

РОЛЬ ХУДОЖНИКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

В статье рассмотрена актуальность творческих качеств художника-дизайнера по костюмам, охватывающего не только творческие, но и многогранные стороны такого сложного объекта, как человек.

Художник - главная фигура в создании новой моды, так было всегда и, очевидно, так всегда и будет. Специалисты любого другого рода, занятые в модной индустрии, могут, в лучшем случае, сказать, какие виды одежды нужны людям разных возрастных групп и социальных категорий, в каком направлении вести поиски. Но только художник в состоянии воплотить эти самые общие идеи в конкретных и реальных художественных образах. Чутье, интуиция, чувство цвета и формы, понимание ритма и композиции, вкус - все это позволяет художнику выразить в костюме идеи своего времени, в том числе и эстетические идеи. К сожалению, именно эстетическая сторона костюма нередко недооценивается, особенно, если это новая эстетика, если художник находит решение, к которым остальные не привыкли. Функциональные достоинства костюма, его удобства и комфортность оценить и проще и легче все это лежит на поверхности, для этого не нужно иметь особого вкуса и художественного чутья, достаточно одного лишь здравого смысла. Но этот самый здравый смысл порой и мешает принять эстетические поиски и находки художника. Новое, непревычное поначалу всегда отпугивает своим цветом, формами, потом привыкаешь к ним, а затем она перестает нас интересовать, удовлетворять. Он разонравился - этот с виду простенький аргумент в моде всегда оказывался решающим. Эстетические критерии изменились - нам стало казаться красивым нечто другое.

А художник, создающий новый костюм ищет (возможно, чисто интуитивно) иные цвета. Иные объемы. Иные пропорции, которые отвечают его новым эстетическим представлениям, а значит и духу времени. Художнику дано предугадать новое, что пока только носится в воздухе. Причем задолго до того, как мы почувствуем неизбежность перемен. Художнику нужно учитывать социальные и психологические стороны потребителя, знать характер складывающегося спроса, учитывать и возрастные особенности проектирования. Художник в своих работах пропагандирует культуру одежды, способствует воспитанию вкуса. Известные художники по костюмам оказывают влияние на широкие слои населения, становятся законодателями моды.

В нашей одежде своеобразно – и каждый раз по-новому, отражается наша жизнь: и духовная и материальная. Вступая в какие-либо отношения с модой, мы оказываемся перед выбором, и делать его надо осознанно.

Моделирование одежды - это одна из областей промышленного прикладного искусства, создающая для человека своеобразную эстетическую среду, позволяющую органично и естественно чувствовать себя в той или иной обстановке. Костюм не только служит для защиты человека от неблагоприятных климатических и атмосферных воздействий, но и является средством удовлетворения его эстетических потребностей. Такую роль могут играть вещи только художественные, созданные специалистами по определенным законам. Удовлетворяя практические нужды и украшая жизнь людей, прикладные искусства вместе с архитектурой оказываются способными идейно и эмоционально организовывать жизнь людей во всех ее главных проявлениях. Именно в этой способности прикладного искусства эмоционально настраивать душу человека раскрывается и образная природа искусства одежды.

Моделирование одежды - это творческий процесс создания разнообразных моделей, создание художественной материальной оболочки, формирующей внешний облик человека. Большое значение для творчества имеет источник художественной идеи, та почва, которая питает фантазию художника. Ею является окружающая действительность – природа, производство, события общественной и культурной жизни сегодняшнего дня и прошлых времен. Заслуживает глубочайшего внимания один из таких источников - наследие материальной культуры прошлого: предметы быта, одежды, прикладного народного искусства. Особое место здесь принадлежит народному костюму. Обращение к лучшим образцам народного искусства в процессе творческой работы художников- модельеров над современным бытовым костюмом совершается постоянно и

осуществляется по-разному, в зависимости от требований времени. Был период увлечения народным костюмом, в котором механически копировалось декоративное оформление национальной одежды в современную.

В настоящее время, когда национальные интересы стали главными для каждого народа, возрос и большой интерес к национальной одежде. Но уже с новыми требованиями. Освоениями специфики, когда художники вновь заинтересовались богатством красок. Декоративным звучанием и индивидуальным композиционным решением национальной одежды и предметов декоративного искусства. Одежда, спроектированная с использованием мотивов народного искусства и выполненная в плане современных эстетических требований, всегда оригинальна. Поэтому особенно ценной надо считать работу художника над изучением народного искусства и отражением его основ в современном моделировании одежды. Декоративная основа национального костюма, его форма, покрой могут не только обогатить моделирование современной одежды, но и дать толчок развитию международной моды.

При современных средствах информации мода стала интернациональной. Национальные костюмы разных народов сейчас, как никогда прежде, вписываются, и притом довольно успешно, в современную одежду. Это и русский стиль, японское кимоно, индийский стиль, азиатский стиль.

Вопрос о ценности народного прикладного искусства для творческого процесса моделирования стал актуальным. Громадное практическое значение играет использование ярких и своеобразных элементов национальной одежды народов в качестве декоративных элементов нового костюма.

Работа художника, выявляющего новые формы, связана с современным человеком, нахождением новых исходных точек для создания одежды, изобретением способов выражения, нарушением прежних пропорций отдельных частей одежды, подбором цвета в соответствии с формой, конструкцией, фактурой материала, определением ритма конструктивного и декоративного членения, согласованием силуэта одежды с динамикой человеческого тела. Необходима совместная работа техника и художника. Техник должен ясно понимать язык художника, уметь перевести всю его работу в материал. Технически обоснованный проект костюма является необходимым и первым условием создания одежды. Одежда относится к категориям искусства, но основная роль художественно решенных вещей заключается в их практическом применении. Принципы творческой работы над костюмом - это соответствие решения костюма внутреннему и внешнему облику человека, назначению свойства материала.

