Композиционное формообразование

Раздел 3. Методы активизации
творческого мышления

Лекция 7. Художественные системы
формообразования

План лекции

- Определение понятия «художественная система»
- Виды художественных систем в проектировании одежды
- Процесс создания модной коллекции

1. Определение понятия «художественная система»

Художественное конструирование занимается созданием большого ассортимента одежды разнообразного назначения, что требует различного подхода к разработке форм, учитывающего необходимость удовлетворения индивидуального вкуса, направления моды, возможностей промышленного производства. Решение задачи такого уровня сложности возможно только тогда, когда одежда и ее дополнения проектируются как художественная система.

Система (греческое слово, обозначающее целое, составленное из частей) – это порядок, определяемый составом элементов (например, предметов, составляющих комплект, ансамбль, коллекцию) и характером связей между ними.

Художественная система, кроме общих свойств системы, обладает **эмоциональным воздействием**.

Основным признаком художественной системы является наличие творческого процесса – композиции.

Модели одежды, обуви, дополнений являются художественными произведениями, если они обладают этим признаком.

Использование той или иной художественной системы в художественном конструировании обусловлено особенностями реализации создаваемых проектов или моделей: в промышленности, на выставках, в журналах мод.

Характеристики каждого вида художественной системы *определяются конкретно поставленными задачами и требованиями процесса проектирования, степенью сложности и объемом творческой работы.*

Объединение ряда изделий в художественную систему достигается путем образования общих, сходных признаков формы (общее назначение, материалы, отделка, конструкция и др.).

Наиболее важным общим признаком, характеризующим различные формы ассортимента одежды, являются виды их стилевых решений.

Форма одежды есть результат составления образующих ее основных частей, деталей, отделки. Зрительное впечатление от одежды определяется композиционным решением ее объемных форм, а следовательно, характером ее очертаний, то есть линий – конструктивных и декоративных, создаваемых покроем и отделкой.

Все многообразие форм одежды по своему стилевому решению можно свести к **трем основным группам** (макростилям):

- одежда классического (строгого) стиля,
- одежда спортивного стиля,
- одежда стиля "фантази".

Одежда классического стиля характеризуется деловитостью, подчеркнутой строгостью и подтянутостью формы, минимумом деталей. Декоративная отделка в такой одежде почти отсутствует. Все в ней должно быть *рационально и соответствовать определенному назначению.*

Пропорции одежды классического стиля соответствуют *естественным пропорциям фигуры человека.*

Основные членения формы одежды проходят в местах *естественных членений фигуры.* Линия талии в одежде совпадает с линией талии фигуры, линия проймы проходит в месте сочленения руки с телом, линия горловины проходит в месте сочленения шеи с туловищем.

Линии формы в целом и деталей *просты, лаконичны.*

Одежда **спортивного стиля** характеризуется подчеркнутой свободой формы, обеспечивающей удобства человека в движении, в действии. В то же время подчеркиваются подтянутость, стройность, спортивность фигуры человека. Разнообразен покрой рукава: они могут быть втачными, типа реглан, цельнокроеными, комбинированными. В женском костюме широко используются различной длины и формы брюки.

Характерными для одежды спортивного стиля являются: накладные карманы и застегивающиеся клапаны, пояса, хлястики, строчка, кокетки, манжеты, различные складки, шлицы.

Концентрируется внимание и на разнообразной фурнитуре. Применяется отделка трикотажем, кожей, натуральным и искусственным мехом.

Членения формы и композиционное решение декоративных и конструктивных линий должны быть простыми и ясными.

Одежда стиля **“фантази”** отличается большим разнообразием и декоративностью самих форм и деталей, сложным покроем, нарядностью отделки (кружево, вышивка, мех).

Членение форм может быть необычным, в том числе асимметричным.

Композиционное решение линий, деталей в основном дается декоративно, “образно”, конструктивные линии не подчеркиваются.

Внутри каждого «макростиля» существует множество стилей, которые, в свою очередь, могут содержать «микростили».

