

2. Беда Г. В. Живопись / Г. В. Беда. – М.: Просвещение М., 1986. – 192 с.
3. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда –М.: Просвещение, 1989.–192с.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков – М.: Искусство, 1965. – 246 с.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 246 с.
6. Горбенко А. А. Акварельная живопись для архитекторов / А. А. Горбенко. – К.: Будівельник, 1991. – 72 с.
7. Иогансон В. В. О живописи / В. В. Иогансон. – М.: Искусство, 1960. – 32 с.
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. Краткое руководство / А. К Кальнинг. – М.: Искусство, 1968. – 76 с.
9. Маслов Н. Я. Пленэр / Н. Я. Маслов – М.: Просвещение, 1984. – С. 65–74.
10. Кузин В. С. Наброски и зарисовки / В. С. Кузин. – М.: Просвещение, 1981–159 с.
11. Одноралов Н. В. Материалы в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
12. Павлинов П. Я. Для тех кто рисует / П. Я. Павлинов – М.: Советский художник, 1965. – 44 с.
13. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.
14. Рындин А. С. Живопись / А.С. Рындин – О.: КП ОГТ, 2010. – 288 с.
15. Смирнов Б. Г. Живопись / Б. Г. Смирнов. – М.: Просвещение, 1975. – 143 с.
16. Трутнев І. А. Методичні вказівки до художньо-ознайомчої (плернерної) практики для студентів ІІ курсу за напрямком підготовки 6.060102 «Архітектура» / І. А. Трутнев, С. І. Споденюк, А. Д. Крутоголов – О.: друк., ОДАБА, 2012. – 54 с.
17. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.
18. Унковский А. А. Живопись. Вопрос колорита / А. А. Унковский. – М.: Просвещение, 1980. – 145 с.
19. Щипанов А. С. Художнику-любителю/ А. С. Щипанов . – М.: Советский художник, 1971. – 168 с.
20. Яшухин А. П. Живопись / А. П. Яшухин. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

УДК 72.03

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ТЕОРИЙ ИСКУССТВА: МОДА И АРХИТЕКТУРА

Погорелов О. А., старший преподаватель кафедры ДАС

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел.: +380975344206

Штирбу Ю. Ю., студентка, направление ДАС

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел.: +380934423340

Анотація. У статті ставиться питання про використання архітектором такого творчого джерела натхнення, як індустрія дизайну моди. У процесі аналізу можна простежити, що процеси проектування в моді та архітектурі багато в чому ідентичні, і відповідно ці два види мистецтва можуть більшою чи меншою мірою впливати один на одного. Також можна помітити, що при наявності знань в галузі архітектури фахівець може розширювати поле своєї діяльності далеко за її межі, напрацьовує досвід у всіх видах діяльності, включаючи і саме архітектурне проектування.

Ключевые слова: мода, происхождение моды, архитектура, исторические стили, процесс проектирования, взаимосвязь искусств, области работы архитектора.

INTERACTION OF TWO THEORIES OF ART: FASHION AND ARCHITECTURE

Pogorelov Oleg, Senior Lecturer of the Department of Design of the Architectural Environment
Odessa State Academy of Construction and Architecture

Number: +380975344206

Shtirbu Julia, Design of the Architectural Environment direction, g.

Id orcid.org/ 0000-0002-0656-1357

Odessa State Academy of Construction and Architecture

Number: +380934423340

Аннотация. The article raises the question of the architect using such a creative source of inspiration as the fashionable design industry. In the process of analysis, it can be seen that the design processes in fashion and architecture are largely identical and, accordingly, these two kinds of art can influence one another to a greater or lesser extent. You can also notice that if you have knowledge in the field of architecture, a specialist can expand the field of his own activity far beyond its limits, gaining experience in all types of activities, including architectural design itself.

Ключевые слова: fashion, the origin of fashion, architecture, historical styles, the design process, the interrelation of the arts, the areas of work of the architect.

Мода – архитектура, которую мы носим на себе

«Первая оболочка, самая близкая к телу человека, это одежда. Вторая — интерьер.

