

Источники вдохновения в проектировании костюма

КИНЕМАТОГРАФ

Дизайнеру достаточно просто сходить в театр и кино, чтобы получить источник вдохновения для создания новой коллекции. Ярким примером воплощения образов киногероев может послужить коллекция с эксцентричным названием «Бесстрашная Бонни, или «Всемирно оставаться на местах!», которая передает дух, настрой и главную тему фильма. Источником вдохновения для создания коллекции послужил легендарный фильм «Бонни & Клайд». Девиз к этой коллекции – «Следуйте образу, но не повторяйте действий!»

Коллекция одежды предназначена бесстрашным женщинам, которым импонирует образ бандитки Бонни, грабившей вместе с не менее знаменитым Клайдом, американские в середине 30-х годов. С помощью некоторых элементов создается иллюзия, что в результате кочевой жизни женщине приходится заимствовать одежду у своего друга, не теряя при этом свою женственность. Это широкие «мужские» брюки, куртки, жилеты, блузки, напоминающие мужские сорочки. Темп жизни этих кино-героев диктует комфорт и практичность в одежде. Это проявляется в выборе тканей: твид, мех, кожа, замша, атлас, шелковый поплин, незаменимый трикотаж, шерстяные и смешанные ткани.

ЖИВОПИСЬ

Часто модельеры находят идеи для новых коллекций в изобразительном искусстве. В творчестве почти каждого модельера встречаются модели, прообразами которых являлись работы известных художников. Вдохновляясь живописью, дизайнеры могут заимствовать и нее цвет, пластику одежд, принцип композиции, настроение, эмоциональную атмосферу и т.д.

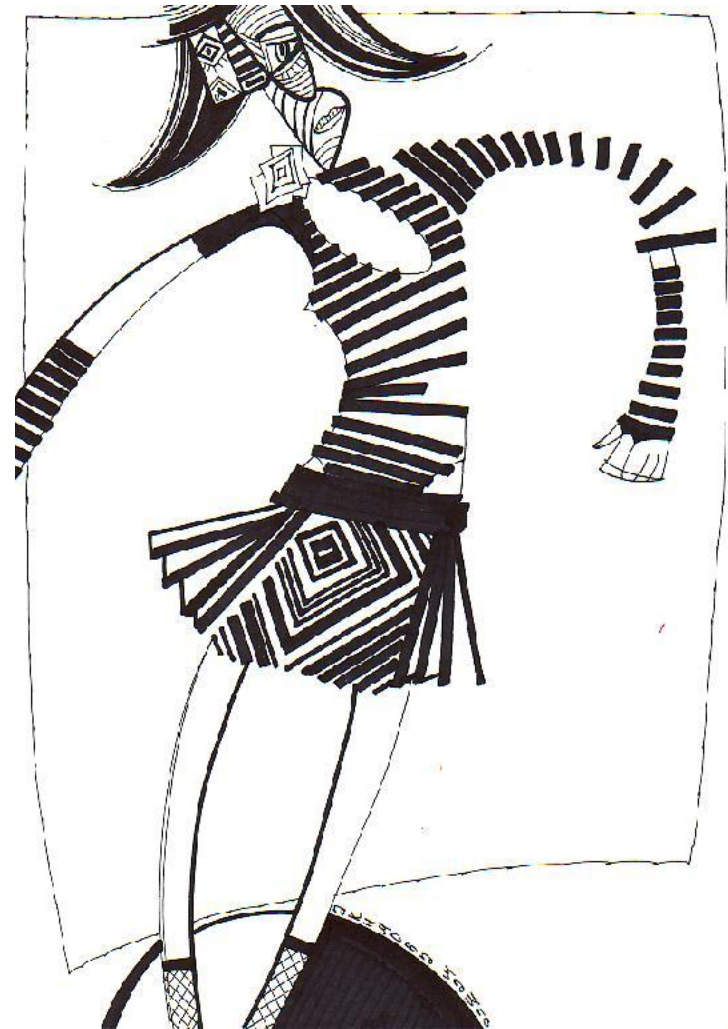
Интерес к изобразительному искусству современных дизайнеров растет с каждым показом мод.

В качестве основной темы для дизайна костюма, представленного на рисунке, взята картина Пикассо «Гитара».

Не только все творчество художника в целом может вдохновить дизайнера на создание образов, но и его отдельные работы.

Эскизы костюмов, выполненные по мотивам картины П.Пикассо «Девочка на шаре».

Эскизы по мотивам творчества Шагала

Эскизы, выполненные по мотивам картин Миро

Сильное влияние на развитие высокой моды оказывают не только творения отдельных художников, но и целые направления в живописи:

- **конструктивизм** (выдвижение на первый план конструкции и технической стороны художественного произведения);
- **кубизм** (попытка изобразить объект одновременно со всех сторон, как комбинацию геометрических форм);
- **сюрреализм** (парадоксальное, неожиданное соединение, казалось бы, несоединимого, отражение потока сознания без контроля со стороны разума);
- **поп-арт** (включение в композицию реальных предметов, фотографий, репродукций и иллюстраций);
- **постмодернизм** (использование созданных ранее форм для построения нового, поиск новых взаимосвязей между стилями, заимствование и цитирование);
- **оп-арт** (использование различных зрительных иллюзий, которые достигаются резкими цветовыми контрастами, пересечениями извивающихся линий).

Поп-арт от Версаче

Конструктивизм в костюме

Сюрреализм в дизайне костюма

Жан Поль Готье.
Коллекция "Europe de
L'avenir",
осень-зима 1992-93 гг.

