

УДК 7.02:746.4:687.4

Ляхова Н.Б.

*Российский государственный университет
туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «РГУТиС»***ВРЕМЯ ШЛЯП**

Ляхова Н.Б. Время шляп. В статье говорится о значении элементов игры в обучении дизайнеров. Приведены примеры оригинальных авторских методик с использованием ассоциативных игр и свободной импровизации: проектирование костюма и аксессуаров из белой бумаги. Рассматриваются новые методы создания индивидуального авторского стиля с помощью некоммерческого дизайна. Изложены новые методы проектирования эксклюзивных головных уборов на основе смелого экспериментирования с материалами, фактурой, формой. Дается определение понятий «модное – уникальное». Приведены примеры использования авторских головных уборов в создании грамотного имиджа

Ключевые слова: дизайн, авторские головные уборы, импровизация, фактура, форма, имидж.

Ляхова Н.Б. Час капелюхів. В статті говориться про значення елементів гри в навчанні дизайнерів. Надані зразки оригінальних авторських методик з використанням асоціативної гри та свободної імпрорізації: проектування костюму та аксесуарів з білого паперу. Розглядаються нові методи створення індивідуального авторського стилю за допомогою некомерційного дизайну. Викладені нові методи проектування ексклюзивних головних уборів на основі сміливого експериментування з матеріалами, фактурою, формою. Дається тлумачення поняття «модне – унікальне». Надані приклади використання авторських головних уборів в створенні грамотного іміджа.

Ключеві слова: дизайн, авторські головні убори, імпрорізація, фактура, форма, імідж.

Lyakhova N.B. Time hats. The article says about the meaning of the elements of the game in training designers. Are examples of the original author's techniques using associative games and free improvisation: designing costumes and accessories from the white paper. Explores new methods to create an individual author's style using non-commercial design. Describe new methods of designing exclusive headwear based on bold experimentation with materials, texture and form. Defines the term «fashionable – unique». Examples of the use of copyright hats in creating the image of a competent.

Keywords: design, copyrights hats, improvisation, texture, shape, image.

Надійшла до редакції 13.10.2013

«Шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов»

Э.М. Ремарк, «Жизнь взаимы»

Дизайн – это одна из областей человеческой деятельности, гипнотичность которой мы постоянно ощущаем. Сейчас фантазия художника практически не сдерживается, и на помощь ей приходят новейшие технологии. Любое творение, если оно не противоречит законам гармонии, имеет право на существование, в моде нет диктата: каждый человек сам может выбрать из модных тенденций то, что подчеркивает его индивидуальность.

Мода сегодня – новый язык для посвященных, для истинных ценителей эмоций, для тех, кто больше всего на свете любит удивлять и удивляться, это фантазия, страсть, свобода. Нет диктата, есть выбор.

Говорят, что стиль рождается на кончиках пальцев. Форму костюма, головного убора надо почувствовать пальцами, слепить, полюбить, восхищаться – и тогда прекрасные вещи начнут парить над обыденностью.

Очарование моды всегда соткано из множества мелких деталей, подбор которых должен быть обусловлен грамотностью в вопросах культуры одежды. Чувство стиля, меры и реальное отношение к окружающему миру помогают дизайнеру добиться образной завершенности целостного ансамбля: одновременно сегодняшнего – актуального, элегантного, комфортного и завтрашнего – живого, динамичного, образного и всегда привлекательного.

Новый век диктует свои правила жизни, поведения, общения, мышления.

Современному человеку, изменчивому и мобильному, очень важно иметь соответствующий имидж, который должен выделять человека на общем фоне и способствовать его личному и профессиональному успеху.

Культовый английский шляпник современности Филипп Трейси утверждает: «Шляпа – последний штрих, чтобы выглядеть на миллион долларов».

Головной убор сегодня равен обуви по значимости соотношений частей костюма. Если обувь открывает костюм, то головной убор его завершает, придавая всему образу целиком выразительность и законченность, оттеняя и акцентируя черты лица и выражение глаз.

Головной убор – аксессуар заметный. С его помощью лицу можно придать выражение загадочности, интриги, сексуальности, трогательной беззащитности, интеллектуальной сосредоточенности, аристократического шарма. Кроме того, можно подчеркнуть представительность, респектабельность, мужественность и независимость. С помощью изысканной формы головного убора, цвета, фактуры материала, можно скорректировать индивидуальные недостатки лица, используя оптические иллюзии – исправить овал лица, сузить широкие скулы, даже скорректировать разрез и глубокую посадку глаз, форму носа, замаскировать крупные или оттопыренные уши.

