(cc) BY

Зайцева Алёна Геннадьевна
магистрант
Андреева Варвара Владимировна
доцент
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»
г. Москва

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОЙ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Аннотация*: в данной разработке рассматриваются методы проектирования коллекции молодежной одежды с учетом требований индустрии моды и современных мировых трендов. В работе проводится исследование предпосылок появления нового стиля в истории костюма и, как следствие, формирование нового эталона женской красоты в период соревновательных политических игр между ведущими мировыми державами. Автор обращает внимание на изучение основных особенностей «космического стиля» и сопутствующих деталей образа, исследует работы дизайнеров, стоявших у истоков формирования «космического стиля» и повлиявших на его развитие и преобразование.*

Ключевые слова*: космический стиль, шестидесятые, новый эталон красоты, космическая эра, дизайнеры космического стиля, синтетические материалы, искусственность, ненатуральность, Андре Курреж, Пако Рабан, Пьер Карден, молодежная одежда, коллекция, пропорции, активная группа населения, космонавтика, эскизы.*

Для современной России, как и для других мировых держав, космонавтика – это уже не только предмет национальной гордости. «Освоение и использование околоземного пространства стало серьезным ресурсом национального развития, реального повышения качества жизни людей», – так определяет роль космоса президент России Владимир Путин [7]. Современная космическая деятельность

становится неотъемлемой частью экономического и военно-политического развития государства. Тема космоса настолько бескрайняя для воображения и настолько актуальна для человеческого общества, что будет оставаться модной и вдохновляющей пока человечество существует на Земле.

Именно возрождение российской космонавтики послужило обоснованием выбора темы исследования и разработки дизайнерского проекта по направлению «Дизайн одежды». При разработке данного проекта необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить источник творчества, собрать материал по теме.

2. Выполнить предварительные фор-эскизы одежды, в соответствии с особенностями проектирования коллекции.

3. Разработать конструктивно-логические вариационные ряды решений комплектов, учитывая средства гармонизации коллекции.

4. Выбрать принцип графической подачи эскизов костюма.

Первым важным этапом при разработке проекта является исследование возникновения космического стиля, предпосылок его появления и этапы развития. А также анализ современной ситуации в индустрии моды.

Футуристические мотивы раз и навсегда вошли в моду в тот самый момент, когда началось активное освоение космоса. Десятилетие 1960-х годов стало пробуждением общества от глубокой и затяжной спячки, которая была неизбежным последствием разрушительной войны, затронувшей многие страны и заглянувшей в миллионы домов.

Высокая рождаемость, сопровождающая поствоенный период, привела к появлению нового поколения молодых людей с абсолютно новыми взглядами на происходящее и жизнь в целом. В кратчайшие сроки меняются идеалы красоты, обновляются формы, цветовые палитры, ритм жизни, а вместе с тем и мировосприятие людей.

По окончании Второй мировой войны две Великие державы Соединенные Штаты Америки (далее – США) и Союз Советских Социалистических Республик (далее – СССР) вступили в новую схватку.

В феврале 1945 года началась Холодная война, которая продлилась 46 лет вплоть до самого распада СССР. Это была глобальная геополитическая, военная, экономическая и идеологическая конфронтация между СССР и его союзниками – с одной стороны, США и их союзниками – с другой.

В процессе борьбы создавались новые виды оружия и техники, были совершены революционные прорывы в областях ядерного оружия и ракетной техники, что спровоцировало новый побочный эффект войны или, другими словами, новое соревнование под названием «Космическая гонка». Космическая гонка стала важной частью культурного, технологического и идеологического противостояния в период Холодной войны.

Главными событиями в области освоения космического пространства стал первый полет человека в космос. 12 сентября 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Спустя 8 лет США даёт свой ответ СССР и 21 июля 1969 года впервые в истории человечества пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», во главе с командиром экипажа Нилом Армстронгом совершает посадку на поверхность Луны.

С этого момента сознание людей изменилось раз и навсегда. Перед воображением миллионов открылись двери в неизведанные, манящие миры, которые ещё вчера казались фантастикой, а сегодня нога человека ступила на поверхность спутника Земли.

Наконец то сбылась мечта человечества – космос стал ближе. Наступила «космическая эра», темпы технического прогресса потрясали, футуризм, устремленный в будущее как никакое другое направление в искусстве, соответствовали дизайну одежды новой эпохи [4, с. 567].

