства композиции более подробно.

Что такое Дизайн – в широком смысле это художественное конструирование предметного мира, разработка образцов рационального построения предметной среды. А Дизайн костюма это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств предмета одежды, в том числе:

- внешних черт изделия;

- структурных и функциональных взаимосвязей, которые превращают изделие в единое целое, с точки зрения потребителя и с точки зрения изготовителя.

Понятие дизайна костюма часто определяют или дополняют такими понятиями как «одежда», «мода» и «стиль». Так и есть, костюм – это одежда, как в ее повседневном, так и в праздничном исполнении. Мода же, в свою очередь, диктует актуальность костюму, согласно настроениям и веяниям эпохи. Дизайн зависит от моды как мейнстрима эпохи и от стиля как проявления индивидуальности дизайнера. Мода, помноженная на индивидуальный стиль, дает причудливые результаты в создаваемых моделях одежды: выразительные и непохожие крои, причудливые сочетания цветов, фасонов и аксессуаров.

Рассмотрим коротко историю появления одежды и моды, чтобы лучше понять многомерность понятия костюм как направления работы и творчества модельера.

Согласно истории и преданиям, первым костюмом, изобретенным человечеством, стала набедренная повязка. История утверждает, что скрыть наготу тела первобытного человека вынудили негативные проявления окружающей среды: холод, жара, повреждения и т.д. Предания объясняют появление первого костюма, исходя из более высокоморальных побуждений: появлением костюма человечество обязано развившемуся чувству стыда.

Таким образом, отчетливо вырисовываются, как минимум, две основные функции одежды: «климатическая» и социальная**.** Одним из первых тканевых костюмов стала одежда жрецов Месопотамии (IV-III тысячелетия до н.э.): прямоугольный кусок ткани, драпируемый на теле таким образом, что левое плечо было закрыто, а правое оставалось открытым. Иногда это платье носили подпоясанным, либо дополненным колпаком. Такая манера сохранялась веками. Именно *манера*, поскольку понятие моды, в ее современном понимании, возникло лишь в эпоху Возрождения: начиная с XV века, эта область стала объектом приложения сил многих художников и портных.

Различия между манерой и модой заключаются, главным образом, в неизменности первой и изменчивости второй. Действительно, первые теории моды, появившиеся в XVIII веке, определяли моду как изменения эстетического вкуса и проявления художественного стиля. Эти теории ввели и понятие смены моды, объяснив его старением канонов и идеалов и обновлением. Кроме того, понятие моды отражало и отражает классовость общества: мода есть отражение статуса той или иной социальной группы, влияющее на поведение человека в сфере потребления и диктующее выбор вещей, как символов престижа.

В свою очередь полифункциональность и многокодовость костюма будут только нарастать со временем благодаря взаимному проникновению и смешению культур. В современном информационном, глобализирующемся и глокализирующемся обществе появилась тенденция к системе кодификации и функций одежды с точки зрения сфере удобства и практичности. Современное производство ориентируется на производство одежды минимальными экономическими затратами. В результате такую одежду сможет себе купить каждый, выбирая себе свой функцинал.

Мода стала общедоступной, а создатели моды стали играть огромную и почетную роль в жизни общества. Именно поэтому, за счет яркой индивидуальности дизайнеров, история моды ассоциируется не столько с популярностью определенных фасонов и тенденций в шитье одежды, сколько с именами Домов моды.

Говоря о костюме термин Термин “HauteCouture” и сегодня на слуху: в буквальном переводе с французского он означает «высокое шитьё» и на современном этапе означает создание одежды высокого класса. Париж уже не одно столетие остается центром моды «от кутюр». Статус дизайнеров-модельеров определяет Палата (или Синдикат) высокой моды, организующая показы коллекций Домов высокой моды и создающая требования для модельеров.

Небольшая историческая справка, отцом от-кутюр именуют Чарлза Вортса, жившего и творившего в эпоху Наполеона III (вторая половина XIX века) – относительно спокойное время в истории Франции, позволившее, кроме прочего, развиться искусству создания роскошного платья в стиле рококо. Вортс стал профессионалом, заложившим традиции высокого шитья: роскошных светских моделей одежды, создаваемых как произведение искусства и практически вручную. Кроме того, именно Вортс стал пионером в организации показов коллекций одежды. Собственный имидж первого Кутюрье составили «рембрандтовский» берет, шарф вместо галстука, богемные, небрежно элегантные, костюмы.

Коко Шанель стала самым дальновидным модельером XX века. Её стиль признан классическим, а маленькое черное платье стало символом элегантности, не подвластной времени.Костюм от Шанель это образ уверенной в себе, энергичной, всегда подтянутой и современной женщины. При этом великий модельер всегда понимала, что будущее не только за красивой одеждой, но и за функциональной, удобной, в которой можно «легко и изящно сесть в автомобиль». После себя Коко Шанель оставила империю моды: ателье, пошивочные мастерские, парфюмерные магазины, отделы продаж и главное – стиль от Шанель. Кроме того, были заложены основы серийного производства, что является неотъемлемой частью индустрии дизайна одежды сегодня.

Итак теперь мы понимаем что костюм - это исторически сложившийся и постоянно развивающийся комплекс согласованных между собой предметов. Аналогично архитектуре костюм ограничивает часть пространства, но в отличие от нее, костюм гораздо ближе к телу человека и сильнее влияет на его самочувствие. В одном случае одежда и украшения выполняют утилитарное значение, используются как вещи для защиты человека от неблагоприятной внешней среды. В другом случае костюм обозначает бытовую традицию, которой следует общество или отдельные слои, служит знаком, символом и несет смысловую нагрузку. Это информационно -эстетическая функция одежды или костюма в целом. В своем стремлении к эстетическому идеалу, человек с помощью условных знаков в виде цвета, формы, линий и украшений отражает в костюме действительность -«настоящее» или «будущее». В следствие всего сказанного костюм - это средство познания мира, создания, хранения, переработки и передачи некой информации.

Список литературы:

1. Глазычев, В. Л. Способы представления художественного конструирования / В. Л. Глазычев // Теоретические и методологические исследования в дизайне. - М.: Изд-во Шк. культур. политики, 2004.

2. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна / И. А. Розенсон. - СПб.: Питер, 2007.

3. Лола Г.Н. Дизайн-код: культура креатива. - СПб.: ЭЛМОР, 2011.

4. Костюм в системе дизайна. <https://cyberleninka.ru/article/n/kostyum-v-sisteme-dizayna>