

УДК 391:[687.01+746]

М. С. Машедо

Живописные средства выразительности в процессе создания костюма: специфика применения

Выявление специфики применения в костюме живописных средств выразительности связано со значительным местом костюма в современной художественной культуре. Костюм рассматривается в контексте социокультурных процессов и культурных традиций общества. Применение живописных средств выразительности определяет целостность костюма, которая создается с помощью колористического решения, пропорциональной гармонии частей изделия, использования светотеневого восприятия.

Каждое произведение дизайнера, воплощенное в материале, воспринимается в объемно-пространственной среде, и все используемые средства выразительности не только несут смысловую нагрузку, но и формируют определенный образ человека.

В начале XXI в., наряду с инновационными экспериментами в области изобразительного искусства, художники по-прежнему используют традиционные средства выразительности. Произведения моды, как и произведения искусства, создаются авторами, вдохновленными предметно-пространственными возможностями окружающего мира.

В мире моды произведением искусства является костюм. Под костюмом мы понимаем объект, созданный с использованием исторически выработанных приемов кроя, современных методик проектирования и моделирования одежды и художественных средств выразительности.

Цель статьи – выявить специфику применения живописных средств выразительности в процессе создания костюма.

В настоящее время в искусствоведении наблюдается интерес к теме синтеза искусств. Однако костюм как часть художественного пространства изучен, на наш взгляд, недостаточно.

Костюм – это современная категория художественного мира и неотъемлемая составляющая человеческой жизни. Для изучения искусства костюма необходимо знание трудов исследователей в области классического изобразительного искусства. В исследованиях Г. В. Беды [1] и А. П. Яшухина [6] выявлены основные средства выразительности, которыми пользуются художники на протяжении истории формирования изобразительного искусства. Трактовка костюма как художественной составляющей мира искусства и культуры дана в работе В. В. Давыдовой [2; 3]. Исследования ученого послужили теоретической основой для определения костюма как объекта научного знания и его места в искусстве и культуре. В книгах А. И. Супруна и Г. Ю. Филановского [4],

Т. Б. и М. В. Чижиков [5] систематизированы знания о многообразии костюма и выявлены закономерности развития моды и стиля.

Костюм по праву можно считать частью мировой художественной культуры, так как в основе технологии его создания заложено воспроизведение окружающего мира. В. В. Давыдова отмечает, что «костюм – единственная система, способная искусственно изменить внешность человека, подчеркнуть или же разрушить гармоничное единство тела или определенных его частей» [3, с. 54].

При создании собственного стиля человек сознательно или бессознательно выражает свои идеалы. Костюм дает возможность измениться, примерить тот или иной образ, влияет на чувства, настроение, мысли, выбор деятельности и линию поведения, моделирует имидж [2, с. 195].

Особая роль в реализации человеческих потребностей в одежде отводится дизайнеру. Его деятельность в первую очередь направлена на воплощение запросов общества путем тонкого понимания законов формирования этих потребностей и умения применить имеющиеся знания. При создании костюма модельеры используют те же законы композиции, которые применяют художники при создании произведений искусства.

При создании fashion-эскиза и моделировании костюма мастера используют художественные практики, накопленные за многовековую историю развития изобразительного искусства. Исследователи утверждают, что «художник-модельер, создавая платье или костюм, исходит из основных требований художественного прикладного искусства, а именно: удобства и красоты, полезности и целесообразности» [5, с. 5]. Суть костюма – произвести впечатление, выделить человека из массы, подчеркнув его индивидуальность. Подобного эффекта можно достичь с помощью художественных средств выразительности, которые нацелены на формирование образа путем вызываемых ассоциаций. «Создавая новые линии, применяя ту или иную деталь, художник всегда стремится к тому, чтобы они соответствовали своему назначению и были оправданы необходимостью или объяснялись историческими традициями», – отмечают ученые [5, с. 6].

Мода постоянно прибегает к заимствованиям из окружающего мира [4, с. 181]. Художественные средства живописи, такие как цвет, колорит, светотень, перспектива, композиция, а также фактура красочной поверхности, манера и выразительность письма, позволяют создать объем и пространство в костюме, сделать его частью мира. Изучая костюм в предметно-пространственной среде, обращаешь внимание на способ его создания: крой, светотеневую моделировку частей, технологию, а также на свойства материала, его графическое воплощение и цветовую нагрузку.

Костюм, надетый на фигуру, можно рассматривать как объемно-пространственный объект, представляющий собой пространственную ком-

позицию, выполненную из специального материала с использованием определенных техник. Фигуру человека с ее пропорциями и соотношениями частей тела принято считать основой композиции. Хорошо скроенный костюм представляет собой естественное продолжение фигуры человека, сохраняя ее индивидуальность. Особенностью костюма является его подвижность, пространственные изменения. В процессе движения ткань костюма струится и ниспадает, превращаясь в серию живых композиций, обладающих пластикой и формой.

В сознании человека форма костюма предстает как идеальный предмет искусства. В эпоху Средневековья информация о модных формах долгое время распространялась в виде произведений искусства (плоскостных изображений) – гравюр, картин, иллюстрированных изображений. Особое внимание было сосредоточено на деталях и отделке, изменениях формы костюма. В современном обществе информация, которая заложена в форме костюма, также несет смысловую нагрузку. Передача информации достигается с помощью четкости силуэта, точности пропорций в частях костюма, четкости и ритмичности деталей кроя, соответствия цветового назначения.

