

СОПОСТАВЛЕНИЕ, ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА И КОСТЮМА

Амиржанова А. Ш.¹, Толмачева П. А.²

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, e-mail: aina71@bk.ru

²ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, e-mail: polinalxx@yandex.ru

В представленной статье авторы апробировали проблему сопоставления понятий «костюм» и «искусство» и, в дальнейшем, определили, является ли костюм предметом искусства или он носит только лишь утилитарный характер. Авторы указывают на то, что во всех исторических цивилизациях, эпохах, периодах человек сумел создать особый материальный мир, проникнутый эстетическим и нравственным идеалом. И только лишь костюм, столь ярко и убедительно может передать художественный вкус, идеи, представление времени. Многие предметы материальной среды человека, в том числе и костюм, безжалостно утратили свое существование. Поэтому, представить и восстановить костюм той или иной эпохи можно при помощи живописных полотен или скульптурных произведений. Рассуждая над вопросом – может ли костюм являться искусством, авторы обращаются к высказываниям великих кутюрье XX века. Также они считают, что костюм, утратив со временем свое функциональное назначение, может возвыситься до произведения искусства и выступать объектом для эстетического созерцания. Вместе с тем, по мнению авторов, костюм обладает уникальными возможностями. Перемещаясь из пространства бутиков, подиума в выставочное пространство, он может менять свои функции. Т.е. может быть не просто товаром, а коллекционным предметом искусства, продолжая, с одной стороны, поддерживать свое функциональное назначение, а с другой стороны, оставаться выставочным экспонатом, иначе говоря, произведением искусства. В процессе исследования и проведенного анализа авторы пришли к выводу, что костюм имеет как признаки изобразительного искусства, так и функции эксплуатируемой вещи. Восприятие костюма как предмета искусства ставится задачей для каждого человека. Оно является как бы дополнительной функцией, которая зависит от отдельной личности, его понимание мира.

Ключевые слова: культура, кутюрье, индустрия мода, костюм, идея, произведение искусства.

COMPARISON AND INTERACTION OF ART AND COSTUME

Amirzhanova A.SH.¹, Tolmacheva P. A.²

¹FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: aina71@bk.ru

²FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: polinalxx@yandex.ru

In the present article, the authors tested the problem of comparing the concepts of “costume” and “art” and, further, determined whether the costume is an object of art or is it only of a utilitarian nature. The authors point out that in all historical civilizations, ages, periods, man has managed to create a special material world, imbued with an aesthetic and moral ideal. And only a costume can so vividly and convincingly convey artistic taste, ideas, and the presentation of time. Many objects of the material environment of a person, including a suit, have mercilessly lost their existence. Therefore, it is possible to present and restore the costume of a particular epoch with the help of paintings or sculptural works. Arguing over the question - can a costume be an art, the authors turn to the statements of the great couturiers of the 20th century. They also believe that the costume, having lost its functional purpose over time, can be elevated to a work of art and become an object for aesthetic contemplation. However, according to the authors, the costume has unique capabilities. Moving from the space of boutiques, the podium to the exhibition space, it can change its functions. Those. may be not just a commodity, but a collection object of art, continuing, on the one hand, to maintain its functional purpose, and on the other hand, to remain an exhibition exhibit, in other words, a work of art. In the process of research and analysis, the authors came to the conclusion that the costume has both signs of fine art and the functions of the exploited thing. The perception of costume as an object of art is set for each person. It is like an additional function, which depends on the individual, his understanding of the world.

Key words: culture, couturier, fashion industry, costume, idea, artwork.

Во всех исторических цивилизациях, эпохах, периодах человек сумел создать особый материальный мир, проникнутый эстетическим и нравственным идеалом. Среди всех

предметов материальной культуры, пожалуй, костюм с полным правом можно назвать, как носитель художественного вкуса того или иного периода времени, идей, чувств и представлений. Но порой, вкусы и предпочтения были достаточно далеки от истинной гармонии человека и костюма, с позиции утилитарности и комфорта.

