

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМИНИСЦЕНЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФЕШЕН-КОСТЮМА

М. С. МАШЕДО¹⁾

¹⁾Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Проанализированы значение понятия «художественный образ» при проектировании фешен-костюма и особенности восприятия костюма в современном культурном пространстве. Благодаря художественному образу создавались и создаются уникальные авторские изделия, наполненные вдохновляющими примерами и идеями прошлого и фантазийного будущего. В костюме этот образ раскрывается через реминисценцию идей, заимствованных из изобразительного, театрального или других видов искусства. Для создания идейно-образного решения костюма как произведения культурного значения дизайнер использует исторически сложившуюся совокупность художественных средств и приемов. Она подразумевает выбор академических основ и пропорций, формирующих авторский стиль фешен-костюма, организацию композиционно-конструктивных линий и внешних силуэтных форм, а также использование декоративных элементов, характерных для источника вдохновения, по мотивам которого создается изделие. На этапе проектирования фешен-костюма дизайнер ищет средства удовлетворения человеческих вкусов и превращает их в неповторимое изделие. Процесс воплощения идей автора подразумевает не только техническую, но и художественную составляющую. Для художественного проектирования реминисценция используется как один из методов формообразования фешен-костюма. В создании костюма она, как правило, является вторичной и ретроспективной, но всегда наделяет изделие уникальностью. В абсолютно новых прочтениях и иных смысловых и композиционных сочетаниях в костюме трактуются известные ранее темы, сюжеты, мотивы, формы и элементы.

Ключевые слова: художественное проектирование; реминисценция; костюм; фешен-костюм; художественный образ.

FEATURES OF USING REMINISCENCE IN DESIGNING A FASHION SUIT

M. S. MASHEDO^a

^aBelarusian State University, 4 Niezaliezhnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article analyses the meaning of the concept «artistic image» in the designing a fashion suit, as well as the peculiarities of the perception of the costume in the modern cultural space. Thanks to artistic image unique artistic and figurative products were created and are being created now, filled with inspiring examples and ideas of the past and the fantasy future. The artistic image in the costume is revealed through the reminiscence of ideas borrowed from the visual, theatrical or any other kind of art. To create an artistic image in a costume, as a work of cultural and artistic significance, the designer uses a historically established set of artistic means and techniques, which implies the choice of artistic foundations and proportions that form the artistic style of a fashion costume, the organisation of compositional and constructive lines and external silhouette forms, the choice of corative elements characteristic of the selected source of inspiration, based on which the product is created. At the stage of designing a fashion suit, the designer searches for means to satisfy human tastes, followed by their implementation into a finished unique product. The process of implementing the designer's ideas implies not only a technical component, but also an artistic one. For the process of artistic design, reminiscence is used as one of the methods of shaping

Образец цитирования:

Машедо МС. Особенности использования реминисценции при проектировании фешен-костюма. *Человек в социокультурном измерении*. 2024;1:57–61.
EDN: GEPXKK

For citation:

Mashedo MS. Features of using reminiscence in designing a fashion suit. *Human in the Socio-Cultural Dimension*. 2024; 1:57–61. Russian.
EDN: GEPXKK

Автор:

Марина Сергеевна Машедо – старший преподаватель кафедры дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций.

Author:

Marina S. Mashedo, senior lecturer at the department of fashion design, faculty of social and cultural communications.
msmashedo@gmail.com

a fashion suit. Reminiscence in the process of creating a costume, as a rule, is secondary and retrospective, but always gives the product the quality of novelty and uniqueness. In completely new readings and in other semantic and compositional combinations, previously known themes, plots, motifs, forms and elements are interpreted in the costume.

Keywords: artistic design; reminiscence; costume; fashion suit; artistic image.

Введение

Важное место в воплощении произведений искусства занимает формирование художественного образа – инструмента для создания единства смыслового содержания произведений искусства, который позволяет авторам воспроизвести в новых объектах своего творчества наиболее существенные принципы окружающего мира, а также воплотить эти признаки в чувственно-эмоциональных конструктах. Дизайнеры одежды постоянно ищут способы трансляции миру своих идей и обращаются к художественному образу как механизму новаторского изменения форм, силуэтов и пропорций в дизайне костюма. Использование художественного образа в проектной деятельности позволяет

соединить функциональные и композиционные качества, эстетические и эксплуатационные характеристики изделия, интегрируя в костюме выразительность и собирательность художественной мысли дизайнера. Благодаря художественному проектированию фешен-костюм становится объектом искусства (объединяет в себе художественное и техническое творчество), в создании которого участвует художественный метод – реминисценция (лат. *reminiscentia* – воспоминание, припоминание, отзвук, отголосок). Дизайнер в своих работах воспроизводит абстрактные образы и идеи, которые сочетают в себе историко-культурное богатство, многообразие значений и смыслов.