Как правило, характер модных направлений в costume связан с господством определенного силуэта. Под силуэтом нами подразумевается плоскостное изображение объемной формы костюма, которое создается с помощью живописных средств выразительности, техник кроя, тенденций в моде. Силуэт костюма зависит от формы линий плеча, рукава и деталей переда и спинки, а также линий членения и длины изделия. Силуэт наиболее ярко формирует восприятие человека о себе самом в пространстве окружающего мира.

Для лучшего понимания форм костюма создана классификация силуэта в соответствии со степенью прилегания изделия к фигуре: полу-прилегающий, приталенный, свободный, расширенный и зауженный книзу. Также силуэты делятся в зависимости от геометрической формы: прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный, перевернутый треугольник.

Главным признаком силуэта в costume является изменение геометрической формы по размеру, структуре и т. д.

Цвет в costume так же, как и в живописи, является средством для воплощения художественного образа. Художники используют его не только как сочетание цветовых пятен, но и как традицию, связанную с символами и образами. Цвет в создании костюма становится первоисточником, так как выполняет зачастую основную функцию по передаче идеи и формы изделия. От цвета зависит восприятие костюма и коллекции в целом, от размера цветового пятна и его положения в композиции – передача идеи, которая заложена при создании костюма. «Привычное зрительное восприятие у людей больше связано с цветом как указателем

свойств объекта, а не с цветом, обусловленным расстоянием или условиями освещения», – пишет Г. В. Беда [1, с. 143].

Следует обратить внимание, что существующие цветовые законы в живописи и при создании костюма могут восприниматься по-разному и иметь разные цветовую и смысловую нагрузку. Гармония в живописных произведениях достигается родством цветовых сочетаний, имеющих общий оттенок. Слишком яркий цвет в живописи «съедает» форму, а в коллекции одежды делает из цветового пятна доминанту. Дизайнеры с помощью цветовых пятен создают невероятные пространственные иллюзии в одежде, сохраняя при этом плоскостное изображение. Использование цветовых контрастов, применяемых в живописи, позволило расширить изобразительные и выразительные возможности костюма, разнообразить цветовые сочетания. Цветовая полихромия, которой добиваются в живописи с помощью техник письма, приемов наложения мазков на холст, получила эксклюзивное воплощение в многослойности тканей, пропорциональном сочетании фактур, тем самым создавая неповторимое колористическое и композиционное построение изделия.

В дизайне костюма для передачи идеи часто прибегают к орнаментальной композиции. Особенностью этой техники является то, что несколько плоскостей, разнообразных по цвету, размеру, форме соединяют в одну композицию. Границы между цветовыми пятнами, как правило, обводят черным, серым или белым тонким контуром. Эти промежуточные границы (просновки) создают преграды для действия краевого контраста [6, с. 13]. Созданные в орнаментальной технике изделия имеют определенные тонально-цветовые решения, позволяющие по-иному воспринимать пропорции в костюме и его положение в пространстве.

Пропорциональные соотношения деталей, линий членения, цветовых пятен, формы костюма по отношению к фигуре являются главной составляющей при создании модного изделия. Пропорциональные членения в костюме выступают как связующее звено в построении костюмного ансамбля. Светотеневые, цветовые, конструктивные, силуэтные, объемно-пространственные пропорции в едином гармоничном сочетании образуют композицию костюма.

Таким образом, в процессе создания костюма дизайнеры применяют живописные средства выразительности. Наиболее используемыми являются цвет, пропорции и форма костюма (силуэт). Костюм всегда существует в дуэте с человеческим телом, поэтому зачастую для достижения гармоничного соединения следует учитывать, что он будет продолжением созданного природой.

Такие живописные средства выразительности, как перспектива, пространство, объем, ритм, композиция, светотень, колористичность, становятся необходимой частью костюма. Применение средств вырази-

тельности позволяет создать определенный целостный образ человека, передать его настроение.

Сегодня многие средства выразительности в силу особенностей конструирования костюма видоизменились благодаря инновациям в технологии создания эскизов, особенностям проектирования и моделирования, производства и даже манере носить костюм. Но, несмотря на все видоизменения, живописные средства выразительности являются главной составляющей процесса создания костюма. Использование цвета, света, формы, фактуры, объема, пропорций и других средств выразительности позволяют отнести искусство костюма к направлениям художественной культуры. Естественная целостность в костюме, созданная с помощью цветового строя, пропорциональной сбалансированности частей изделия, применения светотеневого настроения, используемых тканей, согласует разнообразные, даже кажущиеся на первый взгляд противоречивыми, идеи. Каждый созданный костюмный ансамбль воспринимается исключительно в объемно-пространственной среде, и все используемые средства выразительности передают образ времени, эпохи.

1. Беда, Г. В. Основы изобразительного искусства: Рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1981. – 239 с. : ил.

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

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. – СПб., 2000. – С. 54–55.

4. Супрун, А. И. Почему мы так одеты / А. И. Супрун, Г. Ю. Филановский. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 192 с. : ил.

5. Чижик, Т. Б. Винтаж в одежде / Т. Б. Чижик, М. В. Чижик. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 272 с. : ил.

6. Яшухин, А. П. Живопись / А. П. Яшухин – М. : Просвещение, 1985. – 288 с. : ил.

M. Mashedo

Painting means of expressiveness in the process of a costume creation: application specifics

The identification of the specifics of the painting means of expressiveness' application in a costume is connected with a significant place of costume in contemporary art culture. The costume is considered in the context of socio-cultural processes and cultural traditions of society. The use of painting means of expressiveness determines the integrity of the costume, which is created with the help of a coloristic solution, proportional harmony of the parts of the product, the use of light and shadow perception.

Each work of the designer embodied in the material is perceived in a three-dimensional environment, and all used means of expressiveness not only have the semantic filling, but also form a certain image of a person.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 30.01.2017.