РАЗДЕЛ XX. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Музалевская Ю.Е.

Костюм как синтез искусств

*Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
(Россия, Санкт-Петербург)*

doi: 10.18411/trnio-11-2021-138

Аннотация

Статья посвящена костюму как одному из объектов предметной среды, тесно связанному с различными видами искусства и дизайна. С этой точки зрения, костюм недостаточно изучен и является уникальным по своим качествам объектом, поскольку может демонстрировать синтез различных видов искусств. В статье рассматриваются связи с архитектурой, скульптурой, живописью, с современным видом искусства постановки модных дефиле. Костюм обладает особыми свойствами, поскольку может выступать в разных ипостасях, не только как предмет ношения, выполняющий свои прямые функции, но и как арт-объект.

Ключевые слова: костюм, синтез искусств, архитектура, скульптура, живопись, дефиле.

Abstract

The article is devoted to the costume as one of the objects of the subject environment, closely related to various types of art and design. From this point of view, the costume is insufficiently studied and is a unique object in its qualities, since it can demonstrate the synthesis of various types of arts. The article examines the connections with architecture, sculpture, painting, and the modern art of staging fashion shows. The costume has special properties, since it can act in different guises not only as a piece of clothing that performs its direct functions, but also as an art object.

Keywords: costume, synthesis of art, architecture, sculpture, painting, fashion show.

Окружающую человека предметную среду создают архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, соединяющие разные способы освоения мира, позволяющие создать многомерные, объемные образы. Дизайн является одним из сравнительно новых видов архитектурного творчества, поставивший производство предметов на промышленные рельсы, что в полной мере касается и костюма.

Костюм как продукт художественного творчества относится к пространственному виду искусств. Подобно архитектуре, он основан на объемно-пространственных, пластических, фактурных, ритмических и цветовых отношениях материального мира. Имея ясно выраженный характер форм, доминирующих в тот или иной временной отрезок, костюм своими художественными образами способен передать дух эпохи.

Костюм представляет собой некое целое, пластично реализованное единство формы и содержания – воплощенный художественный образ. Являясь одновременно материально-конструктивным и знаково-языковым, костюм становится по-настоящему художественным при условии соответствия его материальной формы духовному содержанию. В нем всегда присутствует телесность, которую художник учитывает на всем протяжении процесса замысла и воплощения художественного образа. Основными материалами для создания костюма на протяжении всей его истории является текстиль; искусство его создания, обработки и оформления становится определяющим фактором формообразования костюма, демонстрирующий их синтез. Примером такого взаимодействия служат исторический и народный костюмы: в первом случае оно строится на общих подходах к стилевому

оформлению всего комплекса декоративно-прикладных искусств. Во втором наблюдается такое же единство, основанное на культурных традициях народов, символике орнаментов и канонах цветовых решений.

Архитектура наиболее схожа с искусством костюма общими принципами создания «оболочек для человека» с использованием разных по своей природе материалов. Жилище и костюм представляют собой разномасштабные оболочки для человека, в которых фигура задает нужные пропорции.

Подобно скульптуре, строящейся на трехмерном восприятии, костюм формирует фигуру с учетом ее всестороннего обозрения. Кроме того, сама скульптура в процессе создания бинарных образов в системе «человек – костюм» задействует средства композиции костюма, важными становятся пластика одежд скульптурных портретов персонажей. Статика или динамика костюма способна передавать характер образа, значимость изображаемого персонажа. Так, статика костюма придает больше серьезности, динамика напротив, отвечает за романтичность, подвижность образа.

Синтез костюма и изобразительного искусства ярко читается в образах Эльзы Скиапарелли. Сотрудничая с Сальвадором Дали, она смогла перенести принципы сюрреализма на создание костюма. Результатами их совместного творчества стали платье-комод, созданное по мотивам картины С. Дали «Жираф в огне», шляпа-туфля (рис.1), платья «с омаром» и «с вырванными клоками» и другие произведения.

Рисунок 1. Творчество Эльзы Скиапарелли: а) Платье-комод, созданное по мотивам картины С.Дали «Жираф в огне», 1937г., б) шляпа-туфля

Еще одним примером обращения модельера к произведениям живописи, является творчество модельера Ив Сен-Лорана. Он использует живописные работы Пита Мондриана, а затем идеи полотен Ван Гога в качестве источников вдохновения для своих коллекций (рис.2).