Так, внутри стиля «милитари» (военизированный, армейский), который можно отнести к спортивному макростилю, можно выделить микростили: «военно-морской», «пилот».

Романтический стиль можно рассматривать как элемент макростиля «фантази». Романтика конца 90-х годов XX века включает в себя многие этнические и ретро-стили, эклектику в стиле блошиного рынка.

Этнические стили: азиатский, африканский, индейский; ретро: стиль «империя» (платья ампир в духе Жозефины Бонапарт), стили 20-х, 30-х, 50-х годов уходящего столетия.

Один и тот же стиль можно отнести к нескольким макростилям. Стиль «Hi-Tech», связанный с привлечением в моду новых материалов и новых технологий и аккумулирующий в себе космический и компьютерный стили, можно классифицировать как спортивно-фантазийный.

Выбор того или иного стилового решения моделей одежды при их проектировании зависит от вида и назначения одежды. Но художник вправе давать и свои предложения. Например, для женской нарядной одежды можно использовать как классический стиль, так и стиль “фантази”, для одежды повседневного назначения – спортивный и классический стиль, для рабочей одежды – спортивный стиль и т.д.

Основное назначение стилового разработки форм одежды заключается в создании художественной связи нескольких изделий, носимых вместе.

2. Виды художественных систем в проектировании одежды

Художественные системы в зависимости от подхода к реализации (внедрению) моделей можно классифицировать на следующие **основные группы:**

- 1) автономная художественная система (моносистема);
- 2) "семейство";
- 3) "гарнитур";
- 4) "комплект";
- 5) "ансамбль";
- 6) "коллекция".

Проектирование отдельных моделей одежды различного ассортимента как автономной художественной системы вызвано потребностью технологической специализации процессов в швейной промышленности. Обычно это производство изделий определенного ассортимента, входящих в состав костюма какого-либо конкретного назначения.

Узкая специализация швейных предприятий, выпускающих ограниченный вид изделий (например, только мужские костюмы, только женские пальто, только мужские сорочки), который в процессе производства должен непрерывно меняться и пополняться новыми моделями, определяет сущность автономной художественной системы.

Художник-модельер в данном случае занимается разработкой модели определенного ассортимента швейных изделий (например, блузки, пальто и т.д.) в рамках направления текущей моды, форма модели разрабатывается с учетом ее стилистической связи с предметами, дополняющими костюм.

Проектируя художественную систему **“семейство”**, художник-модельер решает композицию каждой модели семейства на одной конструктивной основе. Различными могут быть материалы, форма неосновных деталей, их расположение, отделка и др.

Существование такого рода системы вызвано потребностями рациональной организации технологического процесса производства изделий в промышленности. Рост объема производства и производительности труда, расширение и улучшение качества швейных изделий связаны с максимальной унификацией всего процесса моделирования на основе требований массового поточного производства. Это до известных пределов требует подчинения процесса проектирования возможностям технологических потоков и экономической выгоде промышленного предприятия.

Акцент делается не столько на то, как оценит модель покупатель, сколько на то, с какими материальными и трудовыми затратами она будет изготовлена в массовом производстве.

Творческая работа художника при этом должна вестись на основе установленных на какой-то срок жестких требований унификации:

- 1) определенный ассортимент одежды;
- 2) установленные и взаимозаменяемые ткани;
- 3) применение заранее обусловленных модных силуэтов в каждой возрастной и полнотной группе;
- 4) одинаковые конструктивные основы для всех силуэтов одежды;
- 5) ограниченное количество некоторых конструктивных частей и деталей – рукавов, воротников, карманов и др.;
- 6) использование только унифицированных деталей при моделировании и конструировании одежды.

“Гарнитур” означает полный набор предметов (изделий), служащих для какой-либо определенной цели и объединенных общностью стиля, материала и отделки.

При проектировании моделей изделий в художественной системе “гарнитур” перед художником-модельером стоит задача разработки нескольких предметов костюма одного стиля из одного или нескольких общих для всех моделей материалов конкретного назначения. Все предметы при этом должны воспроизводиться в промышленных условиях. Это может быть, например, гарнитур белья для женщины, состоящий из длинной и короткой (под брюки) сорочек, трусов и бюстгальтера, или спальный гарнитур, состоящий из пижамы или ночной сорочки и халата. Число предметов в гарнитуре может быть различным: их может быть два, три, четыре. Это, например, пальто или костюм с головным убором, платье с жакетом и т.п.