Тем временем сложная политическая ситуация на мировой арене вкупе со стремительно набирающим обороты научно-техническим прогрессом не только провоцируют новые социальные и политические волнения, но и производят на свет такое ультрамодное направление в дизайне одежды как «космический

стиль». Мода, являясь зеркалом происходящих событий и сильнейших социальным рычагом, не могла оставить без внимания свежеиспеченных потребителей, жаждущих провокаций и самовыражения.

В первой половине 1960-х годов модная столица переместилась из Парижа в Лондон. На смену пуританским возрастным костюмам приходит скандальная «мини-мода», как символ эмансипации и сексуальной революции, а обескураженные культом молодости клиенты домов «от кутюр» начинают активно потреблять готовый массовый продукт, так называемую, одежду «прет-а-порте». В 1962 г. молодой лондонский дизайнер Мэри Квант показала свою первую коллекцию с мини-юбками (рис. 1). Новый стиль получил название «стиль Лондон» и мгновенно получил признание молодежи всего мира. М. Квант создавала одежду для молодых, независимых, активных и динамичных. Её девизом стал лозунг: «Хороший вкус – это смерть. Вульгарность – жизнь» [3, с. 131]. Как пишет в своей биографии сама М. Квант: «…Мини шестидесятых – это раскрепощающая, оптимистичная мода <…> эмансипация женщин, драйв и рок-н-ролл. Мода молодых, полных жизни и свободных» [1, с. 347].

Рис.1. Первый показ Мери Квант, Лондон, 1962

В 1964 г., вдохновленный темой космоса, французский дизайнер Андре Курреж представляет общественности свою коллекцию с использованием промышленных чудес – винила и синтетики, которой дает название «Space age» (пер. с англ. – «Космическая эра») (рис. 2). Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.

Для презентации коллекции кутюрье подбирает юных, узкобедрых моделей спортивного телосложения и дает им название «moon girl» (в пер. с англ. – «лунная девушка») (рис. 3). Головные уборы, похожие на шлемы, серебристые синтетические материалы и белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на астронавток или инопланетянок. Их повадки и манера передвижения по подиуму заметно отличались от их коллег предыдущего модного десятилетия. Новая пластика движений повлияла и на стиль фотографии моды 1960-х гг. – моделей снимали в движении, в необычных ракурсах, часто имитируя состояние невесомости [3, с. 135].

Нельзя не упомянуть о том, что предложенный в «космической» коллекции А-силуэт плотно обосновался в моде 60-х годов, изменяясь лишь в наполнении (декор, фурнитура и проч.) и очень полюбился девушкам своей игривой кукольной формой.

Главной заслугой Андре Куррежа можно назвать то, что презентация коллекции сумела переместить культ молодости, возникший в Лондоне, на подиумы Парижа. По мнению самого дизайнера, без скальпеля пластического хирурга он сумел омолодить женщин, так как создал свои модели для того, чтобы у представительниц прекрасного пола возникло желание позаботиться о своем теле.

Рис. 2. «Космическая эра», Андре Курреж, 1960-е гг.

Рис. 3. «Лунная девушка», Андре Курреж, 1964

В результате возникновения новой длины «мини» и повсеместному омоложению моды, на свет появляется абсолютно новый эталон красоты – один из самых экстравагантных в XX веке.

Новые модели одежды требовали идеальной длины и абсолютной стройности ног. Классический женский силуэт с плавными и аппетитными формами объявляются вне закона и на смену голливудскому секс-символу Мэрилин Монро приходит щупленькая 16-ти летняя англичанка по имени Лесли Хорнби (рис. 4), прозванная Твигги (пер. с англ. – веточка/стебелек). При росте 167 см она весила всего 43 кг, имела образ угловатого подростка и шокировала старшее поколение не меньше, чем та длинна юбки, которую она презентовала.

Вскоре Твигги покоряет не только Великобританию, но и всю остальную Европу вприкуску с Америкой. Она становится первой в истории топ-моделью и настоящим идолом для десятков тысяч молодых девушек.

Глядя на новые эталоны красоты, женщины всего мира начинают стремительно искать всевозможные способы избавления от лишнего веса. Диеты, голодовки, спорт и прочие ухищрения. Как гласит старая народная мудрость: «красота требует жертв», – и судя по новым стандартам – не малых.

Рис. 4. Новый эталон красоты – модель Твигги, 1960-е

В моде крупные яркие украшения из пластмассы, искусственные драгоценности, обувь и аксессуары из полимерных материалов, крупные очки в пластмассовой оправе, маски и головные уборы, необычной формы, напоминающие шлемы (рис. 7).