Как часто мы воспринимаем под понятием «искусство» все его традиционные виды: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, музыку, театр и т.д. А вместе с тем костюм – это есть проявление эпохи, стиля, это созданный художественный образ, проникнутый неким эстетическим вкусом и представлением. В создании любого костюма, активную роль принимают различные виды декоративно-прикладного искусства: ткачество, вышивка, обувное и ювелирное дело и др. Но отличительная сторона костюма, позволяющая нам говорить о нем как о произведении искусства – это то, что его создает художник.

К сожалению, часто время безжалостно по отношению к искусству и поэтому, за многовековую историю до наших дней дошло ничтожно малая доля образцов костюма. В отличие от других видов декоративно-прикладного искусства лишь костюм и металлическая посуда, выполненная из драгоценных материалов, чаще других подвергались истреблению: посуду переплавляли, а костюм уничтожали.

Поэтому, часто мы можем восстановить и представить костюм всех времен и народов посредством таких видов искусства как живописи, скульптуры и графики [1]. В качестве примера может служить живописное произведение известного нидерландского художника Ян ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» (Рис.1) и скульптура Федора Шубина «Бюст Павла I» (Рис. 2).

Рис. 1. Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини», 1434 г. Х.м.

Рис. 2. Ф. Шубин «Бюст Павла I», 1800 г. Бронза

В современном же мире, для создания своей коллекции, западноевропейские и российские дизайнеры, в первую очередь обращаются к творческому источнику для вдохновения, т.е. к искусству. Искусство оказывало и продолжает оказывать влияние на творчество дизайнеров и на развитие моды в XXI веке.

«Дизайн не спасет мир, но может сделать так, чтобы его стоило спасать...» - эти слова Ральфа Каплана из книги «С помощью дизайна», наиболее актуальны в последние десятилетия. Современные модные образы все чаще стали восприниматься как предмет искусства. Этому активно способствовали авангардные дефиле величайших домов мод, перемещение показов из просторных залов в выставочные помещения и музеи, создание атмосферы показа с помощью большого количества декораций. Одежда теряет приоритет утилитарной функции и становится более субъективной, отсюда, важна каждая деталь образа, иначе он норовит рассыпаться и не уложиться в рамки «показа-театрального шоу». Примером может послужить показ «Mercedec-BenzFashionWeek-2017», где вместо стандартных проходов устраивались перформансы с созданием принта на костюме прямо во время показа. Человек, выходящий в центр подиума, должен был наносить броские, яркие мазки на одежду сидящей перед ним на коленях модели. До сих пор существуют разногласия между теми, кто согласен с подобным самовыражением и теми, кто остается консервативен в вопросах демонстрации модных показов.

Итак, можно ли говорить о современном костюме как о виде искусства? В век индустриализации, глобализации, новых технологий дизайн костюма должен скорее тяготеть к минимализму и утилитарности, чем к рукотворчеству и украшательству. История костюма, собирая примеры творческого создания костюма от народных ансамблей, собранных

вручную, богато украшенных вышивкой до современных образцов одежды премиум класса и от-кутюр, показывает нам прекрасные образцы уникального, драгоценного костюма. Но является ли костюм искусством, если его используют в быту, надевают на человека, прикрывая тело?

В истории встречаются личности, которые создавали костюм, но видели себя исключительно художниками и творцами. Таким был Поль Пуаре – он не только называл себя художником, но еще и покровительствовал над другими художниками-иллюстраторами того времени. «Дамы приходят ко мне, чтобы заказать платье, - точно также они обращаются к выдающимся художникам, если хотят иметь собственный портрет, написанный на холсте. Я художник – я не портной», - так говорил Пуаре [1]. Однако, он создавал не только индивидуальные заказы, но и работал с компаниями, выпускающими его творения в массы.

В противовес персонам-искусства, мы вспоминаем Коко Шанель. Она была скорее первопроходцем в индустрии моды и по образному сравнению журнала *Vogue*: ее платья в стиле модерн были отождествлены с собранными автомобилями марки «Форд». «Платье – это не трагедия и не картина, - заявила Шанель, - это очаровательное и недолговечное творение, но не бессмертное произведение искусства. Мода должна умереть и умереть быстро, ради того, чтобы могла выжить коммерция.»... [2]. Недвусмысленные высказывания Коко Шанель о соперниках. Она говорила, что художнику не место в мире моды, а самого П. Пуаре она считала исключительно костюмером и говорила, что её маленькое черное платье сложнейшая работа и тщательный анализ.

