

УДК 74.01/.09

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН КОСТЮМА. О ВЗАИМОВЛИЯНИИ И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИИ ДВУХ ВИДОВ ИСКУССТВА

Сафонова Е.В.

**Научный руководитель - профессор Слабуха А.В.
Сибирский федеральный университет, г.Красноярск**

В сентябре 2009 года на кафедре градостроительства архитектурного факультета СФУ было открыто новое направление подготовки специалистов в области дизайна, включающее два профиля: дизайн мебели и дизайн костюма. И если дизайн мебели естественно вписывается в общую концепцию кафедры градостроительства как сфера деятельности близкая и родственная архитектуре, то связи архитектуры и костюма не столь явны и однозначны.

Архитектура и дизайн, включающий искусство создания костюма, не воспроизводят действительность (их деятельность находится в проектной области) и относятся к группе неизобразительных или архитектурных искусств. В основе произведений любого архитектурного искусства лежит формообразующий фактор, структура, строение, которые преобразованы в художественный образ. Принципы формообразования в дизайне и архитектуре сходны, их связь можно проследить во многих областях, особенно четко – в тектонике.

Оба эти вида искусства бифункциональны. Они выполняют как утилитарную, так и художественную функцию. В костюме, так же как и в архитектуре, эстетические, конструктивные и функциональные качества взаимосвязаны. Известны слова Тома Форда: «И одежда, и здания – оболочка, в которой живёт человек». Связь между одеждой и архитектурой имеет глубокие корни: и архитектура, и костюм функционально определены человеком. Как и костюм, архитектурное сооружение служит средством укрытия человека, его очага, семьи от действия непогоды.

Архитектура и мода в одежде не только основываются на одних и тех же идеях, они даже используют одинаковые профессиональные термины: фактура, орнамент, эскиз, размер, образ. Основные выразительные средства, применяемые как в архитектуре, так и в костюме, – композиция, тектоника, пластика объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а также фактура и цвет поверхностей материалов. Для архитектуры, как и для костюма, характерно качество ансамблевости. Принципы организации архитектурных масс, линий, формы, пропорциональности членений здания, проявление свойств материалов (не только тектонических, но и фактурных) аналогично проявляются в линиях и членении объемов костюма, его ритмическом построении, характере применения материала.

Обязательным свойством объектов архитектурных искусств высокого эстетического уровня является их оригинальность. Форма нового изделия должна обладать индивидуальным, неповторимым обликом. Задачи композиции каждый раз решаются заново, многократно повторяемые образы воспринимаются как неудачные, устаревшие.

В каждую эпоху развития человечества формировались определенные художественные стили. Во всех исторических художественных стилях прослеживается стилевое единство костюма и архитектуры, ее элементов и декора помещений, следовательно, схожи и приемы архитектуры, являющиеся важным элементом стиля. Между костюмом и архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в общности образного решения, сходства силуэтов, принципиальной схемы внутренних членений. Неудивительно, что архитектура возглавляет перечень искусств в границах художественного стиля, а костюм его завершает.

Архитекторы и дизайнеры используют одни и те же источники информации, вдохновляют друг друга, обмениваются идеями. Диалог моды и архитектуры особенно мощно появился в конце XIX–начале XX вв., во времена модерна, когда архитекторы – Петер Беренс, Анри Ванн де Велде и Фрэнк Ллойд Райт – экспериментировали с дизайном женской одежды. Ив Сен Лоран, Тьерри Мюглер признавались, что архитектурному подходу в одежде они учились у одного из первых архитекторов в моде Чарльза Джеймса (1906–1978), который создал стеганые атласные пальто – прототип современной «дутой» одежды. Один из талантливейших дизайнеров 1960-х гг. Пако Раббан – архитектор по образованию. В искусстве он больше строитель, чем портной. Вместо ножниц, иглолок и ниток он использовал плоскогубцы, отвертки и молотки. Тем не менее, все непластичные материалы, от металла до пластика, которые использовал художник, подобно тканям, повторяли линии тела.