Для полной законченности костюма остается подобрать необходимые дополнения: обувь перчатки, сумку, которые тоже могут быть выполнены в системе “гарнитур”. Художественная система “гарнитур” используется в моделировании для промышленности, хотя и не так широко, как первые две.

Художественная система **“комплект”** имеет наиболее широкое распространение в проектировании одежды. Комплекты костюма специально разрабатываются для промышленности.

Комплект (в переводе с латинского означает “полный”) – это полный набор одежды и предметов, дополняющих ее и составляющих вместе с ней костюм, отвечающий определенному, конкретному назначению. Одежда и предметы в комплекте связаны между собой стилевым единством художественного решения формы.

Так, по отношению к одежде говорят: дорожный комплект, комплект для службы, спортивный комплект, комплект для пляжа. В зависимости от сезона и других условий дорожный комплект, например, может состоять из пальто, сарафана, блузки, жилета (безрукавки, длинной или короткой), юбки, брюк. Отдельными комплектами делаются и дополнения к ним: головной убор, перчатки, обувь, пояс, сумка и др. Летний повседневный комплект может состоять из костюма с короткими рукавами, блузки, шорт, головного убора, головной повязки.

При специализации промышленности части комплекта изготавливаются целым рядом предприятий. При этом огромное значение имеет согласованность работы этих предприятий, участвующих в выпуске частей комплекта.

Система "комплект" позволяет достичь высокого художественного уровня вещей, составляющих костюм, так как одежда и ее дополнения, входящие в комплект, связаны между собой единством назначения и художественного решения.

Важной особенностью комплекта является взаимозаменяемость его частей в зависимости от назначения. Замена одной вещи другой, взятой из комплекта, не должна нарушать его художественную целостность. Для этого вещи, составляющие комплект, должны быть равнозначны друг другу.

Связь частей комплекта строится на использовании различных отношений и ритмического повторения каких-либо составных первичных элементов формы: силуэта, линий, цвета, отделки и др.

Проектирование одежды в художественной системе **“ансамбль”** – более высокий уровень и более сложная ступень творчества.

Современное определение ансамбля как вида художественной системы вытекает из его исторически сложившегося понимания, основанного на анализе самых различных произведений прикладного искусства.

“Ансамбль” (в переводе с французского означает “вместе”) в costume – это совокупность составляющих его предметов, решенных по определенному идейно-художественному замыслу. В широком смысле слова ансамбль определяет образную связь костюма с человеком, его мировоззрением, видом деятельности, обстановкой (пикник, городская улица, офис, дом, театр, транспорт; весна, лето, осень, зима; утро, день, вечер).

В профессиональном, узком смысле слова ансамбль – это продуманная связь и соподчинение одежды и дополнений, составляющих в целом костюм для определенного человека, для конкретной ситуации, для выражения художественного образа.

В ансамбле, в отличие от комплекта, одежда и ее дополнения помимо согласованной связи еще и подчинены друг другу. Ансамбль в костюме обязательно имеет какую-то часть, главенствующую над остальными частями, причем и подчиненные части могут быть неравнозначны между собой. В ансамбле ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, ни заменить без нарушения его художественной образности.

В повседневной жизни, на службе, дома, на улице удобнее пользоваться комплектами одежды и дополнений, так как вещи комплекта можно заменять. При этом, заменяя одну вещь другой, можно менять и назначение костюма, используя его для того или иного вида деятельности.

Можно, конечно, проектировать как ансамбль костюм любого назначения, но это не всегда бывает целесообразно и практично. Однако есть костюмы, которые надо разрабатывать только на основе художественной системы "ансамбль". К ним относятся нарядные туалеты, костюмы для особо торжественных случаев, например, для свадьбы, а также костюмы специального назначения (эстрадный, зрелищный).

