

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Винер Н.Я. Математик. М.: Наука, 1986.
2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977.
3. Гусев Ю.А. Творчество одаренных детей как проявление талантливости народа // Чалавек. Грамадства. Свет. № 1. 2007. С. 22-32.
4. Содружество наук и тайны творчества. М.: Искусство, 1965.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА И АРХИТЕКТОНИКА КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

ORNAMENTAL PLASTICS AND COSTUME ARCHITECTONICS IN MODERN CLOTHING DESIGN

Г.Я. Мешкова

G.Y. Meshkova

Белорусская государственная академия искусств

Минск, Беларусь

Belarusian State Academy of Arts

Minsk, Belarus

e-mail: ktradka@rambler.ru

В статье впервые рассматриваются новые возможности декоративной пластики и архитектоники костюма в современном дизайне одежды на примерах деятельности кафедры ДПИ и костюма Белорусской государственной академии искусств.

Дается характеристика инновационным подходам в дипломных работах 2021 года А. Ходанёнок, С. Таркана, В. Прудниковой. Выявляется неординарность и креативность пластических приемов использования пластика, принципов плетения из синтетических лент на каркасной основе, использование платьев-трансформеров и др.

Подчеркивается значимость таких экспериментов для расширения проектной базы современной разработки проектирования одежды с самыми разными функциональными особенностями.

Результаты таких инновационных методов связаны с последовательной подготовкой специалистов на кафедре, в связи с преподаванием таких дисциплин, как экспериментальное формообразование, декоративная пластика и архитектоника костюма и др.

Делаются выводы о том, что такая целенаправленная подготовка соответствует тем запросам времени, которые становятся актуальными в начале 2020-х гг.

For the first time, the article discusses new possibilities of ornamental plastics and costume architectonics in modern clothing design based on the examples of the works of the Faculty of Decorative and Applied Arts and Costume Design of the Belarusian State Academy of Arts.

Innovative approaches given in the 2021 graduation dissertations by A. Hodanenko, S. Tarkan, V. Prudnikova are characterized. The originality and creativity of plastic devices of utilizing plastic materials, the concepts of weaving from synthetic ribbons on a frame base, the use of dress-transformers, etc are discussed.

The significance of such experiments for expanding the design base of modern design of apparel with a variety of features is emphasized.

The result of such innovative methods are associated with the consistent training of specialists at the faculty due to the tutoring in such subjects as experimental forming, ornamental plastics and costume architectonics, etc.

It is concluded that this goal-oriented training meets the current demands that became relevant in the early 2020s.

Ключевые слова: моделирование одежды; декоративная пластика; архитектура костюма; дипломное проектирование; творческие новации.

Keywords: fashion and textile design; ornamental plastics; costume architectonics; diploma design; creative innovations.

В 2020-х гг. дизайн одежды, на наш взгляд, должен пережить настоящую концептуально- и конструктивно-функциональную эволюцию. Этому способствуют значительные инновации в создании новых материалов, совершенно неординарные методы использования одежды, ее применение в самых разных целях. Также большую роль оказывает неудержимое развитие новых технологий, которые открывают неограниченные экспериментальные возможности в проектно-творческой деятельности. Всё это необходимо учитывать в подготовке современных специалистов в дизайне одежды. В этом направлении есть примеры в работе Белорусской государственной академии искусств за прошедшее десятилетие и в начале первой половины 2020-х гг. [1].

В программе преддипломной практики кафедра ДПИ и костюма дает возможность студентам выйти на необходимые эксперименты с новыми материалами и пластическими особенностями форм одежды. Александра Ходанёнок разработала дипломную коллекцию 2021 г. под девизом «Гербарий». В своей работе она использовала нестандартные материалы для одежды и аксессуаров с флористическими мотивами и возможностью использования их для выставочных образов, т.к. одежда не совсем носибельная, а выполненная полностью из пластика. Коллекция актуальна в период экологического коллапса в мире. Оригинальность идеи проявляется в авторских находках созданного материала и разработанных из него форм. Тема «Гербарий» выбрана не случайно, т.к. игра на контрастах – основной художественный прием, который диктовал образы изображений через процесс, примерно такой же, как при создании гербария: пресс, сдавливание, термообработка и т.д. Новые приемы для разработки этого материала позволяют максимально

выразиться автору в художественном плане: можно рисовать на самой одежде и создавать материал более плотный и более тонкий. Процесс разработки конструкции включал в себя поиск необходимых форм и объемов, а также «выплавки» деталей одежды, которые представляют собой наложение пластика на форму или какой-либо предмет, что необходимо для создания модели одежды. Например, платье из коллекции для показов и выставок было выплавлено из пластика по форме манекена 54-го размера. В нем деталей нет, швов нет, кроме разреза для возможности надеть его. Коллекция рассчитана для молодой творческой аудитории.