Головной убор в костюме, так же, как и обувь (сумки, украшения, часы, очки), свидетельствует о

статусе и общем культурном уровне их владельца, основной чертой современного головного убора является не только функциональность, но и престижность.

Человек нового поколения как будто следует афоризму О.Уайльда: «Каждый человек должен быть произведением искусства или носить на себе произведение искусства»!

Как же рождается это чудо, эта магия, этот космос?

Дизайн начинается с линии, через линию дизайнер, художник выражают свое мироощущение, приглашая зрителя в свой мир пластики, пространства и функциональности.

Сначала рождается эскиз, это волшебный миг, когда разум не торжествует над чувствами и можно придумывать головные уборы из фруктов, трубочек, домов, инструментов, из снега и солнца, из слов, из воды и цветов, из всего – осязаемого и неосязаемого. Как в стихотворении латышского поэта: «Ты – поэт, создай из ничего...»

Шляпа обладает магической силой – любая женщина, одев её, становится Дамой. Даже, если эта шляпка сделана из бумаги. Преподаватели нашей кафедры однажды вдохновившись выставкой бумажной скульптуры в Музее частных коллекций в названии «Бумажные метаморфозы», очаровались этим сказочным по красоте и простоте материалом, придумали задание, которое стало хитом студентов и получило название «Белая бумага», а в основу его легли сформулированные Кристобалем Баленсиагой принципы, согласно которым модельеру следует быть:

- архитектором в проекте,
- скульптором в форме,
- музыкантом в гармонии,
- философом в чувстве меры.

Рисунок 1-3

Уникальность этого проекта состоит в том, что некоторая ограниченность в цвете (подразумевается только белая бумага разных оттенков) дает возможность неисчерпаемого фантазирования и эксперимента с фактурой и формой.

Исходный материал – авторская бумага, ватман, папиросная, калька, жатая – цветочная – упаковочная, туалетная, простая писчая и прочие варианты белой бумаги.

Инструменты – степлер, ножницы, иголки, булавки, скотч. С их помощью создаются обаятельные и загадочные, торжественные и нежные головные уборы, платья, аксессуары, комплекты, свадебные наряды и изысканные коллекции от кутюр в стиле оригами.

Студенты используют все возможные способы формообразования, работа с бумагой – сродни работе скульптора – потрясать воображение. Уже много лет новые поколения студентов создают свои чудесные произведения, как бы рисуя в воздухе кончиками пальцев прозрачной акварелью.

«Свяжите, сшейте сами, – призывает Андрей Бартенев, – ведь «головной убор – корона всего костюма».

В обучении дизайнера значительное место занимают элементы игры. Оскар Уайльд однажды сказал: «Искусство – единственная серьезная вещь в мире, но художник – единственный человек в мире, никогда не бывающим серьезным». Многие современные авторские методики объединяют в себе серьезное и забавное, игру в ассоциации, знание и воображение. Чтобы виртуозно владеть ремеслом, нужно быть взволнованным темой.

Как и всякое творчество, изготовление костюма – это таинство. Именно сам процесс творчества приносит художнику наслаждение, а потом законченное произведение отчуждается от творца.

Начинается работа обычно с того, что, имея под рукой материал, художник вглядывается в него: какая форма просится наружу. Дизайнер всегда должен ощущать пульс времени, свободно мыслить в материале, свободно импровизировать.

Часто в жизни, совсем как в кинофильме, мы стараемся по самым незначительным мелочам угадать, насколько скромн или вульгарн наш собеседник, наш новый знакомый, сдержан он или беззаботен?

Удачно подобранный головной убор – это не только грамотный имидж, это еще и внутренняя гармония и душевный комфорт.

На сегодняшний день, когда рынок головных уборов перенасыщен и ассортиментное изобилие поражает воображение потребителя, невольно возникает чувство некоторой пресыщенности. Головные уборы, производимые в массовом порядке, лишены обаяния неповторимости.

Негативность «ширпотреба» в том, что при тираже в 10 тысяч экземпляров даже самая красивая вещь утрачивает прелесть. А стремление женщин перешеголять друг друга, в том числе и по части шляпок, не пройдет, пока существует мир. К счастью, в массовом сознании все увереннее, прочнее утверждается мне-

ние, что выглядеть на тысячу долларов – это значит быть уникальным, элегантным, не похожим на других.

В одном из своих интервью Валентино сказал: «Элегантность – высшее проявление гармонии между образом жизни и образом мысли».

Собственный стиль в наши дни – превыше моды и сильнее кредитной карты. Как же выглядеть неординарно, ярко, выразительно? Заказывать уникальные изделия у художников, дизайнеров, модельеров?