Третья — здания, из которых состоит город, где живёт человек». Том Форд

Индустрия моды и архитектура работают в одном векторе – создание среды, в которой человек будет насыщен тем или иным эмоциональным наполнением. Архитектор, как и модельер, создает психологию среды человеческой жизни. Для дизайнера одежды план – это пропорции тела человека, по ним он кроит и создает некую оболочку, которая живет в конкретной функции и передает нужный человеку образ. Архитектор же, основываясь на пропорциях одного человека, создает интерьер и экстерьер здания как оболочку для существования и трансляции определенной мысли одного или нескольких людей. Подобно модельеру, создающему коллекцию, архитектор создает новую визуальную эстетику в городской среде.

Главное различие создаваемых модным дизайнером и архитектором продуктов в том, что мода призвана существовать в постоянном движении, в динамике пространства, а архитектура более статична по отношению к человеку и существует в динамике времени.

В создании вещей мы также можем пронаблюдать архитектурный оттенок, их создание похоже на строительство зданий – от эскиза до подачи покупателю или заказчику, подход к проектированию продукта может быть очень похожим, мы можем использовать одни и те же области вдохновения и творческие источники.

Одним из главных качеств объекта модного и архитектурного дизайна является уникальность. Эксклюзивный, персональный объект, одновременно рентабельный и функциональный, – наша цель. Следуя к ней, мы решаем композиционные задачи и проблемы, находим новые решения взамен старых, изживших себя по той или иной причине.

Наука не стоит на месте, и технологии уже давно стали частью нашей жизни и соответственно оказывают огромное влияние на процесс проектирования.

Компьютеризация и новые «умные» материалы – это главные векторы нашего времени. Расширяются горизонты творческого поиска, изменяется процесс формообразования под влиянием недоступных ранее новейших технологий и материалов. Актуальные изобретения трансформируются в трендовые формы костюма и аксессуаров, формы пространственной среды для существования человека.

Также мода и архитектура схожи тем, что как никакое другое искусство, отражают временные реалии общества, тенденции развития эстетики и культуры. Восприятие этих видов искусства абсолютно индивидуально, как отношение к тем или иным традициям определенных частей общества, оно зависит от возраста, условий становления, взглядов, обеспеченности, культуры, темперамента. Каждый исторически значимый отрезок времени формирует собственные особенности эстетики, которые образуют знаковые художественные стили.

Как мода, так и архитектура, это часть художественной культуры и наследия отдельной страны, эпохи, человечества в целом. Они сосуществуют в практически постоянной стилистической связи, их объединяет наличие таких схожих элементов, как образ, силуэт, форма, внутренняя конструкция, колорит и текстура материалов и т. д. Разумеется, в точности не выяснено, какое из этих искусств в большей мере влияет на формирование стиля, так как их роль определяет окружающая их историческая обстановка. Но несомненно, что мода, как и архитектура, выполняют как утилитарную, так и художественную функцию.

Архитектура и мода всегда были рядом с человеком, еще до формирования понятия искусства. Истоки архитектуры мы наблюдаем в желании древнего человека укрыться от дождя не в неудобных пещерах и гротах, а в собственно оборудованных постройках. Одежда появляется от необходимости «портативного» укрытия тела от внешних факторов. Со временем с формированием человеческой психологии формируется и чувство красоты – одно из главных качеств, отличающих человека от животного. Первым источником красоты служила сама природа. И ее стандарты проявлялись во всем, что создавалось. В последствии, каждый стиль отражал свой идеал красоты и представления о прекрасном как раз во внешнем виде человека и построек.