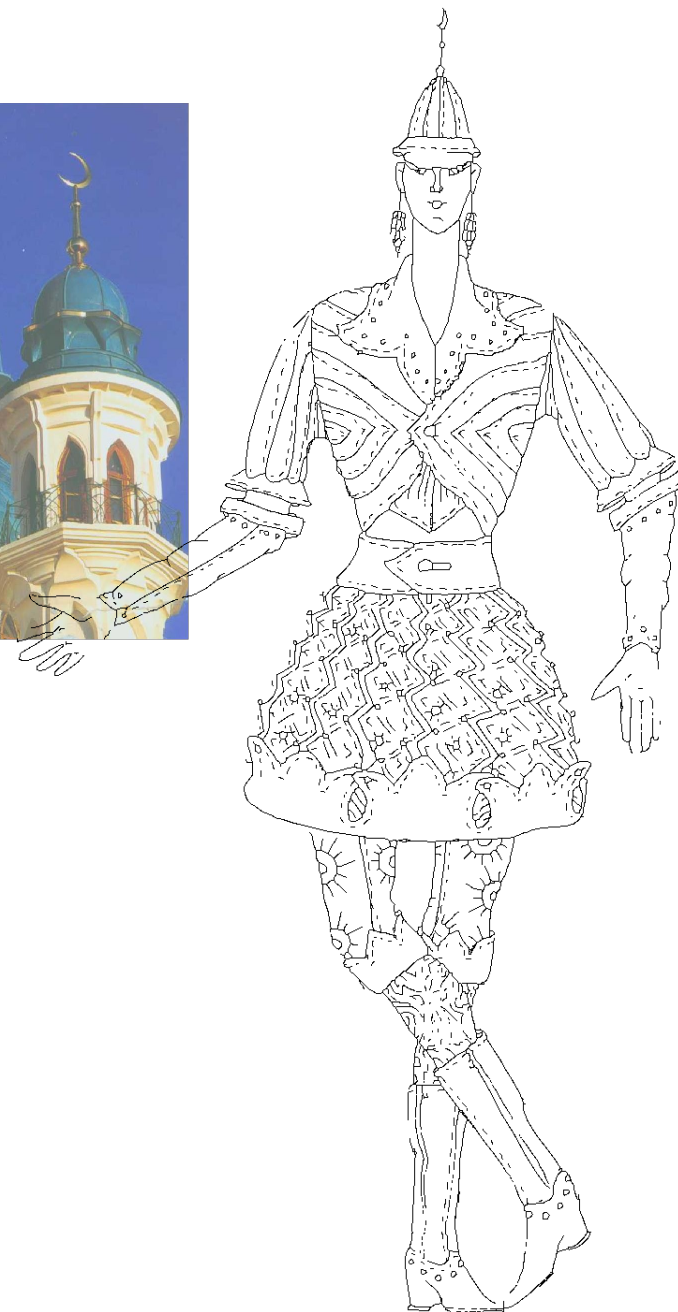
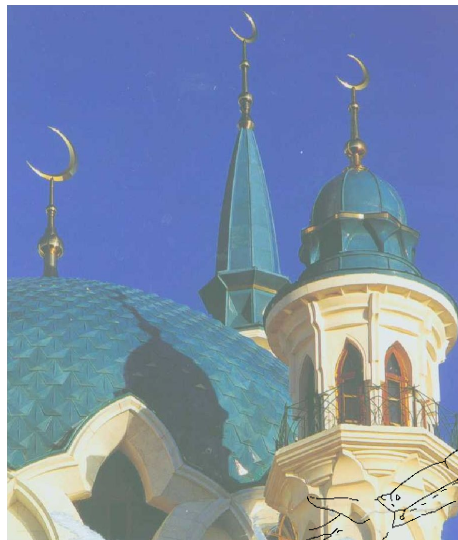

Оп-арт в костюме

Шедевры архитектуры

Дизайнеры одежды часто обращаются к архитектуре, чтобы черпать мысли из наследия зодчества разных стран и народов. Существует стилевая связь между костюмом и архитектурой, выраженная через похожесть силуэтов, схем внутренних членений, образных решений.

Например, фрагменты архитектуры мечети послужили аналогом для создания модели женского костюма.

НАРОДНАЯ ОДЕЖДА

Последнее время особый интерес дизайнеры проявляют к национальному костюму как источнику творчества. Индийские, китайские, японские мотивы появляются в коллекциях Валентино, Мак-куина, Гальяно, Версаче (сари), Дольче и Габбаны (юбка-саронг в мужской коллекции). Интерес дизайнеров всего мира не ослабевает и к русскому костюму: мех и орнамент, формы головных уборов частые гости подиумов.

Восток

Индия

Деконструктивизм

Чтобы спровоцировать потребительский спрос, дизайнеры часто прибегают к парадоксальным формам или плохо сочетающимся материалам. На возникновение деконструктивизма в моде повлияли и общие принципы японской художественной культуры: отсутствие композиционного центра, асимметрия, культ естественности и спонтанности. Смысл деконструктивного подхода в отказе от традиционных правил и норм при проектировании формы одежды, отказе от «хорошего вкуса»: асимметричный крой, вывернутые наружу швы, намеренно «плохо сидящая» одежда. Однако этому направлению не суждено долго жить, т.к. оно не призвано подчеркивать естественную красоту фигуры.

Бионика

Апеллирование к природным формам - бионическое формообразование. Исследуя объекты природы, будь то растение или животное, художник выбирает линию в ее обобщенном виде, ее образное содержание, а не ее самое. Поэтому, собирая для своего творчества натуральный материал, надо отбирать формы и линии, которые вызывают эмоциональное впечатление.

Коллекция «Му́ха» Ксении Дятловой каф. «Дизайн»