Вновь возвращаясь к рассуждениям о сопоставлении костюма и искусства в том значении, в котором мы привыкли его воспринимать, следует разобрать эти два понятия, сравнивая их друг с другом. Это поможет в ответе на вопросы: является ли мода искусством, и кто это решает? Для начала, выделим общие для каждого понятия тезисы.

С одной стороны, мода и искусство имеют своё развитие. Искусство развивается постепенно и человеку требуется большой промежуток времени, чтобы осознать то, что сформировалось новое направление или создано новое течение. Модные же тенденции регулируются улицей и людьми. Здесь человек решает, что должно выделиться, создать вокруг интерес и привлечь внимание, это подхватывают другие люди, которым стало понятно и привлекательно смелое решение. Развитие искусства происходит за счет художника, творца, который выходит за грани привычных техник и методов. Меняя направление, художник, в большинстве случаев, остается не признан для своих современников, но со временем ситуация меняется и общество начинает понимать его поток мысли. У модного костюма другая ситуация – его ждут, поклонники жаждут новых изменений и чем ярче и необычнее будут эти изменения, тем ярче будет к нему интерес.

А с другой стороны, костюм обладает феноменальной стороной в своем развитии. Например, когда мы видим нечто, написанное красками на холсте и висящее на стене в золотой раме, мы, не сомневаясь ни минуты, относим этот объект к живописи, независимо от качества и времени его исполнения; никто, очевидно, не усомнится в своей правоте, относя к области скульптуры человеческую фигуру, отлитую из бронзы или высеченную из мрамора. Точно так же, рассматривая в музее отмеченную патиной времени резную скамью, фарфоровую вазу (Рис. 3) или женское платье XVIII века (Рис.4) или костюм, созданный великой Коко Шанель (Рис.5), мы не удивляемся их присутствию здесь рядом с картинами и скульптурой в качестве произведений искусства особого рода.

Рис. 3. Китайская фарфоровая ваза, XVIII в.

Рис. 4. Женское платье XVIII в.

Рис.5. Коко Шанель. Твидовый костюм, юбка, 1954 г.

Вырванные из материального человеческого окружения своей эпохи, часть которого они когда-то составляли, они выступают для нас как объекты эстетического созерцания. Т.е. они утратили свое утилитарное содержание и в силу этого как бы возвысились до произведения искусства. Но как быть с костюмом, который сегодня мы носим? Обычно мы говорим об его удобстве или неудобстве, а потом о красоте. Едва ли кому-нибудь приходит при этом в голову относить повседневный свой костюм к области какого бы то ни было искусства. Между тем такова же судьба и тех утилитарных предметов и костюмов, которые были извлечены историками и археологами из культурных слоев отдаленных эпох и которые, обретя благодаря усилиям реставраторов свой первоначальный вид, занимают почетное место в наших музеях в качестве художественных экспонатов. Пройдет еще, к примеру, 100 лет, и зрители будут приходить в восторг и с интересом изучать особенности нашего повседневного костюма. Нас будут называть «великими художниками по костюму», жившие в XXI веке.

Вместе с тем, костюм имеет возможность быть уникальным. Перемещаясь из пространства бутика, подиума, гардероба в контекст выставочного пространства, он меняет свои функции. Мгновенно произведение моды меняет свое значение и систему ценностей, оно становится не только товаром, но и коллекционным предметом искусства. Костюм становится частью коммерческого искусства: с одной стороны он поддерживает свои функции и определенное назначение, а с другой остается выставочным, эстетическим идеалом, произведением декоративного искусства. Можно предположить, что любой костюм от *pret-a-portedeluxe* и выше является примером коммерческого искусства, так как «это

искусство, которое должно соответствовать критерию художественности, но при этом имеет коммерческий потенциал, другими словами, позволяет получать прибыль [3].

