

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАКОНОМЕРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ДИЗАЙНА КОСТЮМА

В статье приводятся некоторые результаты исследований структуры системы «костюм», проанализированной на основании разработанной методики. Выявленные закономерности представлены в виде классификационных моделей и типологических структур, показывающих взаимосвязи композиционно-конструктивных элементов.

Ключевые слова: костюм, дизайн, этнодизайн, анализ, структура, закономерности.

В мире причинно и системно все, начиная с глобальных космических явлений и кончая, например, закономерностями гармонических композиций при проектировании объектов материальной среды, окружающей человека. Один из таких объектов – костюм, с одной стороны, являющийся составной частью этой среды, а с другой – представляющий собой результат сложного взаимодействия композиционно-конструктивных элементов, объединяемых в иерархическую систему с помощью средств композиции.

Возможность восприятия какого-либо объекта (например – одежды) как цельной гармоничной системы, может быть обусловлена комплексом эстетических воззрений, присущих данному народу или обществу в ту или иную эпоху.

В то же время существуют законы природы, эмпирически трансформирующиеся в процессе эволюционного развития в законы искусства, общие для всех народов. Сюда относятся, например, такие моменты, как восприятие закона симметрии а асимметрии, видов ритма, пропорционирования, законов контраста, нюанса и тождества, цветовой гармонии и т. д. При этом конкретные уровни этих факторов, сформировавшиеся в определенной среде, зависят, в первую очередь, от региона, природной и социальной среды обитания того или иного человеческого общества [1–3].

Современная транскрипция понятия «костюм» сводится не только к восприятию его как сочетания одежды, обуви и аксессуаров. По нашему мнению его осознание как гармоничной художественно-утилитарной системы зависит от степени корреляции его морфологических составляющих и уровней их варьирования, что должно оцениваться через призму критериев,

присущих костюму определенных назначений и эксплуатируемому в то или иное время.

Иными словами здесь речь идет об имидже самого понятия «гармоничность костюма», выраженного через его структурное построение.

Подтверждение данной гипотезы потребовало выработки необходимой методики исследования и определения целей и круга задач, подлежащих решению.

Основными целями исследования явились:

- выявление закономерностей формирования гармоничной структуры костюма с помощью анализа морфологии изучаемых объектов;
- разработка концепции формирующей информации о взаимосвязях в системе дизайна костюма и технологии реализации указанной цели. При этом под технологией надо понимать систему средств, способов и путей достижения поставленной цели.

Эти цели могут быть ориентированы на исследование костюма самых различных назначений и эпох. Это – этнический и исторический костюм, а также современный костюм для различных социальных групп выполняющий самые различные функции.

При проведении работы использовался системный подход, позволяющий рассматривать предметы и явления во взаимосвязи.

Объединяя системно-структурный (Т.В. Козлова) [4] и художественно-конструкторский анализ (ВНИИТЭ) [5], учитывая методику анализа народного костюма (И.Н. Савельева, А.М. Упине) [2, 3, 6–9], разработана методика, основанная на культурологическом, культурно-историческом, сравнительно-историческом и историко-типологическом методах анализа костюмных форм. Использовались объединения элементов, противоположных или вообще

несходных в структурное единство, также методики статистического анализа (математической статистики), а также методики, принятые в конструировании одежды. Применялись методы (А.Ф. Лосев) комплекс – интерполяции (объединение вполне дискретных отдельных элементов, связанных более или менее механически) и комплекс – компиляции.

Целевые установки определили основные задачи исследования, являющиеся по существу, главными этапами разработанной методики получения типологических структур, показывающих закономерные взаимосвязи между композиционно-конструктивными элементами одежды и являющиеся теоретическим основанием и объяснением представлений о гармонии, сформировавшиеся в ту или иную эпоху в костюме.

Эти задачи в целом можно сформулировать так:

- проанализировать репрезентативную выборку образцов костюма с позиций использования в них различных композиционно-конструктивных элементов и средств, составляющих основное морфологическое поле языка костюма;

- определить частоту встречаемости этих элементов и средств;

- выявить специфику трансляции найденных закономерностей морфологического строя костюма в структуру его гармонии;

- определить принципы образования закономерных взаимосвязей изучаемых морфологических составляющих костюма с учетом их анализа и синтеза.

Как уже было сказано ранее, предметом исследования по показанным позициям может быть любая одежда. Для данной статьи нами был выбран этнический костюм.

В исследовании использовались экспонаты из частных коллекций, из экспозиций. Фондов и библиотек ряда музеев, в том числе: Государственного Российского этнографического (Санкт Петербург), Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Санкт Петербург), Хабаровского краеведческого музея, Сахалинского областного краеведческого музея, Государственного музея восточного искусства, Государственной библиотеки по искусству (Москва) и др.

