

Keywords: Caucasus, Black Sea coast, cultural heritage, Alexander Kiselev, Tuapse, painting.

The article discusses the influence of impressions from the Caucasus and the Black Sea coast of Russia on the creative process of the artist Alexander Kiselev (1838–1911). The article describes how the artist’s life and work in this region affected his oeuvre and activities. Information on Kiselev’s available paintings of the Caucasian period is analyzed. The cultural heritage of this period of his life and work is characterized. The role of the artist in the development of the Tuapse posad at the turn of the 20th centuries is shown. The significance of further studies of paintings by Kiselev is evaluated.

References

1. Kiselev, N.A. (1976) *Sredi peredvizhnikov. Vospominaniya syna khudozhnika* [Among the Itinerants. Memories of the Artist’s Son]. Leningrad: Khudozhnik.
2. Kozlova, E.A. (ed.) (2013) *Aleksandr Kiselev v muzeyakh i chastnykh kollektseyakh (al’bom-katalog)* [Alexander Kiselev in Museums and Private Collections (Album-Catalog)]. St. Petersburg: Artindeks.
3. Shchurik, N.L. (ed.) (2009) *A.A. Kiselev i ego vremya* [A.A. Kiselev and His Time]. Conference Proceedings. Tuapse: [s.n.].
4. Shlyayev, B. (1962) Zhivopisets Kavkazskogo Chernomor’ya [A.A. Kiselev] [Painter of the Caucasian Black Sea Region [A.A. Kiselev]]. *Kuban’*, 5. p. 39.
5. Besspalova, L.A. (1971) A.A. Kiselev. In: Leonov, A.I. (ed.) *Russkoe iskusstvo. Vtoraya polovina XIX veka: ocherki o zhizni i tvorchestve khudozhnikov* [Russian Art. The Second Half of the Nineteenth Century: Essays on the Life and Work of Artists]. Book 2. Moscow: [s.n.].
6. Paston, E.V. (2010) [A.A. Kiselev and Russian Artistic Culture of the Second Half of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries (To the Formulation of the Problem)]. *Tret’yakovskie chteniya 2009* [Tretyakov Readings 2009]. Conference Proceedings. 26–27 January 2009. Moscow: Ekspres-24. pp. 187–195. (In Russian).
7. Minchenkov, Ya.D. (1980) *Vospominaniya o peredvizhnikakh* [Memories of the Itinerants]. Leningrad: Khudozhnik. pp. 181–198.

УДК 687.016

DOI: 10.24412/2070-075X-2021-2-95-102

И.Н. Иващенко, У.Д. Васенкова

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИНТЕЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В МУЛЯЖИРОВАНИИ КОСТЮМА

Проведено исследование сложных форм и конструкций костюма методом наколки. Освоены теоретические и практические способы образования различных форм костюма, изменение геометрии его линий в зависимости от направления нитей основы в деталях кроя, конфигурации лекал и свойств применяемых материалов. Муляжный метод позволяет синтезировать междисциплинарные знания основных процессов проектирования и существенно расширить границы творческого мышления дизайнера в области практического моделирования. Получены лекала сложной формы, эксклюзивный косой крой уникальной конструкции платья, которое представлено сегодня в Институте костюма музея Метрополитен.

Ключевые слова: *Муляжный метод, проектирование, одежда, коллекция, дизайн, костюм, макет.*

Муляжный метод широко используется при создании новых современных коллекций одежды сложных форм и кроев, выбор которых обусловлен высоким спросом потребителей на кутюрные образы. Муляжный метод исходит из глубокой древности, когда зарождались истоки конструирования одежды и понятия о форме изделия и пластике материалов. Этим методом работали первые известные модельеры. Родоначальник от-кутю и «проводник гармонии» Чарльз Ворт придумал манекен [1]. Мадлен Вионе, работая на деревянном манекене, изобрела косой крой и уже тогда учитывала, что тело имеет три измерения, никогда не полагаясь на плоское изображение на бумаге [2].