Вспомним старый афоризм – каждая женщина способна сотворить из ничего три вещи: салат, скандал и шляпку. Мы предлагаем попробовать создать своими руками «дизайнерский шедевр» – обновить старую шляпку или усовершенствовать новую. Это называется некоммерческий дизайн – проектирование ради самого творческого процесса, некая аналогия любительскому исполнению музыкальных произведений.

Некоммерческий дизайн отвлекает от стрессов обыденной жизни, тотальной спешки мегаполиса, развивает интеллект, формирует личный творческий потенциал, кроме того, он имеет другую сторону – красиво исполненный, он сам становится объектом дизайна. Становится произведением искусства.

Декоративной отделке шляп придается большое значение. Изысканно-простым классическим моделям можно с помощью декорирования придать индивидуальный дизайнерский стиль.

Даже небольшие винтажные украшения на шляпке, собранные из булавок, пуговиц, старой бижутерии, могут придать заурядному головному убору эффект роскоши, уникальности, прелести.

«Модно то, что носите вы, а не модно, что носят другие» (Оскар Уайльд).

Новый дизайн – соединение бионики, кинетики, иллюзий живописи, глубины пространства и меняющейся фактуры. Такие головные уборы рассчитаны на молодых, посещающих модные «тусовки», участвующих в костюмированных шоу, ощущающих в себе потребность перевоплощения, игры.

Благородный фетр, атлас, изысканная отделка из тонкой кожи, войлока и перьев экзотических птиц, становится оправой для личности и красоты самой женщины, привлекая к себе каждую пару глаз.

«Можно устоять перед всем, кроме искушения» – любил повторять Оскар Уайльд. И он был прав. Украсить себя стремится каждая особа прекрасного пола. Это естественное желание – наиболее ярко подчеркнуть свою индивидуальность. Собственный стиль в наши дни – превыше моды и красоты. Поэтому многие предпочитают заказывать уникальные изделия у дизайнеров, художников, ювелиров.

Верный выбор – почти как обретение себя. Головной убор давно уже стал культовым объектом дизайнера, превосходя по популярности все другие аксессуары.

В последнее время тема «светского» головного убора становится все актуальнее, а художники, их создающее – все востребованнее. Скачки в Эскоте, приемы под открытым небом, визит к королеве Англии – это не все места для демонстрации модных шляп.

Россию тоже не миновало «шляпное безумство», это касается не только представителей творческих профессий, которым позволено по любому поводу и везде носить шляпы самых невероятных фасонов с оригинальными отделками, подсказанными неуемной фантазией. Головные уборы нового поколения – это особый язык символов, свидетельство вкуса, таланта и ума, способное выразить стиль жизни и дух времени.

«Все редкое – для редких» – эти слова Фридриха Ницше в полной мере можно отнести к творчеству выпускница кафедры «Художественное проектирование предметно-пространственной среды» Натали Анвэн (Натальи Ашайкиной).

Ее стиль – изысканные эксперименты с материалами, игра формы, графики, ритмов, выразительных образов, кинетика вещей. Головные уборы, обувь, сумки, пояса, составляющие элегантные ансамбли, призывают неукоснительно следовать лозунгу «Всегда быть в форме».

Стильные модные люди, интеллигентные, заботящиеся о карьере и об индивидуальной презентации, следящие за модой – это тот новый тип потребителей, которые отчетливо понимают: модно – уникальное!

Дипломные проект Натали Анвэн «Белые призраки Альбедо» – гимн рафинированному изяществу утонченной героини, грациозной и роскошной, демонстрирует с подиума нам школу стиля и вкуса под названием «Дизайн», в которой не скучно учиться.

Мир устал от агрессии, посредственности, обезличивания.

Может быть, это заканчивается полярная ночь. Приходят новые красивые люди, хрупкие, изысканные, философы, поэты, интеллектуалы.

Время джинсов прошло, настало время шляп, пришло понимание того, что человеку, рассчитывающему на уважение к себе, лучше быть в шляпе, причем не в какой попало, а соответствующей его роду занятий, положению в обществе, а также дню недели и времени суток. Модный человек – успешный человек.

Список литературы:

1. Акилова З.Т. Моделирование одежды на основе принципа трансформации: Новые приемы разработки модных форм одежды / З.Т. Акилова, Г.И. Петушкова, А.А. Пацявичуте. – М.: Легпромбытиздат, 1993. – 200 с.
2. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т.В. Козлова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 103 с.
3. Композиция костюма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова, Н.Б. Ляхова, Е.М. Финашина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
4. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для студентов высших учеб. заведений / Г.И. Петушкова – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 415 с.