Еще раз подчёркивая различия, следует отметить, что костюм в современном мире – это в первую очередь предмет эксплуатационной функции, а не декорирование стиля жизни. Изначальный смысл костюма, конечно, сохранился, но костюмер-творец перешагнул через многие рамки, чтобы сделать из одежды субъективный образ. Постепенно, человек пришел к тому, что «дизайнерское творчество в отличие от искусства ориентировано не на субъективизацию объективного, а на объективизацию субъективного» [4]. Это еще один тезис в поддержку различия, а не схожести, костюма и искусства.

Продолжая сопоставлять костюм и искусство, необходимо затронуть тему элитарности. Произведения искусства обладают уникальностью и это их отличает от массмаркета. И если, к примеру, для создания картины требуется долгий творческий поиск, и, непосредственно, сам процесс написания картины, то и костюм, проходя долгий путь от рождения идеи, создания эскизов, проработки конструкции и до последнего стежка, отличается тем, что имеет сложнейшую методику создания. А если выполнена задача создания высокохудожественного костюма, то костюм обладает теми же ценностными категориями как любое другое произведение искусства [5].

Во время работы над исследованием, нами были приняты во внимание несколько точек зрения. Рассматривая костюм как одну из форм искусства, она может восприниматься иначе от живописи и скульптуры, но будет сохранять свое назначение. Как замечает искусствовед Энн Холландер, эволюция моды всегда зависела от эстетического восприятия, а не от политических, экономических и социальных факторов. Вопреки многим авторам по истории костюма, которые утверждают, что мода зависима исключительно от факторов социальной жизни человека, Холландер утверждает, «что моду следует понимать, как стремление к обновлению и эксперименту» [6]. Она пишет: «Мода – это современное искусство, так как её внешние изменения иллюстрируют идею процесса на расстоянии, как и в случае с остальным современным искусством; это всегда репрезентация. Мода создает свою собственную последовательность образов в собственной формальной среде, у которой есть своя собственная история, а не просто отражает существующие культурные явления [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что костюм, обладая множеством функций, вполне может приобрести и еще одну, став произведением искусства, причем не просто произведением искусства, а произведением великого искусства. Для этого он должен обладать определенными творческими характеристиками.

- быть уникальным;
- иметь художественные качества, отличающие его от бытового костюма;

- быть объектом, влияющим на художественное изменение среды
- быть экспериментальным в его структуре – форме, цвете, материале, технологии

Нужен ли нам костюм как произведение искусства или отправить его только развивать индустрию моды и одевать человечество. Да, конечно, и в первую очередь это нужно творцам, раздвигающим рамки возможного, относящимся к костюму как произведению искусства способного влиять на художественное воспитание окружающей среды, на способ самовыражения возможными им средствами. Это нужно человечеству, что бы мир стал прекраснее, интереснее и все сферы жизни, даже такая прозаическая, как костюм, были доступны для художественного самовыражения.

Список литературы

1. Соколов Е.Г. Искусство в системе культуры // Введение в культурологию. СПб.: Издательство СПб университета, 2003. С. 55-56.
2. "Poiret Here To Tell of His Art" // New York Times. 1918. цит. по: «Troy N. Couture Culture: A Study in Modern Art and Fashion» Cambridge, MA, 2003. С. 47.
3. Morand P. L'allure de Chanel. Paris, 1976. С. 145.
4. Прикладная культурология: КАЛЕЙДОСКОП ИДЕЙ. Ежегодник. Под ред. И. Г. Хангельдиевой, Н. Г. Чаган – М.: Издательский дом Международного университета в Москве, 2010. – С. 86.
5. Липская В. М. Психология и социология костюма / Под ред. В. М. Липская. СПб.: Информационно-издательское агенство «ЛИК», 2015. С.14.
6. Michael Czerwinski. 50 платьев, которые изменили мир / Под ред : Н. Галактионова. М. : Азбука, 2014. С. 65.
7. Холландер Э. Взгляд сквозь одежду. М. : Новое литературное обозрение, 2015. С. 106.