Создание макета модели представляет собой объемный способ моделирования одежды, ее отображение и представление. В дизайне одежды используют метод макетирования, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека. Приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления одежды [3]. Крой по линиям наколок и сегодня является отличительной особенностью от-кутю.

Муляжным методом проводят исследования форм изделий известных модельеров для того, чтобы постичь секреты их мастерства. Так, в парижском музее моды и текстиля хранится платье слоновой кости (1935 г.) Вионе, секреты портновского мастерства которого смог разгадать только один модельер, Аззедин Алайне. Оно относится к тем чудесным творениям, идеальная форма которых достигается при помощи одного-единственного шва [2].

Современные приемы муляжирования позволяют создавать изделия оригинальных форм и кроев, способствуют творческой генерации дизайнерской мысли, выявлению приоритетов в проектировании. Развивая способность создания изделий сложных форм и кроев в соответствии с новыми технологическими решениями, компьютеризацией производства, дизайнер создает модели перспективные, способные предвосхищать ожидания потребителей.

Эстетическая ценность формы – результат целостного осмысления и восприятия объекта, результат не анализа, а некоего синтеза. Именно поэтому эстетическое суждение всегда служило средством приведения формы к гармоничной целостности [4]. Муляжирование костюма позволяет не только осмыслить содержание различных теорий композиции, но и определить согласованность эстетически значимых элементов, организацию его внутренней структуры. Синтез конструирования и материаловедения, моделирования и антропологии, технологии и костюмографии позволяет прогнозировать тенденции в моде будущего.

Муляжированию платья из коллекции Alexander McQueen Fall 2010 г. Ready-To-Wear предшествовало изучение его творчества. Выбранная модель выглядит достаточно объемной, платье подчеркивает талию, создавая прилегающий силуэт «песочные часы», спереди оно как будто закручено по спирали, на частях переда платья заложены глубокие фигурные складки, на левой стороне полочки в складке расположена застежка. По средней линии спинки заложена коническая бантовая складка. У платья сложно-кроенные рукава покроя реглан с декоративной деталью на задних частях, переходящей по низу на передние части рукавов [5].

Для показа на подиуме платье из золотистой жаккардовой ткани было дополнено черным кожаным поясом с тиснением под крокодиловую кожу и золотой пряжкой, а также роскошным комплектом из ожерелья и браслетов, выполненных из хаотично сложенных деталей-осколков зеленого и цвета фуксии различных остроугольных геометрических форм, отсылающих зрителя к искусству готики и средневековым витражам.

Рисунок 1. Платье из коллекции Alexander McQueen Fall 2010 Ready-To-Wear [6]

Эта коллекция стала последней, над которой работал сам Александр Маккуин, ее неофициальное название – «Angels & Demons». После кончины Кутюрье Институт костюма музея «Метрополитен» подготовил выставку, которая стала одной из самых посещаемых в истории музея [7]. Команда дизайнера устроила спокойный и достойный прощальный показ, для почтения памяти человека, достигшего высот кутюрных достижений. Сара Бертон, его правая рука, рассказала, что при создании коллекции Маккуин отвернулся от мира интернета, который он так мощно использовал в своем последнем шоу. Он хотел вернуться к ручному ремеслу, которое любил, и к вещам, которые уходят на второй план при создании моды. Александр вдохновлялся искусством «Темных веков», ему удалось найти свет и красоту этого периода. К моменту его ухода из жизни 16 показанных нарядов коллекции были закончены на 80%.

В основу нового костюма Маккуин заложил поэтическую средневековую красоту, которая пересекалась с религиозной иконографией, вложил воспоминания о его собственных прошлых коллекциях. Для новых изделий Александр Маккуин заказал ткань, на которую

были переведены цифровые фотографии картин ангелов высокой церкви и демонов Босха в жаккарды ручной работы, и впоследствии из этих полотен создавались величественные платья с накидками и короткие драпированные платья. Смягченные линии его длинных платьев наводили на мысль о спокойствии и простоте. Вместо агрессии и напора они передавали грацию средневековых Мадонн и византийских императриц. Перевязанные бинтами головы одновременно выдавали бунтарско-британское происхождение дизайнера и улавливали сходство со скромными головными уборами, встречающимися в североевропейской средневековой портретной живописи.