Костюм – это не только вещи, надетые на человека, это система организации отдельных вещей (одежды и обуви) в единое утилитарно-художественное целое. Это целое предусматривает и отражает связь человека с окружающей средой путем социальных и национальных признаков как, в общем, так и в индивидуальном выражении.

Не один художник в итоге решает проблему красивой удобной, практичной одежды. Его задача - дать проект нового костюма во взаимосвязи с конструкторами одежды и художниками по ткани. Необходима экспериментальная работа как научной, так и художественной взаимосвязи в создании такого серьезного общественно – бытового явления как костюм.

Материал, ткань - это необходимая реальность, без которой нельзя говорить ни о какой новой моде. Художник, как бы велик он ни был, может сделать что-то новое только в том случае, если у него есть материал, отвечающий его замыслу. Ткань, жесткая или мягкая, текучая, тяжелая или разряженной структуры, прозрачная или нет - все это чрезвычайно важно, потому что в костюме каждая из них будет вести себя по-своему. Форма и цвет - вот что в первую очередь создает ощущение новизны. Что, прежде всего, заметно в новой моде. И только потом - детали и подробности, которые порой не сразу и заметишь.

Комплексная работа двух смежных отраслей промышленности - текстильная и швейная обеспечивают верный путь создания костюма. Но при этом ведущая роль отводится художникам-модельерам. Они решают художественный образ костюма, направляют творчество художников-текстильщиков. Они диктуют конструкторам разработку новых конструкций, они дают технологам задачи по технологическим разработкам.

Технические достижения в области швейного оборудования, расширение ассортимента текстильных материалов способствуют методам творческой работы художников-дизайнеров по костюмам.

Сущность художественного творчества состоит в том, что оно является художественно образным отражением и освоением действительности. Созданный человеком предмет становится произведением искусства тогда, когда ему не только придана красивая форма, но и в этой форме заключено некое поэтическое содержание. Поэтическое содержание означает эмоциональное претворение темы, идеи, положенных в основу произведения. Форма предметов, наделенных автором-художником таким содержанием, становится выразительной, так как начинает передавать это содержание и возбуждать у окружающих те или иные эмоции, создавать настроение. Эмоциональную реакцию может вызвать зримый облик вещей: линии силуэта, форма, фактура материала, цвет, отделка. Кроме качества формы предмета, линия передает и качество движения: напряженного и вялого, быстрого и медленного, спокойного и взволнованного, упорядоченного и хаотичного, нарастающего и ослабевающего.

Обладея образным содержанием, передавая посредством выразительности своей формы, линии то или иное настроение, произведение прикладного искусства выполняет определенную идейно-художественную функцию. Идейно-художественная функция вещи должна соответствовать ее утилитарной функции и той обстановке, в которой человек будет этой вещью пользоваться, ибо художественно решенные вещи, наделенные различным идейно-эмоциональным содержанием влияют тем самым на деятельность человека.

Способность прикладного искусства эмоционально настраивать душу человека раскрывает и образная природа искусства одежды. Художественно-образное решение предметов одежды должно осуществляться средствами архитектоники и художественного языка, основными элементами которого является цвет, линия, фактура ткани. С помощью цвета художники создают настроение торжественности, обыденности. Фактура ткани, ощущение световой игры поверхности часто приводят к возникновению разных представлений, в результате которых рождается образ.

Отдельные качества и свойства предметов как носителя образного содержания дают толчок к возникновению творческой фантазии художника-дизайнера по костюмам. Композиция костюма - сложный процесс в жестких рамках масс, линий, цвета и т.д. При этом чем шире, значительнее идея, тем условнее и лаконичнее должен преподнести ее художник. Одни художники обладают способностью художественно видеть, а у других это видение не развито в достаточной мере, хотя они могут в совершенстве владеть мастерством. Здесь действуют субъективные данные художника - его талант, ум, знание, мастерство, его способность мыслить образами, от которой и зависит индивидуальная окраска произведений искусства. Талант художника определяет умение не только увидеть, но и отобрать существенное, суметь обобщить увиденное, творчески переработать его в своей художественной практике.

Очень важным для правильного подхода к использованию народного наследия в современном моделировании является то, что в отличие от художника изобразительного искусства, художник прикладного искусства, изучая явления окружающей действительности, природы, наследия материальной культуры как источник творческих идей не воссоздает целостные предметы природы, а лишь применяет закономерности строения их формы, обладающей известным эмоциональным зарядом. Художник должен формировать художественный образ вещи в расчете на человека, его эстетические и утилитарные способности. Художник силой своего таланта должен уметь подчинить решение образного содержания вещи ее функциональной обусловленности.

Легкая промышленность постоянно совершенствуется и развивается. Вместе с нею совершенствуются и методы работы художников в промышленности. Они продолжают использовать в своем творчестве его традиции, расширяя диапазон поисков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горина Г.С. Народные традиции моделирования одежды. -М.: Легкая индустрия, 1974.
2. Орлова Л. Азбука моды. -М.: Просвещение, 1988.
3. Кашенко О.Д., Козлова Т.В. Покупателю об одежде и моде. -М.: Экономика, 1986.
4. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимошова З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. -М.: Легкая промышленность Бытгиздательство, 1990.