Античные храмы с их вертикальными пропорциями, – главный мотив одежды древних греков и римлян (тоги, хитоны – ниспадающая, сложно обернутая ткань с металлическими закреплениями), окраска одежды вторила архитектуре. *Японские* и *китайские* кимоно – это повседневная одежда и мужчин, и женщин всех сословий. Многослойные прячущие фигуру объемные одежды содержат образ и философию типичных сооружений. Одежды и типичные *древнерусские* постройки содержали и показывали традиции и мировоззрение ее жителей. *Готические* вертикальные линии, являющие стремление к высшему, к Богу, существующие в основе пропорций архитектуры, в особенности культовой, проявляются и в одежде. Очень высокая линия талии у платья, удлиненное декольте и рукава, ниспадающие с руки, юбку, собранную в складки обычно только с одной стороны, конусообразный головной убор (высотой до 70 см), напоминающий башни готического собора, и остроносая обувь. *Ренессансное* внимание идеалу человеческой фигуры проявлялось в стремлении к гармонии, упорядоченности, чистым чертам и геометрии. Одежда становится более комфортной и приятной человеческому телу, приближается к естественному силуэту. На бедра надевали кринолин – каркас из нескольких уменьшающихся в диаметре металлических кругов, висящих на кожаных ремнях, что сообщало юбке неподвижность и коническую форму, чтобы придать архитектурность силуэту. *Барокко* – сложность и обилие деталей, скульптурной отделки, многослойность, большое количество линий и раскреповок, развитие ландшафтного искусства, скульптурность и парадность всего стиля передаются и одежде. Пышная юбка, подчеркнутая каркасом изнутри, обилие оборок и фурнитуры с растительными мотивами,

как в женском, так и в мужском костюме, многослойность тканей. *Классицизм* – его строгость, логическая ясность, монументальность и упрощение, облегчение форм. Уменьшается количество деталей, происходит обращение искусств к античным формам, использование ордера и принципов построения зданий, имитации материалов. В одежде это – гладкие юбки, ткани, природные формы цвета и украшения. Парадный, утонченный, стиль королей – *ампир* освободил женское тело от корсета. Платье лёгкое, прозрачное из воздушных тканей плотно облегал талию под грудью, подчёркивая естественную стройность фигуры, создавалось с оглядкой на античные хитоны. Затем появляется *модерн* и его «изогнутая» природа. Обилие утонченных детали, природные мотивы, усложнение фактур, сложные цвета. Вытянутые формы костюмов, женские платья, подобные цветам, и строгий мужской костюм. Потом первые эксперименты с одеждой, геометрия *абстракционизма* – удобство и простота конструкции одежды, одежда как чистый холст. Неопластицизм, где основой композиции служат геометрические фигуры, а основой цветовой гаммы – картины *Пита Мондриана*, из живописи пришел в моду, затем в дизайн и архитектуру [1].

Параллельно развивается *модернизм*. Появляются первые известные модельеры, большинство из которых были архитекторами: *Петер Беренс*, *Анри Ванн де Велде* и *Фрэнк Ллойд Райт*, *Чарльз Джеймс* (практически создавший современную «дутую» одежду). *Пако Рабанн* – испанский архитектор, ставший одним из мировых дизайнеров, дом моды которого существует и по сегодняшний день. В моде он использовал архитектурные инструменты и решения, плоскогубцы, отвертки, молотки. Тем не менее непластичные материалы он обрабатывал, подобно тканям, и они повторяли формы тела.

Как говорилось, мода и архитектура в каком-то смысле взаимовдохновляемы. В 90-е годы XX века пражский архитектор *Ян Каплицкий* создал обтекаемый металлический «чехол», украсивший новое здание универмага «*Сэлфриджес*» в Бирмингеме. На создание этого объекта архитектора вдохновила коллекция дизайнера одежды – *Пако Рабана*.

«Я хотел быть архитектором, поэтому, будучи дизайнером, я следую принципам архитектуры. Конструируя платье, ты учишься законам архитектуры и гравитации», — говорил *Кристиан Диор* [2]. Ему, благодаря такому походу, удалось совершить революцию в мире моды, утвердив новый женский силуэт. В наше время весь концепт модного дома «*Диор*» вторит этому принципу.