Коллекция была представлена непривычно простым способом – в маленькой, богато украшенной комнате для небольшой группы зрителей. Это было не в духе Александра Маккуина, так как не позволяло создать полную реализацию концепции коллекции и зрелищность, которые в равной степени управляли его творчеством. Печальные обстоятельства не позволили его коллегам создать эффектное шоу, они хотели разделить этот момент с близкими людьми дизайнера, оглянуться на то, чего достиг человек, и оплакать его [8].

Анализ коллекционной линейки показал, что многие образы были созданы с использованием муляжного метода. Такие фантазийные рукава, подолы платьев и жакеты сложно построить на бумаге, нужно учесть все детали и в дальнейшем обеспечить гармоничную посадку конструкции изделия на фигуре человека, поэтому дизайнер прибегнул к наколке на манекене, творчески находя оригинальные решения и формы.

Первый этап работы над макетом – это нанесение основных конструктивных и модельных линий, обозначение мест их нахождения тесьмой. Асимметричные изделия накалывают полностью, а симметричные только по правой стороне манекена, используя портновские булавки, которые следует накалывать в одном выбранном направлении для облегчения последующего снятия деталей.

Рисунок 2. Показ моделей коллекции Alexander McQueen Fall 2010 Ready-To-Wear [6]

Перед началом накладки деталей необходимо понять, как «работает» это платье, проанализировать конструкцию и идею, экспериментальным путем найти задуманные дизайнером формы. Так, например, понимание структуры передней части пришло только во время накладки левой части переда, после чего удалось зеркально повторить заложенные складки и фалды.

Анализируя использованные материалы и аксессуары можно прийти к мнению, что Александр Маккуин при изготовлении ткани для изделия синтезировал ручные работы и элементы цифровизации. Изначально и в названии коллекции, и в изготовлении тканей к ней заметна двойственность.

Для изготовления в исследовании была использована бязь, суровая, достаточно жесткая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Ранее в других источниках для макета используют шелкоподобные материалы, которые легче драпируются, более пластичные и играют на более текучие плавные линии при формообразовании. Однако, следуя опыту Ламановой, которая считала, что «даже самый дешевый материал может послужить исходной точкой красивой формы», эксперимент показывает, что, действительно, форма модели из суровой бязи более повторяет оригинал и соответствует замыслу автора коллекции. Материалы жаккардового переплетения, которые применил в работе Маккуин, более плотные.

При проведении эксперимента исследовались расположения деталей изделия относительно конструктивных линий и направление нитей основы и утка материалов макета, определялось более гармоничное их направление для получения необходимой формы. В данном случае детали полочки и спинки цельнокроеные, в материале расположены по косой. Направление по косой необходимо для создания более пластичных фалд, уменьшения складок и обеспечения большего прилегания на изгибах фигуры человека.

Крой в косом направлении увеличивает расход ткани, но и позволяет создавать более пластичные переходы от лифа к юбке.

Рисунок 3. Этапы муляжирования [автор]

Рисунок 4. Макет платья в готовом виде [автор]

В ранее опубликованных источниках описания выполнения накладки платья не соответствуют фотографиям, поэтому неинформативны. Поэтому для удобства на всех этапах лучше использовать большие по размеру куски тканей, чтобы ее хватило для накладки. Во время накладки рельефов лифа следует оставлять минимальные припуски, что облегчит процесс работы, обеспечит красивое прилегание, а главное, окажет значительное влияние на создание плавного перехода к юбке и самих фалд. Для точного повторения внешнего вида юбки изделия особенно важно обратить внимание на закрепление нижних невидимых слоев складок, угол их закрепления и симметричность фалд, так как именно они держат основную массу юбки, создавая объем и задуманную форму.

Для того чтобы получить крой по линиям накладки и лекала из готового макета, необходимо наметить места на стыках деталей по линиям накладки, где будут в дальнейшем выполнены швы, а также необходимо отметить

контрольные точки соединения слоев платья, низ изделия, наметить углы складок и фалд, направление долевой нити. После снятия макета с манекена получаем готовые лекала платья. Конфигурации деталей кроя как будто выполнены из сложенных деталей-осколков как в ожерелье, различных остроугольных геометрических форм.

