

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

ARTISTIC IMAGE IN DESIGN COSTUME

О.Н. РЯБОВА, К.Е. РОМАНОВА
O.N. RYABOVA, K.E. ROMANOVA

(Шуйский филиал Ивановского государственного университета)
(Shuya Branch of Ivanovo State University)
E-mail: rom.ke@mail.ru; ryabovaon@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы становления художественного образа и проанализирована взаимосвязь между образной составляющей дизайн-проектирования костюма и созданием целостного художественного образа человека и костюма.

In the article the problems of the artistic image establishment are considered and the correlation between the descriptive component of the costume design and the creation of the holistic artistic image of the man and the suit are analyzed.

Ключевые слова: образ, художественный образ, дизайн-проектирование, костюм.

Keywords: image, artistic image, design, costume.

В творческом процессе дизайн-проектирования современного костюма решающая роль принадлежит художественному образу.

Вопросам формирования художественного образа объектов дизайна посвящен целый ряд работ А.В. Иконникова, С.О. Хан-Магомедова, В.Ф. Сидоренко, Р. Арнхейма [5], [9], [8], [1]. Несмотря на то, что художественный образ рассматривается в основном в сфере развития единичного объекта, все эти работы позволяют увидеть место и роль образа как одного из самых важных средств формирования среды обитания человека.

Одним из основных элементов становления образа, как воплощения замысла художника-модельера, являются природные задатки в виде художественного типа нервной деятельности.

В художественном типе нервной деятельности человека можно выделить особенности качеств внутреннего мира, которые являются результатом индивидуального опыта принятия, преобразования информации и характеризует субъективную

активность личности. К данным особенностям можно отнести: яркость, конкретность целостного восприятия, острую впечатлительность, богатое воображение, чувство образного слова, образное мышление, эмоциональную и образную память.

Анализ процесса отражения мира позволяет выделить два основных типа образов, возникающих в сознании человека при взаимодействии его с внешним миром.

Во-первых, это первичные образы, особенность которых состоит в том, что субъект не противопоставляет их внешней реальности. Эти образы выполняют функцию "представления" созданию первичного, исходного материала для дальнейшего исследования.

Во-вторых, это художественные образы, которые создают свою особую категорию. Такие образы, наоборот, сопоставляются с действительностью, сравниваются с ней.

Человек познает мир через первичные образы и преобразует их в художественные образы, отражая своеобразную форму действительности, синтезируя и анализируя окружающие предметы по принципу

индукции, опираясь на структурный способ опознания изображения.

Следует отметить, что дискуссия по поводу определения художественного образа, его строения и законов функционирования ведется давно.

В 1930-е годы П.М. Медведев построил одну из первых концепций понимания образа: "...Характер образа обусловлен опытом познания реальной действительности и вытекающим из него мировоззрением данного художника" [7].

Определение образа в 1940-е годы дают ряд ученых, в том числе Н.К.Гей: "... образ – это воссоздание и восприятие воображаемых феноменов и их художественное осмысление как бы в виде реальных объектов... Образ оказывается носителем объективного содержания, которое становится осуществлением выражаемого смысла, и доступен восприятию" [2].

Наиболее интересное и отчетливое понимание образа происходит в 1950-1960-х годах. Так, М.С. Каган в специальной статье, посвященной исследованию проблемы образа, рассматривает художественный образ как первоклеточку искусства, отражающую в простейшей форме общую структуру художественного освоения жизни [6].

Над проблемой художественного образа работал Л.А. Закс, он наиболее последовательно провел мысль о том, что художественная реальность – это система художественного образа. Художественный образ объединяет в себе различные понятия, представления и формы проявления [4].

Значит, художественный образ есть особый способ видения мира, и есть результат активной переработки действительности, на которой строится вся образная система искусства.

Задача искусства заключается не в том, чтобы запечатлеть предмет сам по себе в его объективной устности. Оно призвано выразить особое отношение художника к предмету и миру в целом. Искусство создает такой образ мира внешнего, в котором светится духовный мир автора, а иногда мироощущения целой эпохи культуры,

и выражает ту ценность, которую имеет в глазах художника окружающая жизнь.

Художественный образ в дизайн-проектировании костюма рассматривается как гармоничное единство образа человека и костюма в определенной среде.

Процесс становления художественного образа в дизайн-проектировании костюма условно можно разделить на два этапа.

Первый этап – возникновение образной идеи в контексте поставленной проектной задачи. Образная идея может состоять из многих составляющих (это и ассоциации, метафоры, аналогии, ощущения на уровне чувств и опыта) и может быть воплощена в виде форм, линий, цвета, фактуры, материала.

Второй этап – создание целостного художественного образа человека и костюма.

