

Сергеева Д.А. Конструктивизм в современном дизайне костюма // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №2 (февраль). – АРТ 152-эл. – 0,3 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>

РУБРИКА: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 74.01/.09

Сергеева Дарья Андреевна

студентка 3 курса, факультет дизайна

Научный руководитель: Кулешова Анна Александровна

доцент кафедры дизайна

Академия Архитектуры и Искусств Южного федерального университета,

г. Ростов-на-Дону, РФ

e-mail: Sakura-news@yandex.ru

КОНСТРУКТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Аннотация: В статье кратко рассмотрено понятие конструктивизма, как данный стиль применим в дизайне одежды, а также проведен анализ современных коллекций дизайнеров, которые применяют черты конструктивизма в проектировании костюма.

Ключевые слова: конструктивизм, искусство, история стиля, история искусств.

Sergeeva Daria Andreevna

3-year student, faculty of design

Anna Alexandrovna Kuleshova

Associate Professor of the Department of Design

Academy of Architecture and Arts of Southern Federal University

Rostov-on-Don

CONSTRUCTIVISM IN MODERN COSTUME DESIGN

Abstract: the article briefly discusses the concept of constructivism, as this style is applicable in the design of clothing, as well as the analysis of modern collections of designers who use the features of constructivism in the design of the costume.

Key words: constructivism, art, style history, art history.

Что такое конструктивизм?

Конструктивизм — авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920 — первой половине 1930 годов в СССР. В некоторых случаях конструктивизм рассматривают как источник и составляющую часть интернационального стиля и как одно из течений, определивших развитие Нового видения.

Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — Объединение современных архитекторов (ОСА). Данная организация являлась разработчиком так называемого функционального метода проектирования, основанного на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов. Характерные памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.

Применительно к зарубежному искусству термин «конструктивизм» в значительной мере условен: в архитектуре он обозначает течение внутри функционализма, стремившееся подчеркнуть экспрессию современных конструкций, в живописи и скульптуре — одно из

направлений авангардизма, использовавшее некоторые формальные поиски раннего конструктивизма (скульпторы Н. Габо, А. Певзнер).

В указанный период в СССР существовало также литературное движение конструктивистов.

Конструктивизм принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не может быть ограничен рамками одной страны. Так, провозвестником этого направления в архитектуре можно рассматривать, например, такие сооружения как Эйфелева башня, которая использовала принцип открытой каркасной структуры и демонстрировала конструктивные элементы во внешних архитектурных формах. Этот принцип обнаружения конструктивных элементов стал одним из важнейших приемов архитектуры XX века и был положен в основу как интернационального стиля, так и конструктивизма.

В условиях непрекращающегося поиска новых форм, подразумевавшего забвение всего «старого», новаторы провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу.

«Производственное искусство» стало не более чем концепцией, однако сам по себе термин конструктивизм был произнесён именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», «конструктивный», «конструирование пространства»).

Помимо вышеуказанного направления на становление конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские

течения 1910-х годов в изобразительном искусстве, однако социально обусловленной основой стало именно «производственное искусство» с его непосредственным обращением к современным российским реалиям 1920-х годов (эпохи первых пятилеток).

Конструктивизм в дизайне костюма.

Конструктивисты предложили беспредметный орнамент для набивных тканей. Внедрение в быт тканей с новыми рисунками было одним из направлений организации социалистического быта. В 1924 г. Л. Попова и В. Степанова на Первой ситценабивной фабрике разрабатывали образцы тканей, которые были запущены в производство и поступили в продажу. Летом 1924г. конструктивистские ткани носила вся Москва: рисунки конструктивистов были, в сущности, первой советской модой. Попова и Степанова проектировали рисунки с советской символикой, но наиболее интересными были ткани с рисунками из простых геометрических форм. Конструктивисты заимствовали из «беспредметной» живописи тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоскостных и объемных элементов, что позволило предложить новаторские решения. От супрематических тканей проекты конструктивистов отличало наличие четко организованной структуры. Необычной чертой этих тканей являлась пространственность -- наличие нескольких пространственных планов. При проектировании рисунков для тканей конструктивисты использовали методы программированного формообразования, используя в качестве мотивов простейшие геометрические формы.

Такой подход к проектированию, предложенный конструктивистами еще в начале 1920-х гг., позволяет широко использовать компьютер при создании орнаментальных композиций. Графические редакторы основаны на принципе комбинаторики. В этом контексте наследие конструктивистов для современного дизайна одежды трудно переоценить. Не меньшее значение для будущего имело их отношение к эскизу.