Результаты и их обсуждение

Для художника создание произведения – это возможность передать свое представление об окружающем мире в абсолютно новых формах искусства. Реализовать задуманное помогают средства и методы художественной выразительности, которые делают произведение ярким, усиливают его эмоциональное воздействие на зрителя, а также привлекают внимание к идейной составляющей объекта творчества. Наряду с этим многие авторы для создания произведений изобразительного искусства, музыкальных композиций и театральных постановок и даже для воплощения сценического или дизайнерского костюма прибегают к реминисценции. По мнению искусствоведа В. Г. Власова, реминисценция – это «один из способов художественного формообразования, заключающийся в использовании общей структуры, каких-либо элементов, мотивов известных произведений искусства на ту же тему, существовавших ранее»². Автор полагает, что художники своими произведениями обращают искусство к образному переосмыслению классических тем и мотивов, стремясь тем самым сохранить и приумножить культурный опыт, воплотив этот фундаментальный художественный замысел в творческих методах исторического перемещения, изменения форм и понимания идей художника. Однако создание нового художественного произведения предполагает использование оригинальных творческих приемов, формирование авангардных образов с возможностью оставить след в художественном пространстве. Реминисценция для художника является диалогом

его творческой мысли с произведениями мировой культуры, способным рассказать о существующих вещах в новом прочтении. Обладая большим числом способов построения новой художественной концепции, реминисценция открывает перед автором произведения возможности для художественного воплощения идей. Исходя из этого, автор настоящей работы полагает, что реминисценция – это художественный метод, лежащий в основе создания нового произведения искусства и опирающийся на художественное переосмысление историко-культурного наследия, особенности мировоззрения автора и новые технические возможности искусства.

В своем смысловом контексте фешен-костюм относится к объектам мирового искусства, так как сложившаяся система создания продуктов моды оперирует теми же содержательными нагрузками, что и художественная культура. Реминисценция при проектировании фешен-продукта – костюма в качестве новой формы художественной мысли заявила о себе как о методе, который использует всевозможные творческие преобразования формы одежды. Фешен-костюм предстает перед обществом как многосторонняя рефлексия, отражающая повседневные события, а также специфическое отношение к социокультурным процессам. Считая моду многогранным явлением культуры и искусства, можно утверждать, что ее главная цель состоит в воплощении импровизированных форм мыслительной деятельности дизайнера в объекты осязаемого мира, в которых авторская идея и техника превалируют

²Власов В. Г. Реминисценция // Иллюстриров. худож. слов. СПб : ИКАР, 1993. С. 186.

над необходимостью разъяснять достоинства создаваемых произведений искусства. В качестве примера можно привести платье из коллекции «Moschino» (весна-лето – 2020), созданной по мотивам картин П. Пикассо (см. рисунок).

Платье из коллекции «Moschino»
(по мотивам картины П. Пикассо «Читающая женщина»).

Источник: <https://theblueprint.ru/fashion/events/moschino-picasso>

A dress from the Moschino collection
(based on P. Picasso's «Woman Reading»).

Source: <https://theblueprint.ru/fashion/events/moschino-picasso>

Процесс воплощения фешен-костюма имеет свои особенности, отличные от процесса создания художественного произведения. В то же время проектирование как фешен-костюма, так и произведения искусства ориентировано на постоянно меняющиеся условия и тенденции развивающегося мира. Задача художественного произведения – отобразить действительность и передать господствующие настроения, задача же фешен-костюма (помимо трансляции миру реальной картины) – заставить окружающее пространство мыслить в новом направлении. Объекты моды задают тон будущему развитию, открывают путь, в рамках которого будет развиваться культура. На этапе дизайнерского проектирования модельер стремится переделать свои идеи, разработав новые средства и способы формообразования изделий с использованием различных технологий производства и поместив созданный объект в иную среду функционирования. По мнению российского дизайнера одежды Г. И. Петушковой, для разработки новых технологичных дизайнов в легкой промышленности существуют предпосылки обновления теоретико-методологи-

ческой базы проектирования – от дизайнерской идеи до проектного воплощения объекта моды³. Для этого необходим скрининг современных научных методов художественного проектирования, который образовался в результате взаимодействия фундаментальных и прикладных наук. Способность дизайнеров генерировать наукоемкие идеи позволит появиться концептуальному и конкурентоспособному фешен-костюму, обладающему новизной взглядов и качества производства.

