

**ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
МАССЫ И ФОРМЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОСТЮМА**

**RESEARCH AND ANALYSIS OF FACTORS
AFFECTING VISUAL PERCEPTION
MASSES AND FORMS OF ETHNOGRAPHIC COSTUME**

Г.С. СМАГУЛОВА, С.Б. БАЙЖАНОВА, М.Т. ОМАРБЕКОВА

G.S. SMAGULOVA, S.B. BAISHANOVA, M.T. OMARBEKOVA

(Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, Республика Казахстан)

(Taraz State University named after M.Kh. Dulati, Republic of Kazakhstan)

E-mail: vip.smaglova1969@mail.ru

В статье рассмотрены факторы, влияющие на зрительное восприятие массы и формы костюма. Выполнен анализ основных показателей, влияющих на художественную выразительность проектируемого изделия. Раскрыты закономерности психологических иллюзий восприятия формы костюма.

The article considers the factors that affect the visual perception of the mass and shape of the costume. The analysis of the main indicators that affect the artistic expressiveness of the designed product is performed. The regularities of psychological illusions of perception of the costume shape are revealed.

Ключевые слова: форма и масса костюма, зрительные иллюзии, художественная отделка, конструктивное членение деталей, творческий источник.

Keywords: shape and weight of the costume, visual illusions, artistic decoration, constructive division of details, creative source.

Мода не стоит на месте. Поиск авторской идеи коллекции начинают с анализа модных тенденций, которые являются одной из составляющих индустрии моды. Сегодня ведущие дизайнеры вдохновляются идеями, искусством и костюмом народов разных стран мира. Инновационное переосмысление традиций, глубоко заложенных в народных истоках, открывает новые перспективы для творческой деятельности художников и дизайнеров. Единство и многообразие моды привело к созданию целого калейдоскопа стилей, в которых этническое направление, народные мотивы отражают уникальность сценического костюма [1].

Этнический стиль прочно вошел в мировой рынок моды. Совмещение националь-

ных культур и современности позволяет создавать дизайн одежды нового поколения, который отличается от истинно народной и европейской одежды. Зачастую старшее поколение по-прежнему проявляет интерес к предметам традиционной одежды, но молодое поколение менее заинтересовано в ней, предпочитая одежду в современных стилях и направлениях.

Процесс создания будущего костюма не только интересен, но и сложен. Для достижения цели и результата творческого процесса необходимо сочетание интуитивного чувства, художественного вкуса и интеллектуального мышления. При работе над новым объектом дизайна художник заимствует из первоисточника не конкретные

формы, а общие принципы и методы художественного проектирования костюма. Новые образы создаются с учетом психологического и эмоционального воздействия на сознание и учитывают как прошлое наследие предков, так и новый облик современного человека. При этом также применяются традиционные принципы конструирования, моделирования, декорирования, отделки и другие приемы [2].

При поиске и разработке новых форм в моделях, предназначенных для показа, дизайнер не ставит задачу достижения физических показателей, соответствия эксплуатационным, гигиеническим, утилитарным требованиям, так как предназначение данного объекта дизайна иное, и первостепенное значение имеет только художественная значимость, яркая образная выразительность. Поэтому при создании сценического костюма можно дать волю фантазии и экспериментировать с формами, объемом, конструкцией, отделкой, тканями и цветом.

При создании образа будущего костюма дизайнер основывается не только на своих знаниях, практических умениях, накопленном опыте, но и на интуиции, творческом вдохновении, которое черпает из первоисточника. При этом он учитывает законы зрительных иллюзий: эмоциональное, психофизиологическое и визуальное воздействия на зрителя посредством грамотного сочетания разнообразных форм, конструктивных линий и членений деталей, цвета, фактуры ткани. Оптический обман типичен для человеческого зрения, и эту закономерность следует учитывать при создании новых объектов дизайна, внося в новую форму соответствующие, так называемые, оптические коррективы. Знание и умелое использование законов оптических иллюзий открывает большие возможности и перспективы для создания новых моделей одежды, помогая художнику придать отдельным элементам композиции точное соответствие его замыслу.

К элементам, участвующим в создании визуальных и психологических иллюзий, влияющих на форму одежды, можно отнести линии, площадь пространства, массу, объем, размеры деталей, рисунок и фактуру

ткани. Например, увеличение пространства, при всем разнообразии форм костюма, является закономерным фактом, который приводит к уменьшению объемно-пространственной структуры, приближаясь к форме оболочки костюма, повторяющей контуры человеческого тела. И, наоборот, чем меньше пространство, тем больше составляет зрительная масса костюма, которая выражена в общем весовом количестве деталей, предметов костюма.

