

УДК: 378.14:687.01
ББК: 74.48

Педагогические науки

Исследование взаимосвязи и общности категорий архитектурных искусств на примере архитектуры и дизайна костюма в процессе обучения будущих дизайнеров.

© *И.В. Марченко, В.В. Марченко, Ю.А. Мацевская*

46

Марченко И.В. - доцент кафедры художественного проектирования костюма, к.п.н., ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ)
E-mail: innamara64@mail.ru

Марченко В.В. - студент, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ)

Мацевская Ю.А. - доцент кафедры художественного проектирования костюма, к.т.н., ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ)
E-mail: juliya0107@rambler.ru

Адрес: г. Курск, ул. Кирова, 5, 305000, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

«И одежда, и здания – оболочка, в которой живёт человек», - эти слова Тома Форда очень точно определяют суть взаимосвязи двух архитектурных искусств. Основные функции костюма как и любого промышленного вида дизайна – утилитарная и художественная, в основе архитектуры тоже лежат функциональные и эстетические принципы, которые тесно взаимосвязаны. Особенностью произведений архитектурного творчества является существование их в ансамбле.

Ключевые слова: архитектура, дизайн костюма, дизайнер.

Архитектура как и промышленное искусство (дизайн), в частности, дизайн костюма не являются искусствами изобразительными. Эту группу пространственных искусств называют «архитектонические искусства». Данный термин выявляет лежащий в их основе формообразующий принцип, структурную доминанту – эстетически значимое соотношение пластических элементов, из которых строится художественный образ, а также подчеркивает родство дизайна с архитектурой – ведущей в этой группе. Принципы формообразования в дизайне и в архитектуре похожи, что можно проследить на примере тектоники. В дизайне костюма, как и в архитектуре, архитектурная связь элементов образа независима от какой-либо изобразительной функции и является одним из главных выразительных средств [4].

Понятие «архитектоника» трактуется как художественное выражение структурных закономерностей конструкции предмета (здания, костюма). Архитектоника выявляется во взаимосвязи и взаимном расположении несущих и несомых частей, в распределении масс, в ритмическом строе форм, в пропорциях, отчасти – в цветовом строе формы. В широком смысле архитектоника – композиционное строение любого произведения искусства, обуславливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

«И одежда, и здания – оболочка, в которой живёт человек», – эти слова Тома Форда очень точно определяют суть взаимосвязи двух архитектурных искусств [1]. Основные функции костюма как и любого промышленного вида дизайна – утилитарная и художественная, в основе архитектуры тоже лежат функциональные и эстетические принципы, которые тесно взаимосвязаны. Особенностью произведений архитектурного творчества является существование их в ансамбле. В реальной жизни людей и архитектура, и

предметы дизайна одежды удовлетворяют разнообразные практические потребности, потому тесная взаимосвязь этих потребностей обуславливает соответствующую связь, ансамблевое существование служащих им вещей.

Потребность в вещах, помогающих организовать быт, труд, общение людей, однородна, а сами вещи по своей структуре близки друг другу: все они, например, от архитектурного сооружения до небольших аксессуаров к костюму, являются вещами, т. е. существуют для удовлетворения практических и духовных, утилитарных и эстетических потребностей человека.

Архитектура и дизайн костюма обладают общим понятийно-категориальным аппаратом. Категориями называются основные понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны действительности или отдельные явления, связи и отношения предметов. Только совокупность всех категорий даёт возможность представить предмет в целом, логику его построения, законы его развития.

Одной из главных категорий в рассматриваемых видах архитектурных искусств является композиция (как действие, процесс) – сочинение, составление, разработка. Архитектурная композиция – расположение частей и форм здания или комплекса и соотношение их между собой и с целым, которое определяется сложным содержанием архитектуры, а также окружающими условиями. Дизайн костюма невозможно представить без основного выразительного средства, которым является композиция. По сути, эта категория предполагает как и в архитектуре, взаиморасположение частей и форм, соотношение их между собой и целым. Понятие «золотое сечение» лежит в основе пропорционального строения конструкций и в архитектуре, и в дизайне костюма. Можно отметить такие категории как «сезонность одежды» и «назначе-

ние одежды», которые непосредственно определяются конкретными условиями, и также как архитектурные объекты, объекты дизайна (в данном случае – костюм) обусловлены окружающей средой [1].