Был проведен художественно-конструктивный анализ образцов национальной одеж-

ды русских, народов Дальнего востока и Сибири, Коми, Испании, Марокко, Китая, Индии.

Выбор объектов исследования осуществлялся специально с учетом как можно более отличающейся среды обитания с тем, чтобы определяющие закономерные взаимосвязи составляющие народного костюма были как можно более наглядными и базирующимися на законе контраста.

Всего было проанализировано более 4000 образцов. Выполнены рисунки, фотографии и развертки кроя. Далее каждый из анализируемых экспонатов был в табличной форме разобран по композиционно-конструктивным составляющим. Затем была определена частота встречаемости этих составляющих в процентном выражении. Результаты этой части работы сведены в таблицы, данные которых послужили основой для разработки сводных диаграмм (классификационных моделей), в которых закодированы и наглядно представлены все сведения о композиционно-структурном строе народной одежды каждого из изучаемых регионов. Использование диаграмм, состоящих из концентрических окружностей, позволяет в компактном виде показать особенности морфологической структуры народного костюма.

На основании данных о частоте встречаемости элементов и средств композиции в народном костюме каждого из изучаемых регионов построены «древя» (типологические структуры) их наиболее характерных уровней и сочетаний [4–9], что показывает наличие взаимосвязей между ними и объясняет композиционное единство в структуре и системе народных изделий.

Эти «древя» строились так:

- в первой вертикальной графе таблицы перечислены основные элементы и средства композиции и их уровни, используемые в народных костюмах;

- графа «Частота встречаемости признака» разделена на 10 частей по 10% на каждую;

- в вертикальных графах в соответствующих клетках показана частота встречаемости признака в процентах от общего числа исследуемых образцов;

- клетки с наибольшей частотой встречаемости уровней каждого признака соединены линиями, что позволило выявить их наиболее характерные сочетания;

– в ряде случаев у того или иного признака имеется несколько достаточно значимых уровней. В этом случае существуют несколько вариантов взаимосвязей встречающихся несколько реже.

По данным разработанных схем (древа) выбраны цепочки взаимосвязанных элементов и средств композиции с разной степенью значимости. Наиболее часто встречающиеся сочетания затем расшифрованы.

В качестве примера приведем краткие результаты исследования основных элементов женского народного костюма Нижегородской губернии конца XIX – начала XX века.

Анализ классификационной модели композиционно-конструктивного строя народного костюма этого региона позволяет сделать следующие выводы:

- в народной одежде преобладает силуэт трапеция;
- конструктивные и конструктивно-декоративные линии преобладают над декоративными;
- гладкая фактура встречается чаще, чем шероховатая.
- ассортимент сарафанов характеризуется 100% использованием хроматической гаммы; в ассортименте рубах также преобладает хроматическая гамма;
- орнаментированная поверхность преобладает над неорнаментированной;
- пропорционально-последовательный ритм более употребителен, чем прямой равномерный;
- закон контраста проявляется в форме, закон нюанса и закон тождества – в направлении линий.

Приведем расшифровку трех главных типологических структур, использованных в русской народной женской одежде Нижегородской губернии.

Первая по значимости цепочка композиционно-конструктивных элементов и средств – это: силуэт – прямой, сформированный с помощью конструктивных вертикальных линий из сатина с гладкой фактурой, плотного неэластичного декорированного растительным орнаментом. Используются хроматические теплые цвета (преимущественно красный) высокой насыщенности, прямой равномерный ритм (в основном – в

орнаменте), симметрия, контраст в форме, нюанс и тождество – в направлении линий.

Вторая цепочка – это: трапециевидный силуэт. Расчлененный конструктивно-декоративными горизонтальными линиями. Используется льняной холст с шероховатой фактурой хроматических холодных цветов (с преобладанием синего), плотный, хорошо драпирующийся с геометрическим орнаментом. Применяются прямой равномерный ритм, симметрия, контраст в форме, нюанс и тождество – в направлении линий.

Третья цепочка взаимосвязанных элементов и средств композиции выглядит так: силуэт – трапеция. Расчлененный декоративными наклонными линиями; материал – гладкий. Неплотный ситец без орнамента, цвет – белый; ритм – пропорционально – последовательный; применяются асимметрия, контраст в направлении линий, нюанс и тождество в форме.

Исследование показало, что в основе Нижегородского народного костюма лежат принципы, согласно которым формировались покроя, декор, цветовое решение и другие элементы композиции, объединенные в единую гармоничную структуру с помощью комплекса композиционных средств.

Подобные исследования этнического костюма, как уже было сказано ранее, были осуществлены по одежде различных народов. В результате были построены типологические структуры «древа», иллюстрирующие гармонию эмпирически сформировавшуюся в процессе эволюции под влиянием конкретных уровней социально – экологической среды.

Выявленные закономерности позволяют по-новому трактовать понятие «использование и развитие народных традиций». Речь здесь идет не только о широко известных приемах вычленения элементов декора, кроя и т. д. и «внесения» их в современный костюм.

