Архитектура как источник вдохновения.

От стилей архитектуры – к стилям костюма.

Мотох Елена Валериевна,

педагог дополнительного образования

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»,

дизайнер по костюму

Кто знает, откуда берутся наши идеи.

Наше вдохновение.

Почему мы придумываем то, что придумываем.

Чак Паланик

У многих людей, интересующихся нашими творческими находками, часто возникает вопрос, откуда берутся ***идеи*** создания новых коллекций. Другими словами, в чем источник нашего ***вдохновения***. Конечно, ни у кого нет точного ответа на эти вопросы.

К примеру, всемирно известный модельер Кристобаль Балансиага, даже после того, как к нему пришла всемирная известность, никогда не скрывал, что частенько приезжал в Париж и находил вдохновение в работах Коко Шанель.

На самом деле источником для вдохновения может служить ***ВСЕ***!!!

Все, что нас окружает и что вызывает в нас эмоции: искусство, архитектура, живопись, графика, музыка, кино да хоть скомканный лист бумаги…

Давайте рассмотрим это на примере ***АРХИТЕКТУРЫ***.

Пьер Карден (Pierre Cardin), Александр МакКуин (Alexander McQueen), Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Жан Поль Готье (Jean Paul Gautier)… Кто из ***великих кутюрье*** хотя бы однажды не обращался за вдохновением к ***произведениям архитектуры или изобразительного искусства***? Новые коллекции Chanel и Dolce & Gabbana часто и вовсе походят на своеобразные каталоги орнаментальных мотивов барокко, рококо или византийской эпохи.

Каждая эпоха, стиль, культура стала иметь обязательную **СВЯЗЬ** между предметной средой, созданной человеком, и костюмом. Органическое единство костюма с окружающим миром и архитектурой является стилевым признаком определенного исторического периода. Связь архитектуры и костюма находит свое выражение в ***единстве образного решения, похожести силуэта, схеме пропорционального внутреннего членения формы***. Не случайно многие известные дизайнеры костюма являются архитекторами по образованию как, например, Пако Рабанн.

Продуктивность подобного поиска в известной мере обеспечена родством двух видов искусства. Костюм сопоставляют с архитектурой больше, чем с любым другим родом искусства, хотя ему присущи и живописные качества, и формообразующие качества скульптуры. В одежду мы «входим», как в архитектурное сооружение, она ограничивает наше тело. Неслучайно поэтому во всех исторических формах одежды усматриваются те же стилистические тенденции, что и в современных им архитектурных формах. Костюм, как и архитектура, характеризуется двойственностью содержания. Всякое строение может быть рассмотрено как утилитарно-конструктивное и художественно-стилистическое явление. Это же применимо и к одежде.

Архитектура и костюм следуют сходным законам ***формообразования***, утверждая понятие о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале.

Костюм ***античной Греции*** развивался в соответствии с временными сменами трех архитектурных ордеров: дорического, ионического и коринфского – и отражал те же самые эстетические идеи. Естественные пропорции были мерилом прекрасного.

Архитекторы средневековья видели источник красоты и гармонии не в числовых пропорциях, а в сочетании и сопряжении сложных геометрических линий, объемов и цветовых контрастов. В средние века большое влияние на общественную и культурную жизнь оказывала религия. Церковные запреты и канонизация норм поведения отразились и на костюме. Отсюда появление ***стилизации*** и ***геометризации фигуры человека***. Средневековый костюм положил начало развитию ***костюма-футляра***, сильно стягивающего тело человека с целью отойти от его естественной формы и задать форму, придуманную художником.

В **эпоху Возрождения** костюм характеризуется некоторой приземистостью, статичной уравновешенностью, подчеркивающей спокойную величавость. Те же пропорции наблюдаются в архитектуре этого периода. Образцом красоты считается ***естественность***. Нет необходимости причудливо изгибать формы.

Стиль барокко, царивший в искусстве Европы XVII века, отличает чрезмерная роскошь, помпезность и безмерная декоративность и в архитектуре, и в костюме. Одежда была настолько усложнена и перегружена деталями, что на первый взгляд невозможно было различить ее отдельные части.

Стиль рококо, пришедший на смену барокко в XVIII веке, утверждает костюм, не имеющий никакой связи с его утилитарной функцией. Основные черты стиля в архитектуре и костюме – ***утонченность, изящество, изысканная сложность форм и причудливость орнаментации***.

Искусство XIX века характеризуется довольно частой ***сменяемостью стилевых направлений***, каждое из которых несло в себе признаки разработанных ранее закономерностей. Эти стили являлись, по сути, своеобразными имитациями: классицизм, псевдоготика, новое барокко, новое рококо. Появление новых материалов и технологий в конце столетия открыло небывалые перспективы как в градостроительстве, так и в производстве одежды. В это время сталкивались два противоположных направления – старое традиционное искусство, создаваемое кропотливым ремесленным трудом, и новое искусство, опирающееся на технический прогресс и промышленное производство.

То же происходит и в искусстве создания костюма. Тело женщины освобождается от корсета, в моду входят новые формы, которые подчеркивают естественные пропорции человеческой фигуры. Критерием красоты костюма становится его ***функциональность***, соответствие назначению. Простота формы и кроя, композиционная ясность.

Форма костюма – понятие сложное и многоуровневое. К самому понятию «форма» можно подойти с разных позиций: ее можно рассматривать как философскую категорию, как символ, как объект, как результат деятельности.

История развития стилей в искусстве позволяет убедиться в тесной связи архитектуры и костюма. В этом явлении содержится и принцип обратного действия – целенаправленный поиск новых форм современного костюма через ассоциативную переработку архитектурных форм как источника творчества дизайнера. Образные ассоциации, родившиеся в процессе тщательного отбора, также являются основанием для создания новой формы костюма.

Писатель К.Г. Паустовский говорил, что «***ВДОХНОВЕНИЕ*** – как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок». Творчество невозможно без вдохновения, поэтому каждый мастер должен испытать чувство полета фантазии, удовлетворение от воплощения идеи и признание оригинальности творения.