Дизайнеры со всего мира сформировали условия, в которых уже на протяжении века постоянно изменяются универсальные способы создания одежды, рождаются их новые вариации. Воплощению фешен-произведений свойственна такая особенность использования реминисценции как художественного метода, как трансформирование исторических вариаций с последующим созданием нового идейного образа. Идейно-тематический характер художественного метода, заложенный в объекте моды, можно считать важным условием для выполнения функции обращения к историческим процессам прошлого в контексте настоящего с прогнозом на будущее. Создавая костюм, дизайнер стремится усилить впечатление от собственного произведения моды. Заложённая в фешен-костюм реминисценция помогает готовому произведению моды проникнуть в культурную среду и адаптироваться в ней. Воплощение костюма (от идеи к объекту моды) неразрывно связано с обращением модельера к произведениям и авторам, представляющим иные виды искусства и фешен-бренды. Посредством реминисценции дизайнер выражает свою позицию по отношению к другому автору, бренду, факту творчества или культурным событиям. Трансляция миру собственного видения произведений искусства и моды положила начало восприятию современной моды, открыла возможности для развития науки и техники, а также внесла огромный вклад во всю мировую культуру. Европейские страны, закрепившие за собой статус столиц моды и красоты, все чаще практико-ориентированы на использование при создании фешен-костюма историко-культурных событий прошлого, значимых в условиях настоящего. Дизайнеры, используя конструкции и традиционный крой костюма, оперируя формами прошлого, воплощают новые элементы костюма, чтобы их продукт отличался от предшествующего идеями, стилистикой, конструкцией и сезоном. Реминисценция в таком случае служит творческим методом, способным сформировать индивидуальный пластический образ, позволяющий отнести произведение моды к определенной исторической эпохе. Как правило, реминисценция служит для объяснения смысла всего произведения.

³Петушкова Г. И. Проектирование костюма : учеб. для студентов высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2007. 416 с.

Любое воплощение костюма начинается с исторического или стилистического анализа его базовой формы. Основой для создания фешен-костюма принято считать конструкцию. Конструктивное решение фешен-костюма рассматривается как трансформация существующего произведения искусства для нового прочтения. Конструктивное и стилистическое решение произведения моды подразумевает способность модельера соединить в фешен-костюме источник инспирации, состоящий из открытий прошлого и событий настоящего времени, эстетических канонов прекрасного и композиционно обоснованных правил организации предметов в пространстве. Согласно исследованиям искусствоведа Ф. Пармона «под конструкцией, или строением предмета, понимается взаимное расположение и связь его элементов и частей»⁴. Костюм имеет способности собирать на себе внимание, передавать движение формы в пространстве, отражать творческий замысел, воплощенный в линиях рисунка, которые создал модельер. Объект моды обретает пространственную выразительность и созвучность со временем, главные тенденции и вкусовые предпочтения.

Фешен-костюм – проектируемое творение модной индустрии. Его преобразования, которые зарождаются в глубинных идеях модельера, способного найти методы для воплощения замыслов и донести до других интерпретацию содержания объекта моды, сумели объединить в себе многовековые достижения искусства и техники. Фешен-продукт является мощным регулятором культурных изменений в обществе. Перед дизайнером стоит задача найти способ воплотить творческую идею, усилить впечатление от созданного произведения и внедрить его в культурное пространство. Для большей выразительности продукта модельеры обращаются к реминисценции. Многообразие, которым обладает этот метод, позволяет сохранить и распространить национальный опыт, усовершенствовать систему функционирования и восприятия модной индустрии и фешен-продукта. Дизайнеры стремятся своим творчеством обратить внимание не только на созданные ими фешен-костюмы, но и на все богатство культурного наследия. Для модельера реминисценция выступает также способом добавить особое звучание каждому костюму, сделать его объектом вневременного пространства.

Ценность фешен-костюма состоит в том, что он является значимой ячейкой культурного процесса, изменяющей характер, вкусы, предпочтения и темп распространения модных тенденций. Такому продукту присуще качество всеобъемлемости. Российский дизайнер Г. И. Петушкова полагает, что «любая творческая деятельность потенциально содержит

в себе научное, художественное и техническое начало, а результат ее обусловлен лишь расстановкой акцентов в процессе творчества»⁵. Значительное влияние на формообразование фешен-костюма оказали законы художественной выразительности различных видов искусства. Уже на стадии технического моделирования одежды дизайнер обращается к техникам, которые воздействуют на восприятие костюма и фигуры в нем, а также к законам ритмического построения для образного решения организации элементов и деталей внутри изделия. Для передачи и усиления идейного замысла произведения моды дизайнеры используют последовательно структурированные модели построения композиций, так как костюм – это движущаяся театральная постановка. Демонстрация фешен-костюма на подиуме имеет режиссерскую задумку, наделяющую костюм экспрессивной окрашенностью. Для достижения большей выразительности модельеры нашли методы воплощения графических техник рисования при проектировании костюма – линейно-пятновые решения рисунка, применяемые в способах направления складок на отдельных частях костюма, а также в видах драпировки и манере ношения отдельных элементов одежды. Для создания зрительной иллюзии и изменения пропорций костюма и фигуры используются комбинации различных фактур тканей, позволяющих построить индивидуальный пластический образ, а для достижения художественной выразительности и целостности восприятия объектов моды применяют трехкомпонентность цветового решения.