Сергей Таркан разработал коллекцию женской одежды под девизом «Переплетение». В дипломной работе это не только техника исполнения, но и философское объединение форм традиционной современной одежды и арт-объекта, материального или нематериального начала, которое ещё и представляет собой модификацию одежды на стыке скульптуры и текстиля. Выделяя из основной функции одежды функциональную и информационно-эстетическую, вторая как бы отделяется от тела и демонстрируется зрителю как арт-объект. В целом работа представляет собой проектное воплощение авангардного образа в одежде. Такую впечатляющую инновацию можно предложить на основе идей конструктивизма и традиций белорусского народного костюма и текстиля с использованием экспериментальных материалов в технологии плетения.

Идеи конструктивизма воплощены в пяти арт-объектах, которые представляют собой выставочные экспонаты-модели или переносные (для дефиле), которые носят перед собой демонстраторы. Модели легкие, выбранный материал для каркаса – фанера, а для плетения – ременные ленты синтетических волокон ярких цветов. Ленты идут по нити основы и утка белого, красного, желтого, зеленого, черного и оранжево-го цветов, создавая структуру плетения. Актуальность дипломной работы Таркана С. в целом выражена через поиск новых форм и трактовки их функций, переноса на плоскость и в контексте арт-объектной перформативно-концептуальной одежды, которая демонстрирует богатство белорусских национальных текстильных традиций и новаторское переосмысление формы и функций самой одежды.

Валерия Прудникова разработала коллекцию одежды для дипломного проекта под девизом «Биосимметрия». Во время работы дипломика провела анализ разных источников инспирации: трендов моды и некоторых разделов биологии и биосимметрии. Она объединила свои первоначальные идеи в одну коллекцию. В коллекции были подобраны материалы для пяти моделей, она много экспериментировала в работе с

тканью для наилучшей передачи авторского приема. Важную роль в работе над моделями сыграло исследование цветов, которые бы отражали концепцию авторской коллекции. Оригинальность работы заключается в новом подходе к созданию поверхности ткани, ее декоративного решения, в которой был рельефный объём. Одежда из такого материала может удовлетворить социальные и эстетические потребности человека, даст ему возможность ощутить себя в новом «биосимметричном образе».

Как источник инспирации, биосимметрию можно отследить в природе, как неоднозначное явление. Это перетекающие пески Сахары, это морская стихия, которые проявляются в коллекциях дизайнеров на стеганых атласных халатах в восточном стиле, пальто и аксессуарах. Проанализировав коллекцию, мы убеждаемся в том, что она подходит для молодых и креативных женщин, которые стремятся подчеркнуть свою уникальность, выбирая дизайнерскую одежду – яркую и авангардную. В коллекции платья имеют свою особенность. Их детали – в основном трансформеры, которые можно чередовать местами, регулировать длину и менять цветовые блоки, достигая большого разнообразия. Прямоугольной формы детали на подкладке соединяются по плечам, по бокам при помощи завязок. В моделях подтверждается использование трендовых цветов института Pantone – мирового авторитета в области цвета и поставщика профессиональных стандартов и цифровых решений для дизайнерского сообщества. Палитра модных цветов весны-лета-2021 включает оранжевый, белый, черный и синий. Авторским ходом является уникальное построение лекал и ручная работа по декорированию поверхности ткани, подтверждая уникальность коллекции.

Такой активный экспериментальный порыв молодых дизайнеров далеко не случайный. На кафедре декоративно-прикладного искусства и костюма (ДПИ и костюма) БГАИ существует экспериментальный подход к формированию новых дисциплин, что позволяет раскрыть творческие дарования, вектор увлечения и выявить индивидуальные возможности студентов. Одним из важных достижений в этой сфере стал учебный предмет «Экспериментальное формообразование», он вобрал в себя большой опыт по основам предмета «Декоративная пластика и архитектура костюма» и формообразование по работе с манекеном, на котором выполняются макеты моделей одежды. Макет – это условное объемное изображение предмета, дающее представление о его формах, пропорциях, функции. Заключительный этап подготовки специалистов в области создания современного костюма является формообразование муляжным методом. Он требует большого опыта и мастерства. Этот предмет позволяет на заключительном этапе навыков молодых специа-

листов придать им уверенность в своих поисках и находках, укрепить методику работы над самыми разнообразными творческими проектами [2].