Проектирование костюма в ансамбле начинают с определения его главной части в соответствии с художественным образом и назначением. Чаще всего главной частью ансамбля является одежда или какая-либо ее часть, но могут быть и такие случаи, когда композиционным центром (главной частью) ансамбля будет не одежда, а, например, шляпа или украшение. Число предметов, вещей, составляющих костюм в ансамбле, может быть весьма различным – меньшим или большим в зависимости от их необходимости для выражения художественного образа и требований, предъявляемых к конкретному ансамблю.

Согласованность и связь частей ансамбля строятся на тех же основных закономерностях композиционного процесса, что и в системе “комплект”. Соподчинение частей ансамбля, выделение его композиционного центра, динамика основываются на законах соподчинения и читаемости формы в композиции костюма.

Система “ансамбль” в costume более, чем другие художественные системы, может выразить образное, эмоциональное содержание формы, а потому широко применяется в моделировании одежды как самое действенное средство раскрытия через художественные образы формы развития жизни, реальной действительности, общественного вкуса и направления моды.

Система "ансамбль" для проектирования моделей одежды в промышленности имеет ограниченное применение, так как ансамбль – это специализированный и индивидуализированный костюм, который можно воспроизводить только в очень малых тиражах, что не рационально для промышленности; кроме того, при узкой специализации швейных предприятий затруднителен выпуск составных частей ансамбля.

Главное назначение художественной системы "ансамбль" – это разработка новых художественных предложений, пропаганда нового образного направления моды и творческой работы художника-модельера.

Новые тенденции моды ставят перед промышленностью требование подготовки к смене всего ассортимента изделий, составляющих костюм. Эту смену надо осуществлять организованно, продуманно и в определенные сроки.

Для одновременного показа большого числа моделей их нужно объединить, связать в единое целое, отражающее стиль времени, образ жизни и требования развития моды. Все это приводит к необходимости разработки новой, широкой по своему значению, охвату вещей художественной системы – “коллекция”.

Художественная система **“коллекция”** – это совокупность новых предложений моделей (или проектов моделей), построенная на согласовании, связи и развитии определенных пластических идей формы и раскрывающая эмоционально-художественную выразительность через художественные образы человека в костюме.

Коллекция (в переводе с латинского означает "собрание") – это систематизированное собрание каких-либо однородных предметов, представляющих научный, исторический или художественный интерес.

Признаками коллекции являются: цельность; единство стиля, творческого метода, цветовой гаммы, структуры материалов, базовой формы и конструкции; единство типов и образов.

Стилистическая общность моделей модной коллекции обозначается тематическим девизом. Девиз выражает назначение коллекции, средства согласования или единства форм.

Обычно в каждую коллекцию включают несколько групп моделей, имеющих конкретное назначение: для осени – зимы или весны – лета. Это, например, повседневная одежда (для дома, для выхода, для службы); одежда для отдыха, спорта, туризма, дорожная; нарядная, праздничная и вечерняя; одежда специального назначения, для торжественных случаев, свадьбы и др.

Но могут быть коллекции моделей одной какой-либо группы, например, для отдыха и спорта или только праздничная, нарядная, вечерняя, или деловая.

Требования, предъявляемые к модной коллекции:

- 1) художественная, образная разработка темы;
- 2) новизна разработок формы моделей;
- 3) стилистическая ясность разработки моделей в рамках темы;
- 4) композиционная связь моделей в коллекции;
- 5) наличие "сценария", сюжетного плана коллекции моделей;
- 6) наличие "сценария" и "режиссуры" показа.

Последние два положения необходимы потому, что коллекция как художественное произведение рассчитана для показа зрителям, а потому должна обладать свойствами сценического действия, сходного с эстрадным искусством.

Сходство демонстрации моделей модной коллекции с эстрадным искусством заключается во многом. Показ ведется в форме концерта, состоящего из сменяющих друг друга отдельных номеров, объединенных ведущим. Показ характеризуется кратковременностью действия, лаконизмом выразительных средств. Модели в коллекции – единственное средство для выражения художественного образа, образа жизни, времени действия, обстановки (среды). Основным оформлением показа модной коллекции моделей является музыкальное сопровождение (иногда добавляется цвето – световое сопровождение).