При традиционном методе работы идея костюма обычно рождалась у модельера непосредственно при работе с тканью, пластические особенности материала подсказывали новые формы. У конструктивистов все было иначе: эскиз был воплощением самого процесса творческого поиска, а не зарисовкой готовой модели. Графический метод формообразования предполагает, что поиск новых форм преобразовывается в проектирование на плоскости графических форм, обозначающих реальные объемы. Именно конструктивисты открыли новый взгляд на эскиз костюма -- как концентрированное выражение пластической идеи, знак новой формы. Этому соответствовала и графическая подача: упрощение, освобождение от несущественных деталей во имя большей выразительности, обострение существенных черт формы. Впоследствии такой способ работы широко распространился и среди кутюрье, когда эскиз-идея новой формы предваряет создание вещи в материале: так работали К. Диор и И. Сен-Лоран, П. Карден и Л. Феро.

Поисковый эскиз стал необходимым инструментом в работе стилистов. Ориентация на связь проектирования с производством была важной составляющей концепции конструктивизма. В. Степанова и Л. Попова в 1923 г. составили подробную программу участия художника-конструктора в производственном процессе для Первой ситценабивной фабрики. В этой программе определялось центральное место художника в

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

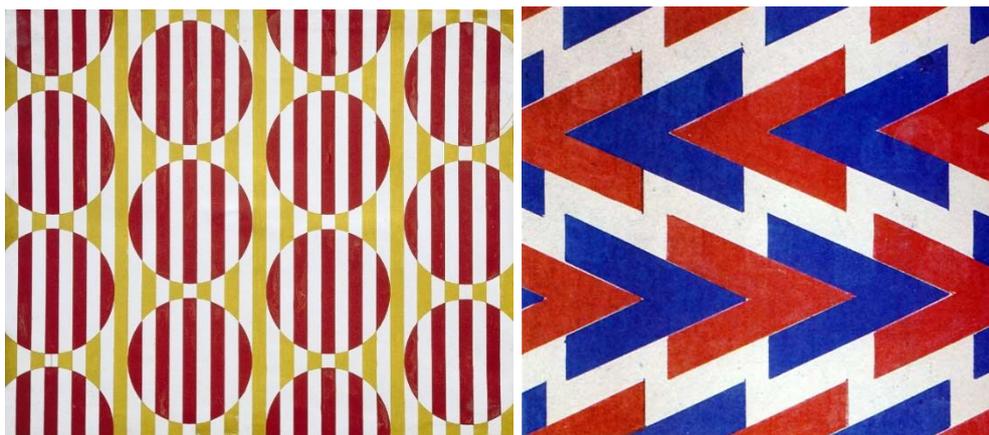
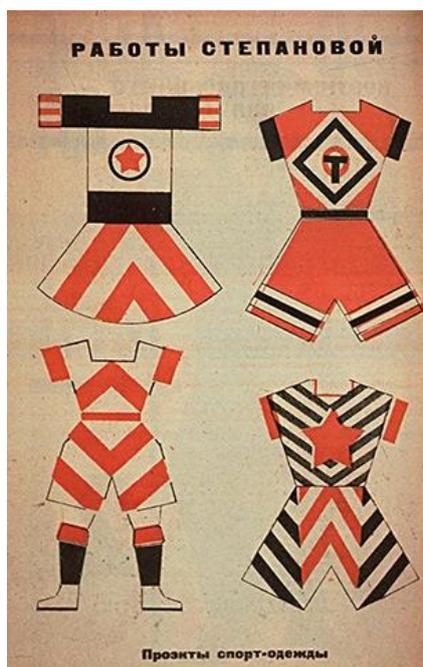
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

процессе создания новой вещи -- от планирования и разработки перспективных образцов до рекламы и оформления витрин. Эти идеи вошли в программу курса художественной композиции для текстильного факультета ВХУТЕМАСа, разработанную В. Степановой в 1924 г.

Конструктивистский костюм был открытой структурой в отличие от ансамбля, который господствовал в официальной моде. Зависимости формы костюма от пластических особенностей материала особое внимание уделяла А. Экстер: «Беря ткань для создания той или другой формы, необходимо

считаться с ее плотностью, весом, упругостью, шириной и цветом. Из простой грубо обработанной шерсти диктуется форма, заключенная в прямоугольник или сконструированная на прямых углах без лишнего дополнительного вертикального ритма складок. Мягкие широкие ткани (шерсть, шелк) позволяют сделать более сложный и разнообразный силуэт одежды. Упругие ткани допускают возможность сделать одежду для движения (танец) и выработать более сложные формы (круг, многогранник)»