Первый и второй этапы взаимосвязаны, часто образ в костюме рождается из сочетания конкретной предметной основы и отвлеченной абстрактной идеи, а в основе художественного образа костюма находится тема, четко и ярко выражающая его идейную основу. Идейная основа костюма выражается самыми выразительными впечатляющими приемами и характеристиками, объединяя элементы, которые выделяются композиционным решением, сильной фактурой, новизной трактовки формообразования.

Если рассматривать возникновение идеи художественного образа, то необходимо сказать, что художник-модельер, благодаря своему субъективному восприятию мира, может создать костюм, имеющий свой характер, ассоциацию, свой личный символический взгляд и язык. И на основе ассоциативных и символических вещей возможно создание огромного количества вариаций художественно-ассоциативных образов, выполненных с помощью разнообразных средств.

Причем художественный образ в дизайне костюма непосредственно связан с вопросами синтеза отдельных составляющих – стиля и конструкции, формы и материала, цвета и фактуры. Кроме того, склонность нашего времени обнаруживать сложное в простом, вселенское – в малом,

актуальное – в забытом, что окрасило новыми тонами художественно-образное в дизайн-проектировании костюма.

Конечно, созданный художественный образ костюма наделен определенной смысловой нагрузкой на основе объективного опыта художника-модельера. Так, к примеру, текучие, плавные линии традиционно ассоциируются с женским началом; в то время как вертикаль – символ мужской силы, вознесения и прогресса, активности и действия. Плавные линии могут найти свое отображение в плавной форме ткани или драпировки. Впоследствии в результате объективного и субъективного восприятия мира художник-модельер создает образ или систему образов будущих коллекций, где в процессе наброска эскизов видит один и тот же предмет, но под разным углом зрения.

Художественный образ и формы отражения действительности позволяют говорить о художественной условности и противоречивости, приобретающей большое значение в отображении эскизов моделей. Так, художники-модельеры всего мира в конце XX века в своих коллекциях не только "от кутюр", но и "прет-а-порте" предлагают огромный, подчас противоречивый, выбор разнообразных образных решений.

Эклектизм современной моды разрешает соединять несоединимое, художники-модельеры стараются перешеголять друг друга в создании острой выразительности моделей. Каждая демонстрация сопровождается целым театром образов, которые предлагаются на выбор: здесь и элегантность, и юмор, и гротеск, и трагизм, и предупреждение миру о катастрофе, и влияние маргинальных субкультур. Новизна, гротеск, выразительность становятся основными критериями создания образа.

Яркая образность, доходящая до гротеска, достигается целым комплексом средств: одеждой, головными уборами, обувью, дополнениями, макияжем, прической, декоративными украшениями, постановкой и музыкой.

Таким образом, выражением авторского понимания образа и личного видения окружающей действительности в творческой и профессиональной деятельности художника-модельера является художественный образ. Творческая индивидуальность мастера при дизайн-проектировании костюма основана прежде всего на том, что задуманный образ, силуэт рождается, как правило, не спонтанно, а с опорой на наглядный материал. Поиск и нахождение путей решения поставленной задачи ведутся мастером как концептуально, так и на основе разных направлений деятельности, иногда малосвязанных между собой.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арнхейм Р.* Искусство как терапия // Психология художественного творчества: Хрестоматия / К.В. Сельченко. – Мн.: Харвест, 1999. С.731...750.
2. *Гей Н. и Пискунов В.* Мир, человек, искусство. – М.: Советский писатель, 1965.
3. *Демосфенова Г.Л.* Проблемы художественного творчества и дизайн. Вместо введения // Проблемы образного мышления и дизайн. Труды ВНИИТЭ. Выпуск / С.И. Безъязычная. – М.: ВНИИТЭ, 1979. С. 3...9.
4. *Закс Л.А.* Художественное сознание. – Свердловск: Уральский ун-т, 1990.
5. *Иконников А.В.* Функция, форма, образ в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1986.
6. *Каган М.С.* Эстетические и художественные ценности в мире ценностей. – М.: Тр. ВНИИТЭ. Выпуск 30. (Серия Техническая эстетика), 1981. – С. 19-35.
7. *Медведев П.Н. (Бахтин М.М.)* Формальный метод в литературоведении / Комментар. В.Л. Махлина. – М.: Лабиринт, 1993. С. 44...45.
8. *Сидоренко В.Ф., Кузьмичев Л.А.* Парадигма системного дизайна // Сборник системного исследования. Методологические проблемы. – М.: ВНИИТЭ, 1981.
9. *Хан-Магомедов С.О.* К проблеме эстетической оценки предметно-пространственной среды. – М.: Тр. ВНИИТЭ. Выпуск 30. (Серия Техническая эстетика), 1981. С. 105...119.

Рекомендована кафедрой технологии и предпринимательства. Поступила 09.01.14.