Модная коллекция моделей может быть показана зрителям и в других формах: в эскизах, в фотографиях журналов мод, на рекламных проспектах или на видеопленке. При графической форме показа коллекции “сценарий” и “режиссура” заменяются экспозицией и компоновкой листов (страниц) графической коллекции, обложки и разворотов журнала. Процесс проектирования и разработки коллекции сложен и требует терпеливого труда многих специалистов.

Все виды коллекций как художественные системы должны отвечать общим для них требованиям, но подход к проектированию и разработке моделей, составляющих коллекцию, зависит от их конкретного назначения.

Мода в течение своего существования проходит стадии зарождения, утверждения, развития и смены. Формальные признаки моды позволяют отмечать новизну вещей, их современность и отличать их от немодных, устаревших.

Первая стадия зарождения моды определяет особую деятельность небольшого числа профессионалов, которые ведут поиск и находят новые композиционные решения образа человека и формы костюма, часто называемого, хотя и не совсем точно, словом "стиль" ("русский стиль", "городской стиль", стиль "унисекс" и т. д.). Новые художественные образы человека и костюма, предложенные профессионалами, для получения признания надо размножить в различных коллекциях, представляющих будущую методическую программу конкретного моделирования. Получив признание, модные формы очищаются от индивидуальных особенностей, обобщаются, типизируются, на их основе разрабатываются модели для промышленности, для массового производства.

В зависимости от этапа создания коллекции классифицируются следующим образом:

- 1) коллекции моделей новых предложений в развитии направления моды и коллекции перспектив моды;
- 2) методические (программные), утверждающие моду;
- 3) для выставок, коллекции специального назначения;
- 4) для промышленного и массового производства.

Иллюстрацией новых модных предложений в перспективных коллекциях является их демонстрация (весной и осенью) ведущими моделирующими фирмами Парижа, Лондона, Милана, Нью-Йорка. Самые острые (перспективные) модели представляются на страницах известных журналов: "Officiel", "Vogue", "Harper's Bazaar", "ELLE" и др.

Затем создаются коллекции промышленного назначения, в которых используются выпускаемые промышленностью материалы и дополняющие одежду предметы.

3. Процесс создания модной коллекции

Связь форм костюмов в коллекции образуется на основе первичных элементов формы и их свойств с использованием отношений между ними – тождества, сходства или контраста, а также пропорций частей форм, различных видов ритмики, повторов, симметрии или уравновешенной асимметрии.

Коллекцию можно разрабатывать на основе костюмов в системах "комплект", "ансамбль" или используя оба вида систем.

Не все в коллекции может быть связано по любому виду первичных элементов формы или их свойств (это может привести к однообразию и монотонности) и не все средства связи можно применять в равной мере.

Существует четыре типа связей костюмов в систему “коллекция” (так же как в системы “комплект”, “ансамбль”):

1. Коллекция строится *на отношении тождества первичных элементов формы*, составляющих ее костюмы. Связь здесь образуется вследствие повторения во всех костюмах какой-то формы или материалов, либо свойств, особенностей формы (например, все костюмы имеют одинаковую динамику форм или малую объемность форм, или одинаковое членение форм и т.д.).

2. Коллекция организована *на отношении сходства составных первичных элементов форм*, то есть на преобладании сходства, а не различия. Сходными могут быть: виды геометрических форм, силуэты, линии, величины, массы, цвет и фактуры материалов, степень динамичности или статичности и др.

Подбор цветов можно вести в последовательном нарастании сходства или различия тональности, степени светлоты, степени теплоты и холодности, рядов родственных сочетаний. Подбор масс может варьироваться в их последовательном уменьшении или увеличении в формах костюмов (изменение массы достигается изменением величины формы, ее членением, а также использованием свойства цвета и фактуры материалов).