Рис. 5. Геометричные стрижки от Видал Сасун, 1960-е гг.

Рис.6. Макияж «Акцент на глаза», 1960-е

Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные «go-go boots» (пер. с англ. – сапоги для танцев) (рис. 8). Также в образах дизайнеров часто используются балетки без каблука, одетые поверх носочков или гольф, которые создавали зрительный эффект надетого на ногу сапожка (рис. 9).

С легкой руки Пьера Кардена в моду уверенно входят и закрепляются в ней по сей день сапоги-ботфорты максимальной длинны, которые создают эффект колгот (рис. 10).

Рис. 7. Пластиковые аксессуары в «космическом стиле», 1960-е

Рис. 8. Сапожки «go-go boots»

Появление промышленного чуда – колгот, стало сенсацией и решило множество мелких проблем при экспериментах с одеждой укороченной длинны, теперь женщинам было нечего стесняться, ведь капрон подтягивал формы и скрывал все мелкие недостатки. Выбор цвета был завораживающим, в середине 60-х стали даже производить колготы с рисунком (рис. 11).

О сумочках. В послевоенное время из-за дефицита денежных средств и стремления к практичности, женщины обходились тем, что было под рукой. Только в 60-х гг. сумочки впервые стали восприниматься как модный аксессуар. Создаваемые из разных материалов: кожи пластика и винила сумочки нового поколения снабжались молниями, каркасами, кнопками и ручками [5, с. 357].

Рис. 9. Имитация сапожек, 1960-е

Рис. 10. Сапоги-ботфорты, Пьер Карден, 1960-е

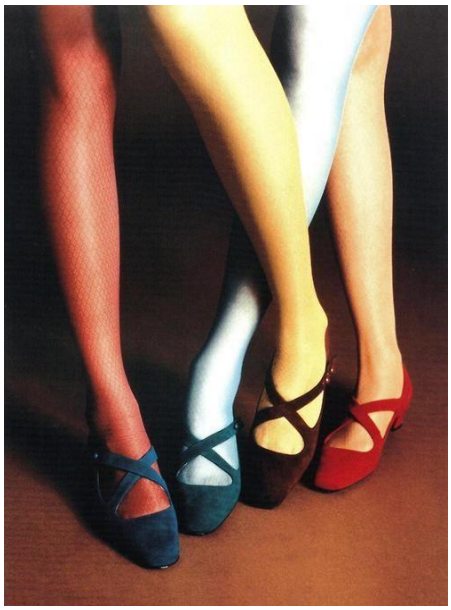

Рис. 11. Разноцветные колготы, 1960-е

Помимо Андре Куррежа в «космическом стиле» активно работали ещё несколько выдающихся дизайнеров. Новатором в области создания одежды стал Пако Рабан, доказавший, что для этого не обязательно нужны ткани и утюг. Он вооружился ножницами для резки металла, молотком и клещами и стал создателем металлической моды (рис. 12). Он намеренно нарушал все возможные правила. Неспроста творения марки Paco Rabanne посвящены сильным личностям, умеющим бросать вызов и делающим это с легкостью и красиво.

Модели П. Рабана создавались по технологиям изготовления бижутерии, из фрагментов, соединенных кольцами и модулей различных форм, размер и количество которых постоянно изменялось. Платья одевались поверх тканого чехла, но были комфорты только при ходьбе или в танце, сидеть в них было довольно неудобно. Но П. Рабана это не смущало, он воспринимал одежду лишь как материальную оболочку и во множествах интервью неустанно повторял, что его «идеальная женщина» живет на другой планете и все разработанные им платья предназначены для жизни на Марсе, а не на Земле.

В 1966 г. Пако Рабан дебютировал с коллекцией «12 unwearable dresses» (пер. с англ. – 12 неносибельных платьев) (рис. 13–14), которая стала его визитной карточкой и совершила настоящий переворот в 1960-х гг.