Архитектор в мире искусства личность абсолютно разносторонняя, и не только архитектура может принести нам творческую свободу и доход. Многие из нас занимаются дизайном различного рода, в том числе и модным. Так, величайший архитектор нашего времени *Заха Хадид* занималась созданием инсталляций для показов, театральных декораций, выставочных и сценических пространств, интерьеров, а также обуви и одежды. Она создавала коллекции ювелирных украшений и носимых гаджетов. Часто отмечают её металлические ботильоны для «*Юнайтед Ньюд*» или кеды, обвивающие ноги, для «*Лакост*». Недавно архитектор участвовала в коллаборации с «*Адидас Ориджиналс*» и *Фаррелом Уильямсом*. Она сотрудничала с модным домом марки «*Шанель*». Был создан мобильный павильон, который путешествовал по всему миру от Токио до Нью-Йорка. Также для шоу коллекции были возведены прекрасные белые декорации в «*Гран Пале*». В 2016 году марка перенесла показ в здание её проекта — «*Донгдэун Дизайн Плаза*».

Не менее известный архитектор *Фрэнк Гэри* (Музей Гуггенхайма в Бильбао), который задал моду на здания-зрелища, сотрудничает с модным брендом «*Луи Витон*». *Гери* возвел для фонда «*Луи Витон*» стеклянный офис, ставший одной из визитных карточек марки, он оформлял витрины бутиков «*Луи Витон*» для презентации дебютной коллекции *Николя Гескьера*, который также отмечен характерным для бренда архитектурным подходом к созданию вещей, и даже создал сумку в рамках проекта «*Икона и иконоборцы*».

Создатель архитектурного бюро ОМА, автор нового здания «Гаража», голландский архитектор Рем Колахас уже более десяти лет сотрудничает с домом «Прада». Колахас ответственен практически за каждый показ «Прада», как мужской, так и женский, а также «Миу Миу». Застройка пустых павильонов, трансформирование их то в диско-клуб, то в бассейн, то в “идеальный дом” – за все эти проекты также отвечает архитектор. Существуют и более масштабные реализации этого сотрудничества – впечатляющий бутик-трансформер в Сеуле, а также арт-центр фонда «Прада» в Милане. Бюро Колахаса превратило старинный ликёро-водочный завод в новый центр искусств, объединив старое и новое. Арт-центр фонда «Прада» — пример того, как современная архитектура взяла курс на демократизацию и децентрализацию, продуманные и скромные постройки, бережное отношение к земле и уже существующим зданиям [3].

Дизайнеры школы «Баухауз» говорили о том, что необычные новые пространства меняют коммуникацию между людьми, и эти здания и сооружения помогут в будущем обществу стать прогрессивнее и гуманнее. Правильные изменения в моде также могут повлиять на общество [4]. Человек всегда инстинктивно тяготеет к гармонии, как бы ни менялись представления о ней с течением времени, — и сооружения, и одежда, которую носят населяющие их люди, создают вокруг человека зримый, но не всегда осознаваемый кокон. В итоге и то и другое может как преобразовать городскую среду в лучшую сторону, так и сделать её агрессивной и недружелюбной. Именно поэтому дизайнерам, архитекторам порой излишне стремящимся к глобализму или универсальности, всегда стоит помнить про среду, в которой будет существовать их продукт.

Одежда не может восприниматься отдельно от среды, в которой её носят, поэтому большое поле для деятельности архитектора может предоставить модный дом – от создания концепта всей марки, проектирования ее архитектурной составляющей до создания непосредственно деталей и аксессуаров.

Ян Каплицкий 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» [5]. Современная архитектура требует от нас новых подходов к проектированию как формы, так и среды. И индустрия моды дает нам такие возможности, наравне с любым другим видом искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данилова О. Н., Шеромова И. А., Еремина А. А., р-р: С. Г. Масленникова. Архитектоника объемных форм. <https://abc.vvsu.ru/books/arhitektonika/page004>
2. Ермилова Д. Ю. История домов моды: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с.
3. <http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/214429-architecture-and-fashion>
4. Аалто А. Архитектура и гуманизм. – М.: Прогресс, 1978. – 219 с.
5. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория модного поведения. – М.: Наука, 1994. – 160 с.