Пластика швейных материалов в значительной степени определяет форму проектируемой одежды, характер конструктивных членений, а также способов ее создания, т.е. метод и приемы моделирования. Формы одежды должны быть приспособлены к человеческой фигуре, она представляет собой оболочку, повторяющую очертания человеческого тела. Эта кажущаяся простота довольно условна, поскольку чтобы повторить сложную форму фигуры человека, одежда должна иметь непростой крой. Работая над формой костюма, накладывая ткань на манекен или на человеческую фигуру, дизайнер работает как скульптор, который рассматривает фигуру с трех позиций: спереди, сбоку и сзади.

Дизайн, как и другие архитектурные искусства, создает предметы, обладающие образной выразительностью – создается проектный образ. Дизайнеры костюма в период глобализации ищут новые формы одежды и новые материалы для ее воплощения [3,4,5].

В последовательном чередовании тем можно выявить определенную их взаимосвязь. План занятий включает историю экспериментального формообразования костюма, которая началась еще в эпоху испанского маньеризма (2-я половина 15 в.) с образования специфических форм женского костюма. Это являлось основой для создания каркасного типа мужской и женской одежды. Уже в это время в Испании заметно стремление к четким геометрическим формам. Каркасный тип костюма подразумевает такую форму, которая не повторяет очертания фигуры, а использует жесткую малоподвижную основу из плотной ткани или другого материала с металлическими или костяными (китовый ус) частями. Каркас может быть частичным (лиф) или полным (лиф и юбка). Испанский каркасный костюм создал иной облик женщины. Женщину заключили как бы в футляр, без которого она обходилась только в домашней обстановке. Впервые в истории моды появляется корсет на шнуровке, который просуществовал в женском костюме более 400 лет до начала XX века. Корсет частично и не в такой жесткой форме затем появился в послевоенный период у Кристиана Диора, создавшего в 1947 г. новое направление – «Нью Лук». Если в войну женщины поддерживали своих мужей военизированным силуэтом, то теперь им вновь захотелось стать по воле кутюрье настоящими женщинами в повседневной и вечерней одежде с осиной талией в новом силуэте «песочные часы» [6, 7].

Уже сегодня в производстве одежды дизайнеры начинают использовать материалы, которые выполняют новые функции. К таким относится, например, биотекстиль. Биотекстильные материалы не промока-

ют, тем не менее, они пропускают воздух, обладают антисептическими свойствами, а также могут источать нежные ароматы, благодаря вкраплению в их структуру микрокапсул духов.

Наиболее прогрессивное направление модернизации одежды в будущем связано с компьютерными технологиями. Человеку будущего будет доступен Интернет и другие технологические возможностей в любой момент времени. Из одежды компьютеры вполне логично переместятся на тело человека, ведь кожа – великолепный проводник (имплантация MIThril). Авангард ищет новые формы для содержания, новое содержание для формы, новые функции, новые материалы. В авангарде метод разработки образа, формы, конструкций идет по пути упрощения, применения новых материалов, поиска новых функций. В дизайне одежды поиск новых форм, методов использования новых технологий и материалов не подразумевает следования модным тенденциям. Процесс создания нового в авангардном направлении моды носит концептуальный характер. Авангард в моде – это эксперимент, свободный от ограничений. Новое в проектировании одежды XX и XXI вв. – это вынесение наружу внутренних элементов конструкции; отказ от традиционных форм; маскировка назначения (например, платья-обманки, которые выглядят, как комплект из 3-х вещей); многофункциональность; одежда-трансформер. Модной становится нефункциональность. Под этим понимается отсутствие функций, традиционных для одежды, и поиск несвойственных ей функций, в т.ч. отказ от функции в пользу декоративности, разрушение функции. Прогнозировать моду будущего или то, как будет выглядеть одежда в XXII в. так же трудно, как оценить моду начала XXI века. Сегодня современные материалы дают одежде возможность практически совпадать с формой тела человека (тенденция к обнаженности). мода движется по пути упрощения. Она стремится воздействовать на человека посредством запахов и музыки, обращаясь к его инстинктам [8].