Муляжный метод моделирования одежды необходим для создания сложных конструкций на манекене или фигуре человека, поиска новых форм и их аналогов. Сегодня одной из главных целей глобального рынка стало достижение устойчивого развития индустрии моды с применением инноваций, которые помогли бы преодолеть или значительно снизить негативные кризисные проявления [9]. Стилист – это художник, который создает не просто красивую вещь, но способен понять стиль времени и вписать свое произведение в него, при этом принося доход предприятию [10].

Коллекции великих модельеров являются неисчерпаемым источником научных исследований, которые, синтезируя опыт прошлого и реалии настоящего, развивают практические навыки, пространственное и творческое мышление молодых модельеров. Многие всемирно известные модельеры служат для них ориентирами, с которыми необходимо сверять свое творчество.

Литература

1. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. М., 2002.
2. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров [перевод на русский язык Ю. Бушуева, Г. Яшина]. Köln: Könnemann, sor., 2000.
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Попов С.А. Композиция костюма. М.: Издательство Юрайт, 2018. 449 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-07169-6. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/441112> (дата обращения: 27.03.21).
4. Козлова Т.В., Белько Т.В. Костюм и бионика. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. 223 с.
5. Журнал «Ателье». № 9. (225). 2019. «Золотое платье McQueen. Выполняем макет оригинального платья методом накладки». Издатель: ООО «ЗМС МЕДИА». URL: <https://modanews.ru/journal/atelie/2019/09> (дата обращения: 27.03.21).
6. Онлайн-журнал TRENDLAND. Презентация коллекции Alexander McQueen Fall 2010 Ready-to-Wear. URL: <https://trendland.com/alexander-mcqueen-fall-2010/> (дата обращения 26.04.21).
7. McQueen Show Shuts in NY After Record Attendance // The Independent [Электронный ресурс]. URL: <https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/mcqueen-show-shuts-ny-after-record-attendance-2333871.html> (дата обращения: 08.06.2021).
8. VOGUE. Рецензия на коллекцию Alexander McQueen Fall 2010 Ready-to-Wear. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2010-ready-to-wear/alexander-mcqueen> (дата обращения: 27.03.21).
9. Петушкова Г.И., Смирнова В.Е. Индустрия моды: путь к устойчивому развитию или новое ускорение? // Научный журнал «Костюмология». 2021. № 1.
10. Козлова Т.В., Заболотская Е.А., Рыбкина Е.А. Костюм. Теория художественного проектирования. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина; ООО «Совьяж Бево», 2005. 380 с.

Interdisciplinary Synthesis of Theory and Practice in the Moulage Modeling of Costumes

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2021, 2 (81), 95-102.
DOI: 10.24412/2070-075X-2021-2-95-102

Irina N. Ivashchenko, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: ivashchenkoirin@mail.ru

Ulyana D. Vasenkova, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: vudvas@yandex.ru

Keywords: moulage method, pattern making, clothing, collection, design, costume, layout.