В современном дизайн – проектировании костюма могут быть широко использованы типологические структуры – «древа» как обобщенные принципиально выверенные композиционно – конструктивные схемы, дающие дизайнеру «канву», основу для проектирования. При этом они ни в коей мере не ограничивают его творческой инициативы, так как здесь речь идет о «принципе», а не о конкретном решении.

1.07.2011

Список литературы:

1. Упине А.М., Александров С.П. К вопросу причинности и системности при определении эстетических предпочтений этнических групп. // Ученые РосЗИТЛП – в решении научных, технических и социальных проблем: сб. научных трудов РосЗИТЛП.-М.:РосЗИТЛП.-1999.-С.134-135.
2. Савельева И.Н. Теоретические основы гармонизации народной одежды. // Монография.-Уфа:Госкомнауки республики Башкортостан.-2001.- 183с.
3. Савельева И.Н. Закономерности гармонии в костюме народов России. //Монография.-М.:Информзнание.-2002.- 202с.
4. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма.-М.:Легкая и пищевая промышленность.-1992.-292с.
5. Методика художественного конструирования. Дизайн – программа. / отв. Редактор Л.А. Кузьмичев. – М.:ВНИИТЭ.-1987.-171с.
6. Упине А.М. Дизайн изделий из кож рыб (Традиции народов Сибири и современность): дис.канд.искусствоведения:17.00.06/ Упине Анастасия Михайловна.-М.:2002.-286с.
7. Упине А.М.,Кузьмичев Л.А. О методических подходах к проблеме дизайн – проектирования.// Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности (Поиск – 2002):сб.научных трудов Межвузовской научно – технической конференции аспирантов, магистров и студентов.– Иваново:ИГТА.-2002.-С.272-273.
8. Упине А.М. Народный костюм как отражение имиджа этноса.//Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии: сб.научных трудов 9Международной научной конференции.-СПб.:СПГУДТ,РЭМ.-2006.-С.272-275.
9. Упине А.М. Построение «дерева» уровней и сочетаний элементов и средств композиции изделий из рыбьих кож.// Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности: материалы Межвузовской научно – технической конференции.-Иваново:ИГТА.-2000.-С.155-156.

Сведения об авторе: **Упине Анастасия Михайловна**, доцент кафедры инженерного и художественного проектирования одежды Российского заочного института текстильной и легкой промышленности, кандидат искусствоведения

Тел.: 8-495-610-36-51; 8-926-530-23-22, e-mail: upine@yandex.ru

UDC 745.05.04;687.18

Upine A.M.

Russian correspondence institute of textile and light industry, e-mail: upine@yandex.ru

THE METHOD OF FORMING TYPOLOGICAL STRUCTURES IN STUDIES OF PATTERN RELATIONSHIPS IN THE COSTUME DESIGN

The article presents some results of studies on the 'suit' structure analyzed on the basis of the developed technique. The revealed patterns are presented in the form of classification models and typological structures showing the relationship of compositional and structural elements.

Keywords: costume, design, etnodesign, analysis, structure, patterns.

Bibliography:

1. Upine A.M., Alexandrov S.P. «With the question of cause of esthetics preferable ethnogroups»//RosZITLP-about science, technical and social problems.: sb.nauchnih trudov RosZITLP.-M.:RosZITLP.-1999.-s.134-135.
2. Savelyeva I.N. «The theoretical base in the harmony of «people costume» //Monography.-Ufa: Goscomnauki, resp. Bashkortostan.-2001. -s.183.
3. Savelyeva I.N. «Legitimate of the «Russian people costume» harmony» //Monography.-M.: Informznanie.-2002. -s.202.
4. Kozlova T.V. «The artistical proections of costume» -. M.: Legkaya and pishevaya promyshlennost.-1992.-292s.
5. «The methods of artistical construction» / отв. Redactor L.A.Kuzmichov.-M.:VNIITE.-1987.-171s.
6. Upine A.M. «Design for products from fish leather»: dis.cand.iscusstvovedeniya:17.00.06./Upine Anastasiya Michailovna.-M.:2002.-286s.
7. Upine A.M., Kuzmichov L.A. «About methods and problems of design and proects» (Poisk-2002):sb. nauchnich trudov Megvuzovskoy nauchno-techn. coference aspirantov, magistrrov and students.– Ivanovo: IGTA.-2002.-s.272-273.
8. Upine A.M. «People costume and image of etnos»: sb. Nauchnich trudov 9 Megdunarodnoy nauchnoy conferens.-SPb.: SPGUDT, REM.-2006.-s.272-275/
9. Upine A.M. «The building of the «tree» of connecting elements»: materils Megvuzovskoy nauchno-techn. conference.– Ivanovo:IGTA.-2000.-s.155-156/