Для связи моделей в коллекции можно применять декоративные линии и отделку с их последовательным изменением от одного костюма к другому и т.п. Возможности достижения выразительности связи костюмов в системе "коллекция" в этом случае значительно шире, но требуют большего внимания и больших усилий художника.

3. Коллекция, построенная *на отношении контраста составных элементов форм*, является наиболее трудной в решении, но зато и очень эффектной, выразительной. Для композиционной связи здесь также можно использовать свойства любых первичных элементов формы, противопоставляя эти свойства друг другу, увеличивая или уменьшая их контрастность, а также противопоставляя одну форму другой или всем другим или находя другие способы выделения форм, объединяемых в коллекцию.

При подборе цвета контрастные отношения строятся на сочетании цветов: дополнительных, теплых и холодных, черного и белого. При подборе масс используются противопоставления легкого и тяжелого, малого и большого.

При подборе силуэтов и линий противопоставляют объемное и линейное, вертикальное и горизонтальное, широкое и узкое, острое, угловатое и плавное, округлое. Сопоставляя формы динамичные и статичные, устойчивые и неустойчивые, следует помнить, что связи, построенные на контрасте, хотя и наиболее выразительны, но требуют определенного чувства меры, не позволяющего перейти границы, за которыми теряются связи и происходит распад коллекции на самостоятельные формы. Поэтому число составляющих коллекцию моделей ведущих форм, связанных контрастным отношением, следует ограничивать.

4. Коллекция моделей строится *на основе ритма, на повторении в определенной последовательности различных элементов формы*, таких, как цвет, фактура, линии, или каких-либо деталей, особенностей через различные, но закономерные интервалы (метрические и ритмические порядки). Связи моделей в коллекции, построенной на ритме, наиболее действенны, прочны и могут быть использованы для любого числа ведущих форм моделей.

Различные типы композиционных связей применяются при проектировании коллекции как отдельно, так и в сочетании друг с другом, в различных комбинациях.

Анализ композиционных связей моделей в коллекции позволяет понять принцип организации любой коллекции как художественной системы, обнаружить ее слабые звенья и устранить эти недостатки еще в процессе графического или макетного проектирования ведущих форм. Без плана, сценария коллекции художник встает на путь случайного образования форм, связать которые затем ему уже не удастся.

Проектирование, разработка и показ (демонстрация) модной коллекции костюмов представляют собой единый процесс создания самостоятельного художественного произведения.

Известны этапы работы Кристиана Диора над коллекцией.

I этап – студия. Поиск источников вдохновения, первые наброски, эскизы, в которых художник отражает свои идеи для коллекции.

Обсуждение идей, отбор и доработка.

Первые макеты, выбор отделки и других средств для выражения принятых идей. Разработка вариантов макетов. Просмотр готовых макетов коллекции, их окончательная подгонка и отработка.

II этап – мастерские. Создание, разработка плана коллекции (сценария).

Показ коллекции имеет нечто общее с премьерой постановки в театре: в обоих случаях первый контакт с мнением специалистов имеет исключительное значение.

Подбор тканей, выбор манекенщиц. Изготовление моделей, примерки, модели-варианты, подбор аксессуаров.

Рабочая репетиция, просмотр и окончательная доработка коллекции. Генеральная репетиция просмотра коллекции.

III этап – салон для демонстрации коллекции. Внедрение.

Разработка плана показа коллекции, режиссура показа.

Показ новой коллекции подчиняется утвердившимся законам очередности: костюмы, платья для города, платья для коктейлей, короткие вечерние платья, длинные вечерние платья, бальные платья, свадебные платья.

Зрители разделены на три категории: зарубежная и парижская пресса: профессиональные покупатели (магазины, фабрики); парижская клиентура, международная клиентура, туристы.

Для различных категорий зрителей предназначаются разные коллекции моделей. Очередность показа также определяется категорией зрителей. Сначала коллекцию смотрят представители прессы, затем профессионалы, потом ее показывают широкой публике.

Самые острые, эффектные, часто самые непрактичные модели предлагаются зрителям в середине и в конце показа коллекции. Они являются символом новой линии, занимают наиболее важные страницы и обложки журналов, утверждают моду будущего.