The relevance of the topic lies in the importance of the skill of costume modeling, which contributes to the expansion of the boundaries of creative consciousness, the formation of the design conception, develops an understanding of form and space, a good eye and dexterity in creating elegant lines, fancy details and products. The authors conducted a study of the complex shape and cut of the dress from the Alexander McQueen collection by the moulage method of modeling on a mannequin. Moulaging develops creative thought, the ability to understand the nature of the cut, the change in the geometry of its lines depending on the features of the human figure and the plasticity of the material. The finished layout becomes a subject of research and a source of inspiration for many modern designers. The uniqueness of the Alexander McQueen dress is that it is formed from the optimal number of details coordinated with each other in such a way that the spiral effect of the product is created around the human figure. The analysis of the collection line showed that many items were created using the moulage method. Fancy sleeves, dresses and skirts are difficult to build on paper with a flat cut; it took several stages of research, as well as a larger amount of fabric than was indicated in the sources. Before draping the details, it was necessary to analyze the design and the idea, and experimentally find the forms conceived by the designer. So, for example, the understanding of the structure of the front part came only during the draping of the left part of the front, after which it was possible to mirror the laid folds and creases. To accurately reproduce the appearance of the skirt of the product, it is especially important to pay attention to the fixing of the lower invisible layers of the folds, the angle of their fixing and the symmetry of the folds, since they hold the bulk of the skirt creating the volume and the intended shape. It was possible to synthesize into a single holistic flow the theoretical aspects of predicting the shape and understand the nature of the cut, the plasticity and possibilities of the material, practical techniques for obtaining rational patterns of complex costume forms along the lines of the moulage. The research into the complex and controversial collection, consisting of two opposite poles, has achieved its aim. Patterns of complex shape, the exclusive oblique cut of one-piece details of the unique design of the dress, which is presented today at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute, are obtained. The research method allows finding ways to achieve the required shape and volume, gives a real and accurate idea of the cut and design features of the model. This is an opportunity to become acquainted with high creativity and the great person. The research proves that the study of individual models and the creativity of famous designers in general serves as an important stage in the formation of professional skills, allows generating new ideas in the search for modern forms of costume, implementing an interdisciplinary synthesis of artistic and engineering solutions in design activities.

References

1. Volodin, V.A. (2002) *Sovremennaya entsiklopediya Avanta+. Moda i stil'* [1. The Modern Encyclopedia of Avanta+. Fashion & Style]. Moscow: Avanta+.
2. Zeling, Ch. (ed.) (2000) *Moda. Vek model'erov* [Fashion. The Age of Fashion Designers]. Translated from German by Yu. Bushuev, G. Yashin. Кцлн: Кцнemann, cop.
3. Ermilova, V.V., Ermilova, D.Yu., Lyakhova, N.B. & Popov, S.A. (2018) *Kompozitsiya kostyuma* [Costume Composition]. Moscow: Izdatel'stvo Yurayt. [Online] Available from: <https://urait.ru/bcode/441112> (Accessed: 27.03.2021).
4. Kozlova, T.V. & Bel'ko, T.V. (2007) *Kostyum i bionika* [Costume and Bionics]. Moscow: Kosygin Moscow State Textile University.
5. Atel'e. (2019) “Zolotoe plat'e McQueen. Vypolnyaem maket original'nogo plat'ya metodom nakolki” [McQueen Gold Dress. We Make a Model of the Original Dress Using

the Draping Method]. 9 (225). [Online] Available from: <https://modanews.ru/journal/atelie/2019/09> (Accessed: 27.03.2021).

6. *TRENDLAND*. (2010) Prezentatsiya kolleksii Alexander McQueen Fall 2010 Ready-to-Wear [Presentation of the Alexander McQueen Fall 2010 Ready-to-Wear Collection]. [Online] Available from: <https://trendland.com/alexander-mcqueen-fall-2010/> (Accessed: 26.04.2021).

7. *The Independent*. (2011) McQueen Show Shuts in NY After Record Attendance. [Online] Available from: <https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/mcqueen-show-shuts-ny-after-record-attendance-2333871.html> (Accessed: 08.06.2021).

8. *VOGUE*. (2010) Retsenziya na kolleksiya Alexander McQueen Fall 2010 Ready-to-Wear. [Review on Alexander McQueen Fall 2010 Ready-to-Wear Collection]. [Online] Available from: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2010-ready-to-wear/alexander-mcqueen> (Accessed: 27.03.2021).

9. Petushkova, G.I. & Smirnova, V.E. (2021) Industriya mody: put' k ustoychivomu razvitiyu ili novoe uskorenie? [Fashion Industry: A Path to Sustainable Development or a New Acceleration?]. *Kostyumologiya*. 1.

10. Kozlova, T.V., Zabolotskaya, E.A. & Rybkina, E.A. (2005) *Kostyum. Teoriya khudozhestvennogo proektirovaniya* [Costume. The Theory of Artistic Design]. Moscow: Kosygin Moscow State Textile University; OOO “Sov'yazh Bevo”.