Рис. 12. Пако Рабан, 1960-е

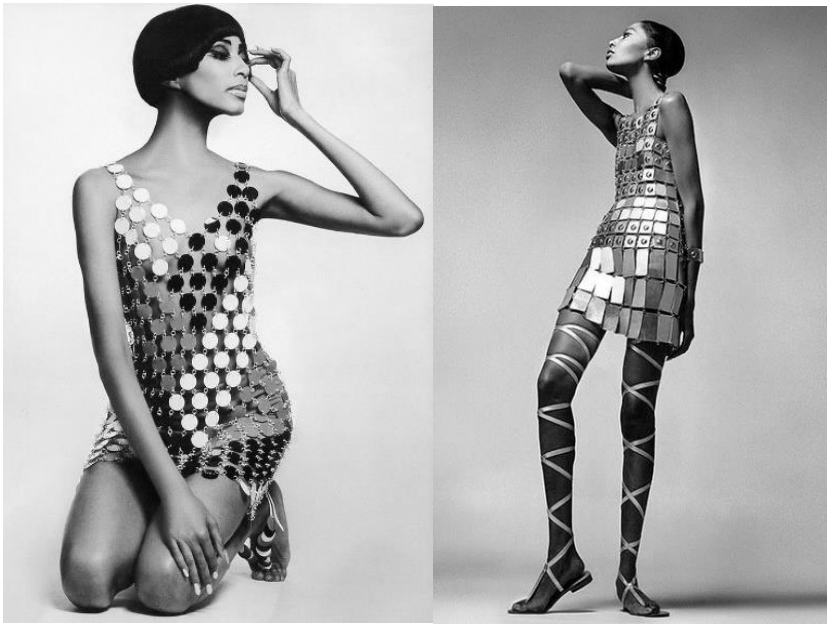

Рис. 13–14. Пако Рабан «12 неносибельных платьев», 1966

Другим неповторимым дизайнером-авангардистом был Пьер Карден, показавший в 1964 г. свою версию «космического стиля», коллекцию под название «Космическая эра». Его коллекции были более приспособлены к обыденной жизни, чем работы его коллег Андре Куррежа и Пако Рабана.

Карден придумал «космический» сарафан (рис. 15) – короткий сарафан из трикотажного полотна, синтетической ткани или кожи с огромными проймами и округлыми горловина, отделанные декоративными строчками. Этот сарафан можно было носить как с водолазкой «лапшой», так и без неё. Другие популярные модели Кардена – костюмы с мини-юбками и подчеркнутыми конструктивными линиями свитера, брюки, кожаные куртки с молниями и комбинезоны.

Геометрические линии кроя и геометрический декор стали «визитной карточкой» Кардена. Он любил экспериментировать с тканями и технологиями. Сочетание длинны мини и длинных сапог вошло в моду именно благодаря Кардену (рис. 16).

Пьер Карден был первым дизайнером, предложившим «космический стиль» мужчинам. Он моделировал костюмы ярких цветов из синтетических тканей, а для свободного времени пропагандировал комбинезоны из кожи или винила, которые напоминали космические скафандры. В 1967 г. на подиумах появляется коллекция «Cosmocorps» (в пер. с англ. – Космический корпус) (рис. 17).