Другими известными категориями в архитектуре и в костюме являются:

функция – назначение объекта, отражающееся в большей или меньшей степени на его форме;

форма – как объемно-пространственная конструкция, определяющая взаимное расположение границ (контуров) предмета;

структура – внутреннее устройство предмета, скрытое внешней формой, связанное с категориями целого и его частей;

архитектоника (тектоника) – выражение в архитектурной форме принципа работы конструкции;

объем – замкнутая, цельная единица среды, воспринимаемая извне;

симметрия – в широком смысле как неизменность при каких-либо преобразованиях;

асимметрия – отсутствие или нарушение симметрии;

пропорциональность – соразмерность, определенное соотношение отдельных частей предмета между собой, в античности основывалось на понятии «золотого сечения»;

масштабность (соразмерность) – отношение размеров элементов архитектурной или формы костюма к размерам человека;

масштаб – отношение размеров элементов формы к размерам целого объекта, а также отношение размеров объекта к элементам окружающей среды;

метр – равномерное повторение одного или нескольких элементов;

ритм – неравномерное, но закономерное повторение одного или нескольких элементов;

модуль – предварительно заданная величина, размер, кратным которому

принимаются остальные размеры при разработке проекта здания или при оценке существующего [3].

Интересен тот факт, что известные творцы, будучи архитекторами по образованию, в определенный момент своей профессиональной деятельности успешно проявляли себя в сфере дизайна костюма. Один из известных модельеров современности – Пако Рабан изучал архитектуру во Франции, но после завершения учёбы по профессии не работал, хотя позже использовал архитектурные познания при моделировании одежды. Ещё будучи студентом он начал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии, используя новые материалы (например, родоид – высококачественную пластмассу на основе ацетицеллюлозы), которые позволяли воплотить в жизнь его фантазии. Лёгкие, цветные и недорогие, его изделия привлекли внимание молодых покупателей. В 1965 году было продано около двадцати тысяч изделий от Рабана. [2]

Известный законодатель моды Джанфранко Ферре получил диплом архитектора в Миланском техническом университете в 1969 году. По основной профессии архитектор, он основал свою собственную компанию в 1978 году, проектировал дома, интерьеры квартир и магазинов, мебель, но еще в период учебы изготавливал пояса и аксессуары из кожи для своих знакомых. После того как знакомые предложили ему выпускать вещи, сделанные из кожи, Ферре придумал свою коллекцию из юбок и жилеток, которые впоследствии прекрасно распродались. В дальнейшем, Джанфранко Ферре долгое время оставался верен костюму. [5]

Кроме чисто архитектурной работы с крупными формами, Заха Хадид, знаменитая на весь мир женщина-архитектор, охотно экспериментирует в жанре инсталляции, а также создаёт театральные декорации, выставочные и сценические пространства, интерьеры, обувь, картины и рисунки. Здесь она оттачивает новые

формы в условиях полной композиционной свободы или, напротив, в условиях жёстких задач. Её малые работы есть во многих музейных коллекциях таких, как МоМА, Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне (DAM) и других. Также она читает лекции и устраивает мастер-классы по всему миру, каждый раз собирая полные аудитории. На архитектурный стиль Хадид сильно повлиял русский авангард, в особенности Малевич. Свою дипломную работу она назвала «Тектоник Малевича» — проект жилого моста на Темзе.

В группе архитектурных искусств наблюдается самое широкое разнообразие используемых материалов. Все материалы, которые человек находит в природе и которые дает ему производство, становятся объектами эстетической обработки как в архитектуре, так и в дизайне костюма. Сфера деятельности творчества в данных направлениях расширяется благодаря техническому прогрессу. Крупные открытия и научно-технические достижения находят отражение в новых художественных формах и технологиях формообразования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. Часть 1 / Е.И. Кириченко. - М.: Искусство, 1986. - 344 с.

2. Фредерик М. 101 полезная идея для архитекторов / М. Фредерик — СПб.: Питер, 2009. - 206 с.

