

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЕТНОГО АРТИСТА.

Сунцова С. В.¹ Тимофеева М. Р.¹

¹ФГБОУ ВО «Омский Государственный Технический Университет», Россия (644050, Омск, пр. Мира, д.11), e-mail: info@omgtu.ru

Одежда специального назначения – очень обширное понятие, включающее в себя множество групп одежды. Одежда для занятий хореографией – это особый сегмент спортивного направления одежды, требующий не только заданных гигиенических норм, но и форм, соответствующих костюму на сцене. Условия труда и специфика эксплуатации являются определяющим фактором в выборе материалов и конструктивного решения моделей. Практическая значимость работы аргументирована погружением в тему в период нескольких практик, знакомством с темой изнутри балетного мира и его функциональных и эстетических запросов. Статья рассматривает проектирование капсульной коллекции балетного артиста с учетом требований проектирования одежды специального назначения, систематизирует функции спецодежды. Предпроектное исследование раскрывает ресурсы создания коллекции, иллюстрирует самобытный взгляд на современную эстетику в создании коллекции с конкретными задачами.

Ключевые слова: одежда специального назначения, балет, капсульная коллекция, функциональность, эргономика

DESIGN OF CLOTHES OF A SPECIAL PURPOSE. CAPSULAR COLLECTION OF THE BALLET ACTOR.

Suntsova S.V.¹ Timofeeva M. R.¹

¹SEE HE Omsk State Technical University, Omsk, Russia (644050, Omsk, 11, Mira Prospekt), e-mail: info@omgtu.ru

Clothes of a special purpose – very extensive concept including a great number of groups of clothes. The clothes for occupations choreography are the special segment of the sports direction of clothes demanding not only the set hygienic norms, but also forms corresponding to a suit on the stage. Working conditions and specifics of operation are the defining factor in the choice of materials and the constructive solution of models. The practical importance of work is reasoned by immersion in a subject in the period of several the practician, acquaintance to a subject from within the ballet world and its functional and esthetic inquiries. Article considers design of a capsular collection of the ballet actor taking into account requirements of design of clothes of a special purpose, systematizes functions of overalls. The predesign research opens resources of creation of a collection, illustrates an original view of a modern esthetics in creation of a collection with specific objectives.

Keywords: clothes of a special purpose, ballet, capsular collection, functionality, ergonomics

Одежда специального назначения – очень обширное понятие, включающее в себя множество групп одежды. Для расширения границ в понимании термина «одежда специального назначения» необходимо рассмотреть это определение в контексте

исторических примеров и различных специфических факторов её возникновения и применения.

Например, одежда для кормилиц. Кормилицы – это профессия, существовавшая до 1917 года. Их нанимали для кормления грудных малышей. Униформой кормилиц стал народный костюм, так же как форма лакеев, горничных и прочее. Одежда для египетских наложниц. На приёмах египетских фараонов египтянки знатного происхождения присутствовали в париках окрашенных в голубые тона. На лице – длинные чернёные накладные ресницы, широкие нарисованные брови, нарумяненные скулы, губы, покрытые карминно-красной краской, и венчает это конусообразный кусочек твёрдых благовоний на самом верху голубого парика, постепенно таявший, так что капли умащивали всё тело – так выглядела египтянка. Таким образом, в данном примере просматривается тенденция к смещению акцентов в спецодежде: комфортность уступает место определённым функциям[5]. Униформа средневековых рыцарей была еще более некомфортна, чем описание предыдущего костюма. Зато она была очень функциональна, килограммы металла, покрывающие тело, хорошо защищали во время военной деятельности и на турнирах. Одежда для сварщиков. Летящая раскалённая окалина, брызги жидкого металла, необходимость производить сварку в том числе выше уровня плеч диктует определённые условия. Ассортиментная группа одежды данного вида деятельности – брезентовый фартук и нарукавники, куртки, комбинезоны. Обязательным дополнением к спецодежде сварщика являются средства индивидуальной защиты – маска со стеклянными светофильтрами, щиток, каска. Вещи являются очень объёмными; ограничиваясь функцией защиты, игнорируют эргономичность. В данном примере отлично прослеживается первостепенность функциональности такой одежды. Школьная форма. Выполняет дисциплинарные функции, её можно назвать инструментом внеклассного контроля. Форма имеет различия даже внутри одной школы, что позволяет безошибочно определить социальную принадлежность ребёнка и повысить его ответственность. Школьная форма нивелирует социальные различия, делает, хотя бы внешне, всех разными и предотвращает комплексы и конфликты в обществе.