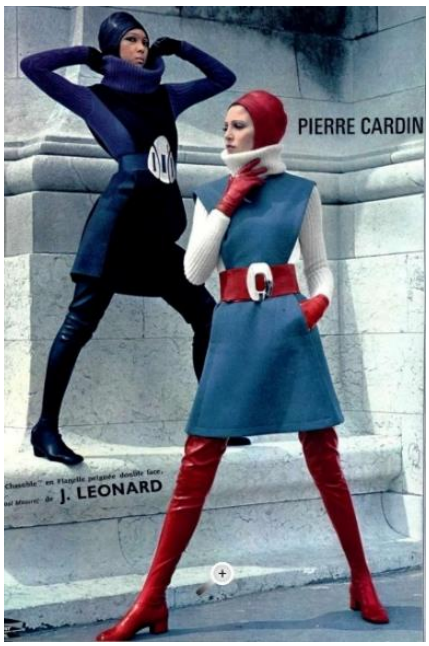

Рис. 15. Космический сарафан, Пьер Карден, 1960-е

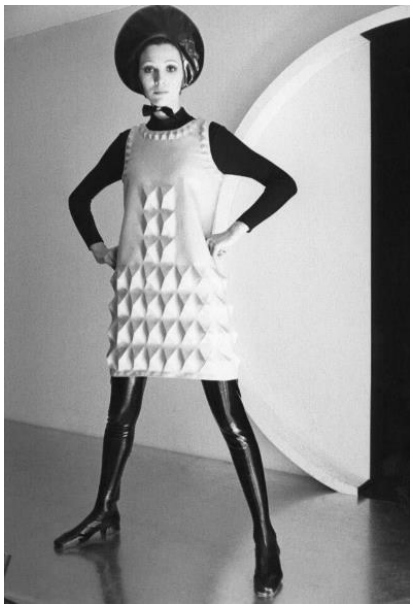

Рис. 16. Длина «мини» + сапоги, Пьер Карден, 1960-е

Рис. 17. Коллекция «Космический корпус», Пьер Карден, 1967

Нельзя не упомянуть о том, что за прошедшие 50 лет человеческое сознание, а вместе с ними и технологии ушли далеко вперед. Новые технологии позволяют не выходя из дома путешествовать по поверхностям другим планет и отправляться в далекие космические странствия. Множество современных фильмов знакомят нас с пришельцами и жителями других галактик. Воображение переполнено новыми знаниями и практически не ограничено возможностями. Новые виды материалов и способов их обработки, печать готовых изделий с помощью 3D-принтера постепенно делают космос нашей повседневностью.

На сегодняшний день наиболее яркими представителями можно назвать следующих дизайнеров.

Гаред Пью – британский дизайнер, талантливый выпускник колледжа Central St Martins. С 2006 года демонстрирует свои коллекции на мировых подиумах, прославляя футуризм и эпатаж (рис. 22). Гаред регулярно принимает участие в показах парижской Недели моды, выпуская ежегодно по две коллекции. Марка Gareth Pugh производит мужскую и женскую линию ready-to-wear.

Рис. 22. Гаред Пью, 2014

Ирис Ван Херпен – дизайнер из Голландии, называемая в простонародье вторым Александром Маккуином, но от технологичной моды. Ирис прославилась экстравагантными коллекциями, в которых платья выглядят, как скульптуры, а скульптуры, как платья. Для создания одежды она использует спаянный лазерами пластик и резину (рис. 23). Носить такое кажется невозможным, но у дизайнера есть поклонники, вполне готовые на такие эксперименты: знаменитые певицы Леди Гага и Бйорк, для которых Ирис регулярно готовит костюмы в гастрольные туры.

Рис. 23. Ирис Ван Херпен, 2012

Хуссейн Чалаян – радикальный британский дизайнер, изобретатель новых технологий, самый современный концептуалист и провидец, турецкого происхождения. Дизайнер ставит под сомнение и испытывает на прочность не традицию, а моду вообще, даже шире – систему знаков, скрытую в так или иначе одетом теле (рис. 24).

Получил известность благодаря своим экспериментам в области дизайна одежды, а также инновационному подходу к разработке коллекций. Дважды удостаивался звания Лучший британский дизайнер года (1999 и 2000 годы). Является кавалером Ордена Британской империи. В число самых известных его работ входят журнальный столик (рис. 25), трансформирующийся в юбку.

Рис. 29. Хуссейн Чалаян, 2009

Хуссейн регулярно участвует в совместных проектах с другими марками одежды, производя на свет коллаборации с футуристическим началом (Puma, Falke и т. д.).

Рис. 25. Юбка-журнальный столик, Хуссейн Чалаян

Подводя итог, можно сказать, что революция в моде, произошедшая в 1960-х гг., коренным образом изменила отношение к одежде. Это был тектонический сдвиг в направлении к молодежным стилям, прозванный «юнотрясением» (игра слов: earthquake – youthquake – прим. перев) [5, с. 350].

«Космический стиль» стал одним из таких направлений. Его яркость и динамичность, оригинальность форм и силуэтов, многообразие цвета и аксессуарного ряда, а также легкая ирония, присущая ансамблям того времени, не могла не найти признания в модных кругах. И несмотря на то, что преимущественной сферой его существования были подиумы, журналы и кинематограф, футуристические мотивы нашли свое отражение в повседневной одежде, обогатив ее блестками, металлизированными тканями, крупными пластиковыми аксессуарами, прозрачным и пластиковым декором, геометрическим кроем. Это был первый уверенный шаг к развитию футуристической моды, которая была и будет востребованной для фантазии дизайнеров.

В итоге данного исследования была определена концепция дизайнерской разработки и выбран визуальный источник творчества (рис. 26).

Рис. 26. Советский плакат на тему космоса

Таким образом, решено спроектировать коллекцию молодежной одежды для самой активной группы населения, отражающую идеи космонавтики. Задача

данной разработки в повышении интереса современной молодежи к космической отрасли, воспитание патриотизма, а также привлечении их внимания к российскому дизайну одежды.