Опора на архитектурное прошлое помогает создавать не только монументальную, но и очень практичную, удобную одежду. Выпускник Миланского политехнического института Джанфранко Ферре, с блеском защитивший диплом архитектора, посвятил моде всю свою жизнь. Будучи значительной фигурой в мире моды, он всегда отличался архитектурным мышлением, интеллектуальным использованием тканей и острым чутьём к настроениям времени. Ферре славился точными объёмами и совершенными формами, а его знаменитые сорочки кажутся не сшитыми, а «смакетированными» из хрустящей белой бумаги. Именно за это модельер получил прозвище «Архитектор белых блузок».

Как дизайн костюма испытывает влияние архитектуры, так и архитектура испытывает влияние моды. В 90-е годы XX века пражский архитектор Ян Каплички занимался дизайном одежды. Лучшая «одежда», которую он создал, – обтекаемый металлический чехол, украсивший новое здание универмага Selfridge's в Бирмингеме. Конструкция здания настолько сложна, что её покрытие должно было быть гибким. Пришлось обратиться к опыту дизайнеров костюма, в частности – к костюмам Пако Раббана, и сделать «чехол» из кусочков. Впоследствии Каплички сказал: «Многие архитекторы боятся попасть под влияние моды, но неосознанно впитывают ее. мода слишком влиятельна. Она всегда в поиске новых форм и материалов. Это как раз то, чего не хватает традиционным архитектурным подходам».

В архитектуре и дизайне костюма в наше время наблюдается расширение ассортимента используемых материалов, и сфера деятельности творчества расширяется благодаря техническому прогрессу. Крупные научно-технические открытия находят отражение в новых художественных формах и новых технологиях формообразования. Архитектура – это «лицо» нашего времени, она влияет на всё, что связано с дизайном, и с дизайном костюма в частности. Движение к упрощению внешнего облика и к усложнению содержания в технологиях, несомненно для этих видов искусств. Создание одежды носит архитектурный характер, то, как её создают, от эскиза до влажной тепловой обработки, сравнимо только со строительством. Появились приталенные изделия, не имеющие рельефных швов. Можно сказать, что изделие, выглядящее простым, внутри построено как здание.

Всё это роднит такие, казалось бы, далёкие виды искусства, как архитектура и дизайн костюма. Несомненно их дальнейшее сближение и взаимовлияние. Уже сейчас архитекторы работают рука об руку с дизайнерами и сами становятся модельерами. Примером такого взаимопроникновения архитектуры и моды являются известные коллекции: Токийская совместная коллекция Prada - Rem Koolhaas и техно-эксперимент Hussein Chalayan, создавшего коллекцию платьев, смонтированных в стулья, как неотъемлемая часть дизайна интерьера, Лондонская коллекция «Кожа+Кости, Параллельная Практика в Мода и Архитектуре», демонстрирующая следующий шаг в «архитектуро-модном»

направлении. Шоу представляет ретроспективу 1980-х гг. и ранние графические работы архитектора Zaha Hadid. Эстафету подхватывает гигантский проект Viktor & Rolf Bluescreen 2002 - движущиеся фигуры в одеждах составляют ступени и лестницы галереи. Алюминиевые диски - стройматериалы огромного универсального магазина – переплетаются с платьями из металлической крошки от Gianni Versace. Центральное место в коллекции отведено структурированной коже, обволакивающей здание Тод в Токио. Костюмы от Ralph Rusci поражают техникой швов, которые ассоциируются с инженерными конструкциями подвесных мостов.

Недаром костюм называют движущейся архитектурой.

Вот так сегодня видится модельерам влияние архитектуры на моду. А мы видим его в высокоэффективном использовании общего вузовского пространства, где происходит процесс учебного творчества для студентов двух творческих профессий - архитектуры и дизайна одежды. Родство этих видов искусств неоспоримо, что делает открытие специальности «дизайн костюма» на архитектурном факультете естественным и логичным.