3. Кавтарадзе С.Ю. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле / С.Ю. Кавтарадзе - ИД Высшей школы экономики. Москва, 2015.- 540с.

4. Бартенева Ю.В. Развитие личности студента посредством вовлечения в художественно-творческую деятельность (из опыта работы кафедры художественного проектирования костюма Курского государственного университета) / Ю.В. Бартенева, Л.С. Мазикина, И.В. Марченко, Н.Д. Мартыненко, Е.Н. Пе-

трикеева // В сборнике: Психология здоровья и болезни: клиничко-психологический подход Материалы VI Всероссийской конференции с международным участием. Курский государственный медицинский университет; Под редакцией Ткаченко П.В. - 2016. С. 21-25.

5. Диев О.Г. Применение трехмерного моделирования и проектирования текстильных изделий с целью повышения их конкурентоспособности / О.Г. Диев, И.В. Марченко, Е.Н. Петрикеева // В сборнике: Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности потребительских товаров сборник статей IV Международной конференции в области товароведения и экспертизы товаров. Юго-Западный государственный университет. - 2015. С. 166-169.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP AND GENERALITY OF CATEGORIES OF ARCHITECTONIC ARTS ON THE EXAMPLE OF ARCHITECTURE AND DESIGN COSTUME IN THE LEARNING PROCESS FUTURE DESIGNERS.

© *Inna V. Marchenko, Vladislav V. Marchenko, Yuliya A. Matsievskaya*

Marchenko Inna V. - Associate Professor of the Art Costume Design Department, Ph.D., Kursk State University (KSU)
E-mail: innamara64@mail.ru

Marchenko Vladislav V. - student, Kursk State University (KSU)

Matsievskaya Yuliya A. - Associate Professor of the Art Costume Design Department, Ph.D., Kursk State University (KSU)
E-mail: juliya0107@rambler.ru

Address: Kursk, ul. Kirova, 5, 305000, Russian Federation

Abstract

“Both clothes and buildings - the shell in which a person lives” - these words by Tom Ford very accurately determine the essence of the relationship of the two architectonic arts. The basic functions of a costume as well as of any industrial type of design are utilitarian and artistic, the architecture is based on functional and aesthetic principles, which are closely interrelated. Feature of works of architectonic creativity is their existence in the ensemble.

Keywords: architecture, costume design, designer.

REFERENCE

1. Kirichenko Ye.I. Arkhitekturnyye teorii XIX veka v Rossii. Chast' I / Ye.I. Kirichenko. - M.: Iskusstvo, 1986. - 344 s.
2. Frederik M. 101 poleznaya ideya dlya arkhitektorov / M. Frederik - SPb.: Piter, 2009. - 206 s.
3. Kavtaradze S.YU. Anatomiya arkhitektury. Sem' knig o logike, forme i smysle / S.YU. Kavtaradze - ID Vysshey shkoly ekonomiki. Moskva, 2015.- 540s.
4. Barteneva YU.V. Razvitiye lichnosti studenta posredstvom вовлечeniya v khudozhestvenno-tvorcheskuyu deyatelnost' (iz opyta raboty kafedry khudozhestvennogo proyektirovaniya kostyuma Kurskogo gosudarstvennogo universiteta) / YU.V. Barteneva, L.S. Mazikina, I.V. Marchenko, N.D. Martynenko, Ye.N. Petrikeyeva // V sbornike: Psikhologiya zdorov'ya i bolezni: kliniko-psikhologicheskii podkhod Materialy VI Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. Kurskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet; Pod redaktsiyey Tkachenko P.V. - 2016. S. 21-25.
5. Diyeв O.G. Primeneniye trekhmernogo modelirovaniya i proyektirovaniya tekstil'nykh izdeliy s tsel'yu povysheniya ikh konkurentosposobnosti / O.G. Diyeв, I.V. Marchenko, Ye.N. Petrikeyeva// V sbornike: Problemy identifikatsii, kachestva i konkurentosposobnosti potrebitel'skikh tovarov sbornik statey IV Mezhdunarodnoy konferentsii v oblasti tovarovedeniya i ekspertizy tovarov. Yugo-Zapadnyy gosudarstvennyy universitet. - 2015. S. 166-169.