Итак, при проектировании костюма следует учитывать общие закономерности, характеризующие массу костюма, на которую также влияют некоторые антропометрические измерения (ширина плеч, рукава; обхват груди, талии, бедер) и такие показатели, как:

- размер формы деталей и узлов швейного изделия: чем больше форма, тем больше масса костюма;

- степень заполненности формы и площади изделия конструктивными и декоративными линиями, дополнительными деталями или художественной отделкой: чем больше заполнение формы и поверхности, тем больше зрительно выражена масса;

- количество и размеры сопоставляемых деталей: чем больше в костюме присутствует дополнительных деталей и чем крупнее их размер, тем тяжелее масса всего костюма и наоборот;

- фактура, или строение поверхности формы, влияющие на технологическое восприятие физико-механических свойств материала, которые могут меняться от гладкой до рельефной. Например, применение ярко выраженной грубой фактуры ткани (тяжелые, тисненные или ворсовые) увеличивает объемность и массу предмета; слабо выраженные фактурные ткани (гладкие, полупрозрачные или глянцевые), наоборот, увеличивают поверхность при этом, уменьшая объем и массу предмета одежды;

- цвет, который служит эмоционально-выразительной характеристикой формы. Например, использование темного, насыщенного цвета визуально придает "плотность" ткани и "тяжесть" форме изделия.

При грамотном использовании всех принципов и приемов форма костюма ста-

новится особенно выразительной и может быть выражена в четкости силуэта, точности пропорциональных соотношений деталей костюма, соответствии цветового спектра его назначению. Проектируя новую форму, дизайнер должен учитывать подчиненность пластики силуэта пластике деталей, элементов и декоративных линий костюма.

Еще одним показателем, имеющим немаловажное значение при проектировании костюма, является декор, как один из видов художественной системы украшающих элементов. К декору можно отнести орнаментацию на ткани или использование отделочной ткани со смешением различных видов фактурных поверхностей, рисунка, контрастного цвета, применение декоративных и конструктивных линий в изделии, аксессуаров [3].

При художественном оформлении костюма необходимо убедиться, чтобы композиция не была перегружена. В то же время применение различных видов отделки требует тщательного изучения возможности их одновременного использования в одной модели, а также тонкого художественного вкуса, практических навыков, умений и мастерства. Отделка, как оформление, улучшит и обогатит композицию, если будет выдержано условие взаимосвязи с линиями, формами, фактурой, цветовым соотношением.

Художественно-образное оформление костюма при использовании различных видов отделки несет декоративно-конструктивную и декоративно-утилитарную нагрузки. Приемы, виды и формы отделок могут быть самыми разнообразными, их выбор зависит от назначения объекта, его формы, массы, объема, вида, фактуры, материала, а также ряда других факторов.

Кроме того, на протяжении многих веков и по сей день не проходит интерес к одному из самых древних и распространенных методов декорирования костюма – вышивки, которая всегда пользовалась большой актуальностью и популярностью, так как во все века она отражала искусство и культуру народов. В современной моде для выполнения этого самого актуального и

модного приема в художественном оформлении костюма используется огромная масса разнообразных материалов [4].

Также к одним из излюбленных видов художественной отделки относится применение машинных строчек, фурнитуры, отделочных тканей однородных фактур, контрастных по цвету, а также тканей различных фактур, тождественных по цвету. Интересно художественное оформление одежды методом инверсии: неожиданное использование деталей из других изделий, смешение различных декоративных элементов.

Использование орнамента может создавать на поверхности костюма или его отдельных элементах визуально незамкнутый фрагмент и определять конструктивную форму всего костюма. Поэтому при разработке изделий из орнаментальных текстильных материалов учитывают особенности зрительного восприятия силуэтных и пространственных характеристик на форму костюма.

Немаловажную роль играет также способ обработки и оформление поверхности материала. Ткань с набивным рисунком, участвуя в процессе формообразования костюма, оказывает влияние на зрительное восприятие формы костюма: фокусирует взгляд на наиболее крупных или ярких элементах раппортной композиции, определяя последовательность обзора разных частей и элементов костюма. Чаще всего мелкие и средние мотивы пластических форм используются для придания объемности костюму, создания "вибрирующего" и "пульсирующего" эффекта на неровной поверхности ткани. Кроме того, "объемный" эффект формы может быть получен за счет использования и усиления эффекта крупного рисунка монокомпозиции в центральной части костюма и разрежения его к краям силуэта костюма [5].