Сегодня в программы обучения студентов-дизайнеров одежды понятия «композиция» и «конструкция одежды» тесно сочетаются друг с другом. Композиция и конструкция призваны воплотить две стороны структуры предмета, создаваемые в процессе деятельности человека и имеющих полифункциональное значение. Конструкция реализует главную функцию одежды – утилитарную, тогда как композиция – эстетическую и символическую функции. Так, нередкий случай, когда композиция способствует усилению утилитарного значения предмета, а конструкция – его эстетической и символической функциям. Эти особенности соотношения понятий «композиция» и «конструкция» необходимо донести до сознания студентов – будущих специалистов в области ди-

зайна, т.к. их творческая работа требует синтетического подхода к предметному формообразованию, когда все его компоненты – и конструкция, и композиция, и пластика, и цвет – действуя воедино, способствуют созданию максимального функционального, эстетического и знаково-символического эффекта, получаемого от дизайн-объекта.

Большую роль играет графическая техника в выразительности эскиза. Техника – это совокупность приемов, направленных к наилучшему использованию изобразительных средств и материалов для наиболее совершенного исполнения творческой работы. В зависимости от назначения эскиза техника его может быть разной: пятно, линия, перо, карандаш, кисть, пульверизатор, трафарет, техника коллажа, аппликация. Коллаж и аппликация как жанры художественной графики широко использовались художниками-дизайнерами, работающими в области моды [9, с. 35-45].

В заключение можно сказать, что в настоящее время потенциал творческой личности является ценным достоянием нашей молодежной культуры. За этим поколением – будущее. Дизайнеры одежды среди многих творческих личностей нашего времени должны обладать чувством футурологического видения, не ограничивать себя искусственными барьерами и привычными представлениями. У них перед глазами всегда будут незаурядные творческие инновации, традиции отечественной и мировой культуры, в которых всегда есть катализатор для современных идей. Надо сказать, что освоение методологического экспериментального формообразования, как мы видим, выводит молодых специалистов на новый уровень их творческих проектов.

Эти академические знания ценны тем, что они сокращают молодому специалисту время для осознания своих возможностей, придают уверенность в том, что у него есть профессиональное право быть реформатором и первопроходцем на своей профессиональной дороге творчества. В таких условиях есть большие возможности для развития потенциала молодых творческих личностей. А новое десятилетие может внести свои коррективы в дальнейшие методы успешной и профессиональной подготовки модельеров, новаторов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Мешкова Г.Я. Нетрадиционные материалы и технологии. // Международные коммуникации в индустрии моды: сборник II Междунар. науч.-практ. конференции, 09-10 апреля 2020 г. / С.-Петербург. гос. ун-т технологии и дизайна. Санкт-Петербург, 2020. С. 44-50.
2. Мищенко Р.В. Основы художественной графики. М.: Издат. центр «Академия», 2004.

3. Сироткина И. Перфомативность костюма. «Живые скульптуры» Романа
4. Ермакова. Беседа с художником // Журнал «Новое литературное обозрение» / Теория моды: Тело, одежда, культура. 2019. № 53. С. 291-293.
5. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизная графика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
6. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум. М.: Издат. центр «Академия», 2008.
7. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. Учебник. М.: Издат. центр «Академия», 2004.
8. Мерцалова М.Н. История костюма. Очерки истории костюма. М.: Искусство, 1972.
9. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСАДЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСИ**

**CONTEMPORARY ISSUES OF MANOR COMPLEXES
RESEARCH IN BELARUS**

Е.В. Мохова

К. Mokhava

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

e-mail: katrina.mohova@yandex.ru

В статье рассматриваются современные проблемы исследования усадебных комплексов, обозначается значимость изучения усадебного строительства. Предлагается решение по правильному восстановлению усадеб, а также внедрение данной темы в образовательный процесс высших учебных заведений.

The article deals with the modern issues of manor complex researches and it specifies the significance of studying the manor constructing. It offers a solution for the proper reconstruction of manors as well as the way of the topic implementation in the educational process of higher educational establishments.

Ключевые слова: усадьба; усадебный комплекс; история; архитектура; ландшафт; Беларусь.

Keywords: manor; manor complex; history; architecture; landscape; Belarus.

В 2009 году Министерство культуры Республики Беларусь утвердило перечень объектов, которые являются историко-культурными ценностями, не используются и могут быть переданы частному лицу, с условием проведения реставрации и сохранения аутентичности, за счет ин-