В основе кроя костюма лежали простейшие геометрические формы. А. Экстер, например, предлагала: «Костюм широкого потребления должен состоять из таких простейших геометрических форм, как прямоугольник, квадрат; ритм цвета, вложенный в них, вполне разнообразит содержание формы». Крой моделей конструктивистов представлял собой, как правило, сочетание прямоугольных и трапециевидных деталей разного цвета. Такая простота конструкции была не только проявлением общей для 1920-х гг. абсолютизации геометрических форм, но и предполагала изготовление одежды промышленным способом. Таким образом, одним из направлений в советском дизайне 1920-х гг. стала разработка функциональной рабочей одежды. Всю одежду конструктивисты поделили на две группы: прозодежду, т.е. одежду для работы, различающуюся в зависимости от вида работы, и спецодежду, предназначенную для работы в особых условиях. В. Степанова писала: «Особое место в прозодежде имеет спецодежда, имеющая более специфические требования и некоторую аппаратную часть в костюме, таковы костюмы -- хирурга, пилота, рабочих на кислотной фабрике, пожарного, костюм для полярных экспедиций». В. Степанова выделяла как особый тип костюма спортодежду, поскольку считала ее новым видом наиболее массовой одежды для отдыха. Проектированием

вещей повседневного быта, в том числе одежды, предназначенной для массового производства, занимался и Владимир Татлин.

Конструктивизм сейчас.

Следует отметить, что конструктивизм в современном дизайне приобрел иное прочтение. Он все также стремится к упрощению, но контекст повествования претерпевает изменения. Дизайнеры всего мира заняты поисками новых идей в любой области дизайна (будь то дизайн промышленных изделий, одежды, упаковки или предметов быта). Во-первых, чтобы соответствовать времени, во-вторых, чтобы создать новый продукт. Фирмы, производящие товары, заинтересованы не в одной интересной идее, а в нескончаемом потоке свежих, оригинальных идей. Это обуславливает поиски новых подходов к проектированию одежды. На сегодняшний день существует множество методик проектирования костюма.

Конструктивизм в современном дизайне костюма.

Мода не стоит на месте, дизайнеры пытаются придумывать новые формы, чтобы удовлетворить искушенного покупателя и оставить след в истории моды. Увы, но почти все остаются на месте, перебирая прошлогодние тренды, и лишь немногим удается выйти за рамки дозволенного и придумать что-то действительно новое, зачастую рискуя своей репутацией. Однако, как известно, всё новое- это хорошо забытое старое. Мода циклична, и который год дизайнеры обращаются к уже существующим стилям, заимствуя основные идеи и формы. От 60-ых до 90-ых, диско, вестерн, этно и т.д.

Конструктивизм так же не остался в стороне. Многие фешн дизайнеры обращаются к идеям советского конструктивизма, заимствуя за основу

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

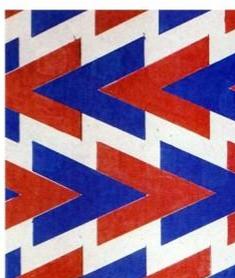
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

форму или принты В. Степановой и Л. Поповой, а также всем узнаваемую цветовую палитру.

Так, Alexander McQueen в своей коллекции взял за основу принты В. Степановой и преобразовал в нечто новое.

Или например другой дизайнерский дом MSGM использовал в своей коллекции за основу формы в сочетании с цветом, которые напоминают настроения конструктивистов, однако это не дословное повторение стиля, а новое видение современной одежды, а также попытка разрушить рамки повседневной и выходной одежды.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Подобный прием использует Edeline Lee в своей коллекции, считая форму с фактурой, которые напоминают целый архитектурный ансамбль.

J Moon использует подобный силуэт и прямоугольные блоки, добавляя трендовые цвета и комбинирование фактуры, что делает костюм современным и носибельным.

Вывод.

Проведя анализ коллекций современных дизайнеров, можно проследить, что идеи советского конструктивизма по-прежнему интересны художникам и дизайнерам в сфере фэшн индустрии, и претендуют на звание “вневременного искусства” т.к. “взрывы” авангардного искусства прослеживаются в различных промежутках времени от 1970-ых годов по наши дни, а значит данный стиль имеет острый интерес и является обширной темой для раздумья для многих модельеров 21 века.

Список использованной литературы:

Интернет-издание VOGUE ссылка: <https://www.vogue.co.uk/shows/autumn-winter-2014-ready-to-wear/edeline-lee/collection> (дата посещения 24.12.18)

Артцер Мари Гринде “Дресс-код. Голая правда о моде” Издательство: Ад Маргинем, 2017

Интернет-издание Arzamas ссылка: <https://arzamas.academy/mag/325-construct> (дата посещения 24.12.18).

Дата поступления в редакцию: 05.02.2019 г.

Опубликовано: 12.02.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2019

© Сергеева Д.А., 2019