В соответствии с требованиями к молодежной одежде, был определен ассортимент коллекции – плащи, различные куртки, юбки с декоративными деталями, сарафаны, платья, жилеты, брюки различной длины и оформления, комбинезоны. В основе дизайнерской идеи был положен принцип геометризации формы и вставок – врезок. Визуальный источник – плакат, стал отправной точкой при выборе цветовой гаммы и пропорциональных отношениях внутри коллекции. Также использованы фрагменты плаката для разработки авторского принта, который представляет собой элемент «ракеты» разного масштаба. Еще одним важной частью разработки стал принцип включения шрифтовой композиции, и ее отдельных элементов. Шрифт использован в двух направлениях: в качестве декора и как формообразующий элемент одежды. Также необходимо было определить материалы для будущей реализации коллекции в производство. При выборе материалов предпочтение отдавалось с одной стороны комфорту, а с другой – новым технологичным материалам. Таким образом учесть потребности молодежи в комфорте при активном движении и нестандартность в самовыражении. Поэтому для реализации коллекции одежды в материалы предполагается использование трикотажа, неопрена и современных технологичных пленочных материалов.

В качестве графического решения чистовых эскизов был выбран комбинированный способ, сочетающий в себе коллажирование и компьютерную графику. Это современные методы фэшн эскизирования помогают наиболее точно передать разрабатываемый образ, силуэты, формы, детали и отделки моделей одежды. Использование компьютерных программ (Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Pfotoshop) позволяют выполнить много эскизов ассортиментных рядов в разных вариациях и цветовых сочетаниях, что оптимизирует процесс проектирования и определение окончательных образцов (рис. 27).

Данные методы работы над проектами коллекций одежды дают возможность, через переосмысление исследуемой темы, находить инновационные принципы формообразования, нестандартные сочетания цвета и фактур, позволяют более точно выстроить образную структуру проекта. Что является особенно важным для развития современного специалиста – дизайнера, в условиях возрастающей конкуренции на рынке индустрии моды.

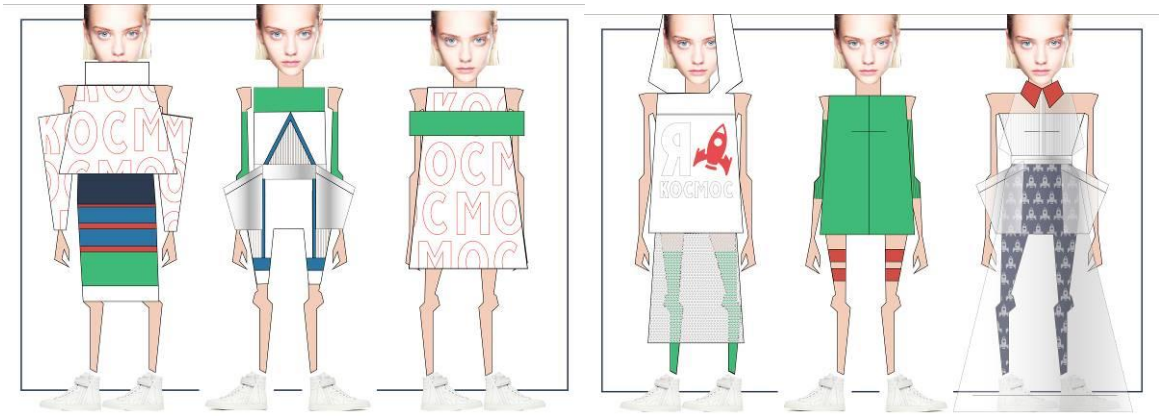

Рис. 27. Итоговые эскизы проекта молодежной коллекции одежды на основе исследования космического стиля

Список литературы

1. Мэри Куант Автобиография / Пер. с англ. А. Логиновой. – Екатеринбург: Гонзо, 2013.

2. Харриет Уорсли 100 идей, изменивших моду. – М.: Эксмо, 2013.

3. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособ. для высш. учеб. Заведений / 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004.

4. История моды с XVIII по XX столетия, коллекция института костюма Киото / Пер. с англ. Л. Борис. – М.: Арт-Родник, 2008.

5. Кетрин Хенесси Полная энциклопедия одежды и стилей / Пер. на рус. О.И. Сергеевой и Е.Е. Серневой. – М.: АСТ, 2012.

6. Yvonne Connikie Fashion of a decade the 1960s. – Morris Press, 2007.

7. Кремлин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kremlin.ru