Таким образом, можно сделать определенные выводы о функциях спецодежды:

- Спецодежда как индивидуальное средство защиты: обеспечение надёжной защиты тела человека от различных производственных факторов при сохранении нормального функционального состояния и работоспособности.
- Спецодежда как средство коммуникации с конечным потребителем и частными инвесторами, через атрибуцию элементами корпоративного стиля.
- Дисциплинарные функции спецодежды.

- Нивелирование социальных различий.
- Знаковая функция.

Некоторые виды деятельности человека предполагают кроме функциональных потребностей, повышенные требования к эргономичности. Поэтому проектирование одежды специального назначения начинается с анализа условий конкретной профессии. Функциональность и эргономичность – разные понятия, включающие в себя различные требования к одежде. Одежда для занятий хореографией неудобной быть не может, скорее, это основное её качество – эргономичность. Таким образом, эргономичность становится самой главной функцией. Такая одежда должна быть абсолютно спортивной по содержанию и романтической по форме. Одежда для артистов балета объединяет в себе такие качества как эргономичность и функциональность, в этом её особенность.

Одежда для занятий хореографией – это особый сегмент спортивного направления одежды, требующий не только заданных гигиенических норм, но и форм, соответствующих костюму на сцене. Условия труда и специфика эксплуатации являются определяющим фактором в выборе материалов и конструктивного решения моделей. Одежда очень сильно влияет на самочувствие и работоспособность артиста, поэтому очень важно найти в одежде точные отношения комфорта и ощущения дисциплины тела.

Мир балетного артиста изолирован от реального мира, и всё, что происходит внутри него, существует по своим правилам, сложно поддающимся логике на первый взгляд. Одно из «антиправил» – одежда не разграничивается на верхнюю и нижнюю. Спортивное бельё (леотард) носится как верхнее, а традиционно верхняя одежда (пальто-халаты и пуховые жилеты) становится уместной внутри помещения. Артисты балета одеваются многослойно и непредсказуемо, часто смешивая стили, соединяя одежду репетиционную – чисто романтического характера (пачки, шопенки, леотарды), и спортивную, удобную, выдерживающую высокие нагрузки. Всё это произвольно образует диффузные стилевые сочетания. Это можно назвать методом случайных комбинаций. Для разогрева или сохранения тепла носят вязаные шорты, комбинезоны, гетры от бедра самых разных расцветок и орнаментов. На ногах, иногда поверх пуантов, – утеплённые сапожки «чуни» или тапочки. Во время подготовки к танцу внешний вид артиста можно сравнить с коконом, который сбрасывает оболочки, чтобы в конце, после разогрева, превратиться в прекрасную бабочку. Состояние «кокона» и его «расслоения» может быть очень интересным с точки зрения анализа, в этих костюмных привычках и сочетаниях иногда осознанно, а иногда нет, выражается креативность артиста.

В результате анализа ассортиментных групп одежды для занятий хореографией, были выявлены основные:

- Леотард (гимнастический купальник) – вид обтягивающей одежды, закрывающей туловище. Может иметь короткие либо длинные рукава, «горло» может присутствовать или отсутствовать. Купальник для танцев должен создавать образ и подчёркивать каждое движение, делая его лёгким и точным[8].
- Трико – вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую трусами. В профессиональном трико на стопе снизу сделано специальное отверстие, если во время работы танцовщица натрёт ногу, ей придётся снять не полностью пачку и трико, а только пуант и продеть стопу сквозь отверстие.
- Комбинезон – костюм, представляющий собой соединение верхней части одежды и брюк. В репетиционной одежде комбинезоны бывают прилегающими к телу и заменяющими собой леотард и трико, а бывают разогревочные. Разогревочные двух видов – вязаные и с эффектом сауны.
- Гетры – род тёплых чулок, надеваемых поверх трико, иногда они имеют отверстие на стопе под пятку для надёжной фиксации.
- Классическая балетная пачка для репетиций (франц. Tutu) – это многослойная жёсткая юбка из сетки или фатина, верхний слой которой расположен в горизонтальной плоскости, юбка соединяется с трусами, которые отделаны рюшами, чтобы скрыть анатомию тела, в сценическом костюме юбку с трусами пришивают к лифу. Репетиционная пачка насчитывает десять слоёв сетки.
- Балетки – мягкие балетные тапочки светлого оттенка в которых балерины посещают классы – балетные уроки, подготавливающие тело к дальнейшим занятиям и репетициям, в том числе в них выполняются па у станка.
- Пуанты – (от фр. les pointes des pieds – «кончики пальцев») – женские балетные туфли с твёрдым квадратным носком. Носок увеличивает площадь опоры: точка – «pointe» превращается в хоть и совсем небольшую, но площадку «пяточек», на котором должна удержаться балерина[4].