Рисунок 2. Модели Ив Сен-Лорана по мотивам картин Пита Мондриана и сюжетам Ван Гога

«На плечах» своего носителя костюм проникает во все культурные процессы, наиболее органично сливается с такими пространственно-временными искусствами как театр, пантомима, танец.

В конце XX – начале XXI веков синтез искусств распространился на новую область дизайнерского творчества – искусство модных дефиле. В современном мире к традиционному языку объемного предметного высказывания присоединяются пространственные элементы, проекционные видео инсталляции и сложное музыкальное оформление. В отличие от актуального искусства, провозглашающего свободу самовыражения, вестиментарная мода вынуждена считаться и с мнением потребителя, и с уровнем развития индустрии моды, несмотря на то, что, по утверждению Ж. Липовецкого, она является пространством существования подлинной свободы. Исходя из сложившихся условий, к демонстрации своего творчества художник должен подходить весьма серьезно. Значительно возрастает роль места проведения шоу, модели попадают в окружающую среду и при этом, согласно задумке дизайнера, они либо вписываются в нее, либо противопоставляются ей.

Современный показ проходит в самых неожиданных местах, будь то супермаркет или музей современного искусства, или же вокзал. Так, показ коллекции весна-лето 2008 от модного дома Фенди проходил на Великой Китайской стене. Весной 2018 года лесная чаща стала прекрасным фоном для демонстрации коллекции модного дома Шанель, следующий показ осень-зима 2020-19 г. проходил в декорациях повторяющих квартиру Габриэль Шанель в Париже с ее знаменитой лестницей, а показ летней коллекции 2020 г. состоялся на фоне декораций стилизованных под крыши. Постмодернистские модные показы используют принцип сочетания несочетаемого. На первый план выходит образ коллекции, зачастую далекий от традиционных представлений о красоте и гармонии. Необходимость создания атмосферы художественного действия, требует звукового сопровождения, становящегося в один ряд с костюмными образами, следовательно, возрастает роль звуко- и видео-режиссеров, специалистов по свету. Таким образом, различные виды искусств взаимодействуют, разрушают традиционные границы различных жанров и видов, объединяются в некое единое целое, образуя *новый вид искусства*. В нем художественный и повседневный мир неразделимы. Таким образом, дефиле демонстрирует философию модного дома, выражающуюся концептуальным решением действия. Началом подобных экспериментов можно считать нарушение традиции дефиле модельером Франко Москино. Откровенно смеясь над модной системой, он мог оставить журналистов без шоу, продемонстрировав им плакат с надписью: «Мода и курение вредны для здоровья» или «Стоп модная система». Москино высмеивал любовь к лейблам и брендам, применял в создании моделей неожиданные материалы, как, например, швейные иглы или рыболовные блесна (такой подход роднит коллекции одежды с произведениями современного искусства реди-мейд). Художественное творчество и его восприятие в этих условиях предполагает и единство чувств, своеобразный синтез, являющийся основой образного мира современного искусства. Примером такого синтеза является и творчество английского дизайнера Александра Маккуина, вкладывающего в каждую коллекцию особый смысл. Так, коллекция 2001 года «Душевнобольные» демонстрирует отгороженность от всего мира, помещением моделей внутри пространства стеклянного куба. Атмосфера дефиле напоминала сумасшедший дом: у одной из моделей на плечах были прикреплены большие чучела птиц, у другой платье выполнено из деталей картины, собранной из пазлов, несколько моделей были одеты в юбки из перьев. Сегодня модное дефиле способно привлечь внимание к проблемам, волнующим общество, передать эмоции, выразить новые идеи, мировоззрение не только художественным языком костюма, но всей атмосферой показа.

Современный костюм выходит за рамки традиционного, общепринятого понимания своего назначения, становясь источником нового информационного пространства. Вливаясь в общие мировые концепции, следуя за направляющими трендами, художественные образы,

воплощенные в костюмах, органично объединяя различные по природе компоненты, определяют синтез искусства и дизайна.

1. Коськов, М.А., Музалевская, Ю.Е. Костюм. Основы теории: монография. – СПб.: ЛГУ им. Пушкина, 2011. – 224с.
2. Липовецкий, Жиль. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе./ Жиль Липовецкий. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 336 с.