В настоящее время в современном моделировании допускается некоторая условность в использовании традиционных стилизованных решений костюма. Новые нетрадиционные формы одежды постепенно становятся частью более распространенных эстетических определений. Принципы построе-

ния структурной формы костюма, его силуэта, активный характер орнамента, характерный для этнографического костюма, послужили основой для многих моделей современной одежды. Этнографический костюм отличается особым принципом соподчинения и целенаправленности сочетания отдельных элементов, простотой и целесообразностью компонентов. Ключевую роль в ритмической организации линий силуэта и в естественном сочетании природных цветов играет цвет. Богатство формы, эстетическое решение костюма, его продуманность, цельность, декоративное оформление придают уникальность и колористическое своеобразие. В костюме можно использовать различные фактурные, цветовые и тональные поверхности, подчеркивая тем самым наиболее важные детали. Отделка, как украшение, усиливает и обогащает композицию, но при условии взаимосвязи с конструктивными линиями, формами, тканью, фактурным и цветовым сочетаниями (рис. 1 – влияние художественной отделки на массу костюма).

Рис. 1

Эмоциональный и художественный образ этнографической одежды всегда будет вдохновлять дизайнеров на создание современных костюмов с применением новых технологий и методов художественной отделки, новых тканей, предлагаемых текстильной промышленностью. Основная задача дизайнера заключается в разработке современных моделей этнографических костюмов на основе использования новых технологических подходов, принципов ра-

циональности и композиционного совершенства. Художественное решение современного костюма по народным мотивам зависит от его назначения, в соответствии с которым определяются форма и возможности материального воплощения [6].

Независимо от того, какой подход используется при художественном оформлении проектируемого изделия, художник должен учитывать соответствие и умеренность использования декора назначению, стилю костюма, его форме. Только в случае использования художником каждого свойства по назначению достигается гармоничное единство и целостность костюма с оптимальным представлением художественной идеи.

В Ы В О Д Ы

При проектировании костюма необходимо учитывать правильную его организацию и некоторые показатели, такие как: общая масса костюма, количество, размеры, форма деталей; степень заполненности формы и площади изделия конструктивными и декоративными линиями, дополнительными деталями или художественной отделкой; фактура или строение поверхности формы, влияющие на технологическое восприятие физико-механических свойств материала; цвет ткани.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Малинская А.Н., Смирнова М.Р.* Разработка коллекции моделей: теория и практика. – Иваново: ИГТА, 2008.
2. *Такишева Г.А., Асанова Б.* Моделирование и художественное оформление одежды. – Астана: Фолиант, 2008. (Профессиональное образование). ISBN 9965-35-429-4, <http://ecat.tarsu.kz/>
3. *Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю.* Моделирование и художественное оформление одежды. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2010. (Среднее профессиональное образование). <http://ecat.tarsu.kz/>
4. *Тихонова Н.В., Махоткина Л.Ю., Коваленко Ю.А.* Композиция костюма [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. – 88 с. – 978-5-7882-2078-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79307.html>
5. *Бердник Т.О.* Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.

6. Шыныбай Ж., Асанова Б. Моделирование и художественное оформление одежды. – Астана: Фолиант, 2008.

REFERENCES

1. Malinskaya A.N., Smirnova M.R. Razrabotka kolleksii modeley: teoriya i praktika. – Ivanovo: IGTA, 2008.

2. Takisheva G.A., Asanova B. Modelirovanie i khudozhestvennoe oformlenie odezhdyy. – Astana: Foliant, 2008. (Professional'noe obrazovanie). ISBN 9965-35-429-4, <http://ecat.tarsu.kz/>

3. Ermilova V.V., Ermilova D.Yu. Modelirovanie i khudozhestvennoe oformlenie odezhdyy. – 4-e izd., ispr. i dop. – M.: Akademiya, 2010. (Srednee professional'noe obrazovanie). <http://ecat.tarsu.kz/>

4. Tikhonova N.V., Makhotkina L.Yu., Kovalenko Yu.A. Kompozitsiya kostyuma [Elektronnyy resurs]. – Elektron. Tekstovye dannye. – Kazan': Kazanskiy natsional'nyy issledovatel'skiy tekhnologicheskiy universitet, 2017. – 88 s. – 978-5-7882-2078-9. — Rezhim dostupa: <http://www.iprbookshop.ru/79307.html>

5. Berdnik T.O. Osnovy khudozhestvennogo proektirovaniya kostyuma i eskiznoy grafiki. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2001.

6. Shynybay Zh., Asanova B. Modelirovanie i khudozhestvennoe oformlenie odezhdyy. – Astana: Foliant, 2008.

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности и дизайна. Поступила 20.01.20.