Так же можно назвать юбку, свитер, спортивные брюки, халаты-пальто. Сапоги для разогрева.

Отношения балетного артиста с одеждой часто становятся творческим источником для стилизации и проектирования коллекций дизайнеров. Например, в 2014 году Dries Van Notten выпустил коллекцию, посвящённую Рудольфу Нурееву. Восточные орнаменты, готические элементы формы, смешение слоёв сценической и репетиционной одежды – удобные трикотажные бриджи с завышенной линией талии, напоминающие трико и заправленные в них шёлковые блузки. К балетным образам обращались Джанфранко Ферре, Александр Маккуин, Томас Мейер из модного дома Bottega Veneta.

Творческим источником и композиционным приёмом в проектировании капсульной коллекции Сони Сунцовой послужила одежда специального назначения балетного артиста. Важное место в проекте занимает сбор материала (inspiration) – деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Точно собранный материал даёт новое качество конкретному результату, формирует процесс создания субъективных ценностей в проектировании традиционных вещей[7]. Поэтому эмоциональным и визуальным посылом стала линия. Приведённая ниже цепочка слов-маркеров разворачивает движение мысли автора: линии тела танцовщика; линия в пространстве как траектория движения танцовщика, его вращение вокруг своей оси (спираль); линия на плоскости, рисунок танца – движение танцовщика на планшете сцены, линейный след, рисунок на полу, орнамент на ковре. Орнамент – это посыл, буквенный текст; это лексика, лексика танца. Танец – это язык, индивидуальная лексика танцовщика как почерк. Линия как композиционный приём сквозит через всю коллекцию, и единственная область проектирования, до которой она не смогла дотянуться – цвет. Поэтому, источником для колористического решения коллекции было выбрано творческое наследие русского театрального художника Льва Бакста. Не только по историческим причинам, но и потому, что в настоящее время в репертуаре театра есть спектакли, оформленные Бакстом, такие как – «Шахерезада», «Карнавал», «Петрушка», «Жар-птица». При проектировании коллекции автор ориентировался на танцовщиков Мариинского театра в особенности, так как они явились источником живой информации и потенциальными клиентами проектируемой коллекции. Наблюдение за артистами балета этого театра дало глубокое понимание их внутренних потребностей, позволило выявить их ассоциативные ценности [2].

Игра между двумя сценами (старой и новой) как двумя разными характерами, развивается во всей коллекции. Если перевести это на язык композиции, то это самое выразительное средство – контраст. Контраст в формах, деталях, цвете, фактурах, пропорциях, масштабе, назначении. Именно контрастные отношения внутри коллекции делают её выразительной и приподнимают над обыденностью. Например, в коллекции есть изделия как объёмных форм, так и очень облегающих. Так же контраст присутствует в плотности ткани; в пропорциях – объём и длина рукавов к длине изделия; в назначении – от тренировочного ассортимента до нарядного; в фактурах – глянцевая вуаль бифлекса и рыхлая плательная.

В коллекцию вошла такие ассортиментные группы, как верхние изделия (плащ, халат, тренчкот) – fashion-линейка; и сегмент специального назначения одежды: спортивное бельё-леотарды, комбинезон для занятий хореографией; репетиционная юбка; разогревочный комбинезон, болеро. В проектировании коллекции были использованы традиционные

методы конструирования, наряду с экспериментами конструктивного моделирования и макетирования (рис. 1).