Так, фешен-продукт современности предстает перед обществом наследником измененных идей и достижений прошлого. Процесс его создания предполагает заимствование концепций у других художников с целью сформировать иной принцип восприятия дизайнерского костюма. Дизайнер преобразовывает существующие формы, выражает в своих идеях отношение к творчеству другого автора, произведениям, времени или событиям окружающего мира. Обращение модельера к художественному материалу прошлого для изучения и переработки силуэта, пластического решения линий в костюме, чтобы создать новый ракурс восприятия произведений моды, обусловило появление новых форм костюма [1]. Проектирование подразумевает способность автора не только воплотить свою идею, но и применить при конструировании данные о господствующем художественном образе, выявить его эстетическую составляющую, определиться с его стилиевой принадлежностью, имеющей место среди многообразия информации о современных и исторических концепциях визуального построения модного образа.

⁴Нешина Е. Б. Феномен моды в условиях социокультурных трансформаций: от XVIII к XXI веку : автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.01. Саранск, 2007. С. 26.

⁵Петушкова Г. И. Проектирование костюма. С. 7.

Используя реминисценцию для выявления художественной принадлежности одежды при ее проектировании, дизайнер сохраняет важное для его деятельности качество – художественный эксперимент, неожиданный результат, к которому стремится абсолютно каждая творческая личность. В своем

посыле посредством воплощения переработанных идей и мировоззрений проектирование фешен-костюма становится для модельера способом заложить новый подход в конструирование целесообразного современного костюма, базируясь на опыте предшествующих достижений творческого мира.

Заключение

Современный фешен-костюм в новом прочтении представляет собой продукт исторического переосмысления и воплощения креативной мысли, идеи и работы модельера, обращения к творчеству других авторов и произведениям различных видов искусства. Особенности использования такого художественного метода, как реминисценция, при создании модного костюма заключается в следующем. Историко-культурные процессы оказали огромное влияние на способы и приемы создания фешен-костюма. Смена исторических эпох, сохранение дизайнерами образно-эмоциональной сущности искусства в новых произведениях моды, варьирование принципов организации элементов внутри изделия и движение пропорций и форм одежды в равной степени воздействуют на формирование фешен-костюма. При использовании для проектирования новых объектов творческой мысли дизайнера и богатого художественного наследия мировой культуры создается оригинальная база данных, которая будет предназначена для конструирования фешен-костюмов с элементами художественного решения моды и искусства прошлого.

Использование модных форм неразрывно связано с внедрением костюма в культурный ареал. Для восприятия функционирования модных форм костюма необходимо понимать художественную природу реминисценции как метода, позволяющего прогнозировать тенденции развития модного образа будущих сезонов, анализировать нацеленность

аудитории на потребление фешен-продукта, а также дальнейшее развитие его характера. Существование фешен-костюма неразрывно связано с многовековым ходом истории культуры и с изменением первоначального качества, нашедшего свое отражение в трансформации образного содержания изделия. Разнообразие приемов и способов эстетической выразительности внешнего вида изделий моды, а также декорируемой плоскости позволяет добиться усиления эмоционального воздействия модного костюма на зрителя.

Художественный образ, который является неотъемлемой частью современного фешен-костюма, позволяет быть объекту моды уникальным произведением и в то же время транслировать миру эклектику форм и стилистических направлений. Художник-модельер формирует определенную творческую среду для своего произведения, которая определяется предметными функциями и канонами прекрасного. В свою очередь, в процессе такого преобразования происходит трансформация того или иного мотива, идеи, замысла существующих произведений искусства и моды и создается фешен-костюм. В этих условиях проектирование такого продукта часто происходит под воздействием впечатлений от произведений других авторов и дизайнеров. На это также влияет стремление модельера проникнуть в авторский замысел объекта искусства или передать свои впечатления от событий прошлого, настоящего или фантазий о будущем.

Библиографическая ссылка

1. Афанасьева НВ. Анализ образного решения костюма в различные исторические периоды (на материале фотографий, журнальной графики и чертежных конструкций). *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2009;11(4–4):1059–1063. EDN: MCLEEB.

Reference

1. Afanasyeva NV. Analysis of the suit image solution by photos, fashionable graphics and drawing designs in different periods of fashion. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk*. 2009;11(4):1059–1063. Russian. EDN: MCLEEB.

Статья поступила в редколлегия 10.10.2023.
Received by editorial board 10.10.2023.