Рис. 1. Капсульная коллекция Сунцовой Софьи

Благодаря этому, можно выделить конкретные аспекты для проектирования капсульной коллекции балетного артиста:

- профессиональный аспект;
- комфортность;
- ткани и трикотажные полотна специального назначения, учитывающие специфику назначения в танце: эластичность, воздухопроницаемость, теплозащитность, гигроскопичность, формоустойчивость, возможность частой стирки;
- конструктивный аспект: дополнительные вставки на амплитуду поднятия ног и рук, разрезы на юбках и халатах, анатомичные линии, точно найденные прибавки на свободу облегания;
- аспект многослойности – физиологическая потребность для постепенной подготовки тела к танцу;
- эстетический аспект: балет – это искусство, не спорт, и одежда должна отвечать эстетическим качествам в силу особенностей профессии и душевного устройства артистов балета.

В процессе выполнения выпускной коллекции произошло сотрудничество с каллиграфом Ромой Бантиком, он предоставил свою надпись цитаты танцовщицы Айседоры Дункан на кириллице: «Если бы ты мог объяснить что-либо словами – не было бы смысла в том, чтобы станцевать это». С помощью этой надписи были выполнены и напечатаны принты для купальников. Таким образом, авторская коллекция соединила в себе элементы и особенности одежды для занятия балетом, а также образную составляющую в изделиях fashion-направления. В этом состоит инновация данной коллекции. Коллекция определяет перспективы развития одежды для балетного артиста и индивидуальный подход.

Современный индивидуализм в погоне за уникальностью отвергает подражание благодаря огромному количеству различных направлений в моде, существующих одновременно. Костюм является эмоциональным катализатором, создавая психологический посыл, актуализируя системы знаков и символов. При этом костюм сочетает различные функции, как утилитарные, так и эстетические. Это позиционируют и капсульные коллекции «прет-а-порте». Именно это направление в дизайне костюма на протяжении многих лет претерпевает изменения и неизменно прогрессирует под властью глобализации. Условия изготовления повседневных, актуальных в реальной жизни моделей ставят перед дизайнерами трудные задачи поиска эстетической выразительности [6].

Практическая значимость работы аргументирована погружением в тему в период нескольких практик, знакомством с темой изнутри балетного мира и его функциональных и эстетических запросов. Коллекция выполнена на высоком профессиональном уровне, демонстрирует владение законами композиции, конструкторскими и технологическими навыками. Коллекция имеет самобытный взгляд на современную эстетику и создание коллекции с конкретными задачами.

Список литературы:

1. Балет XX век. Страницы истории хореографического искусства России XX века по материалам журнала "Балет" / под ред. В. Уральской. – М.: Студия "Мохин Дизайн", 2011. – 440 с.
2. Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 476 с.
3. Гаевский В. Разговоры о русском балете: Комментарии к новейшей истории / В. Гаевский, П. Гершензон. – М.: Новое издательство, 2010. – 437 с.

4. Пуанты. Википедия. [Электронный ресурс] . – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пуанты> (дата обращения 10.08.2017)
5. Разработка коллекции спецодежды для автослесаря. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65625b2bc68a5d53b88521316d37_0.html (дата обращения 10.08.2017)
6. Тимофеева М.Р., Чураков С.Н. Ресурсы текстильного дизайна в индивидуализации коллекции «прет-а-порте». Коллекция «Nude» // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 2.;
7. Тимофеева, М.Р. Технология развития креативного мышления у дизайнеров через проектные методы // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; URL: <http://www.science-education.ru/127-20588> (дата обращения: 05.08. 2017)
8. Что такое леотард? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.be-in.ru/word/13440-leotard>. (дата обращения: 5.08.2017).

Сведения об авторах:

1. Сунцова Софья Вадимовна¹, +7 983 1121963, 644050 Омск, пр. Мира 11, ОмГТУ/ Институт дизайна и технологии, студент, художественно-технологический факультет.

Адрес для переписки: zelenaya_sonyu@yandex.ru

2. Тимофеева Марина Рафаиловна¹, +7913 6519867, 644010 Омск, ул. Ленина 47/9, ОмГТУ/ Институт дизайна и технологии, профессор кафедры «Дизайн костюма» профессор, член союза дизайнеров России.

Адрес для переписки: marina.marina.timofeeva@gmail.com

Шифр основной специальности: 54.04.01