

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2021, №4, Том 6 / 2021, No 4, Vol 6 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2021.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL421.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Бастов, Г. А. Психоаналитический обзор и назначение костюма в современной графике / Г. А. Бастов, В. А. Стафоркина // Костюмология. — 2021. — Т. 6. — № 4. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL421.pdf>

For citation:

Bastov G.A., Staforkina V.A. Psychoanalytic review and costume assignment in modern graphics. *Journal of Clothing Science*, 4(6): 03IVKL421. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/03IVKL421.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 685.34+685.51

Бастов Геннадий Александрович

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Профессор
Доктор технических наук, профессор
E-mail: gbastov@yandex.ru

Стафоркина Варвара Алексеевна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Бакалавр
E-mail: iop888555@gmail.com

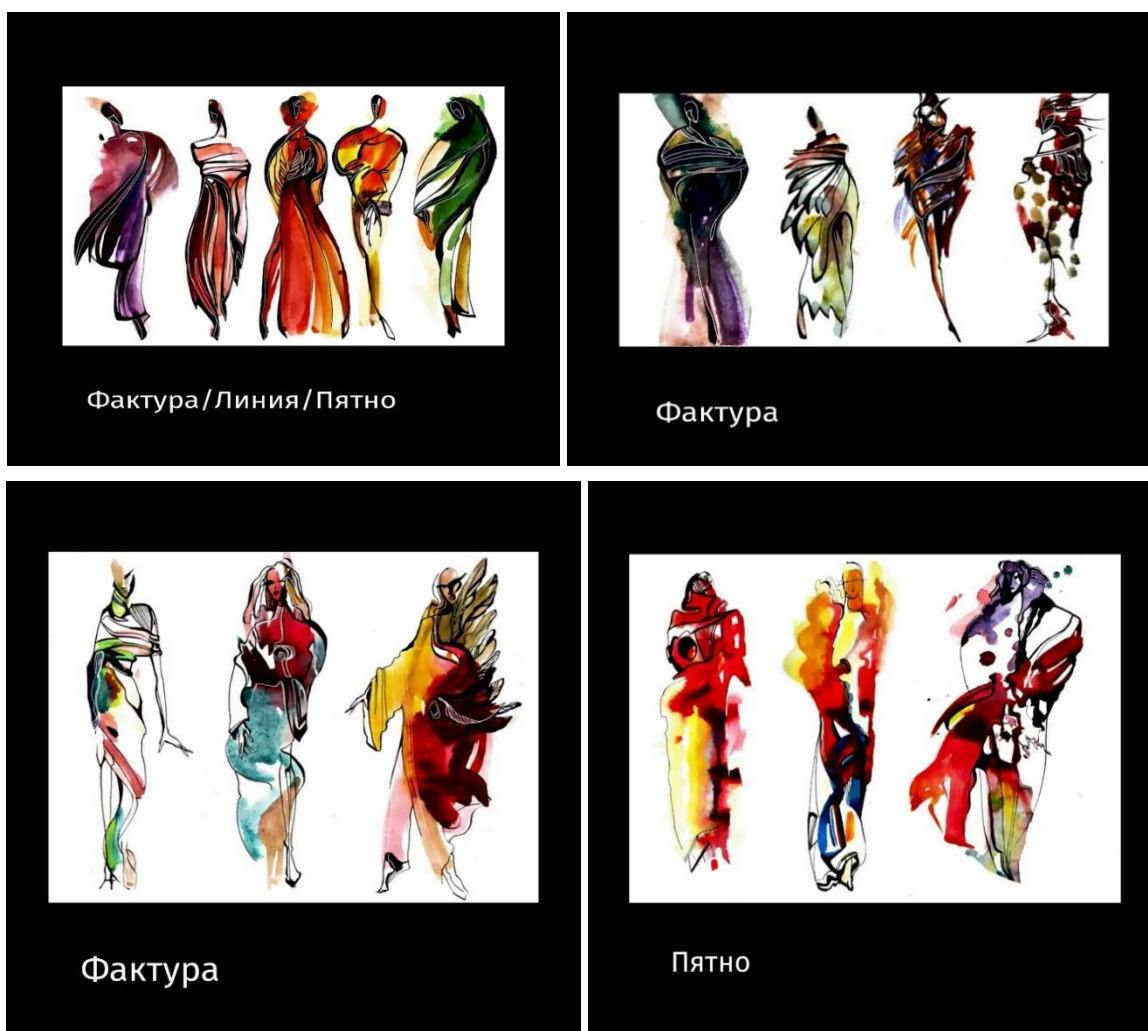
Психоаналитический обзор и назначение костюма в современной графике

Аннотация. В статье рассматриваются принципы художественного изображения моделей костюма с использованием технических характеристик современной графики. В настоящем исследовании авторами анализируется современная методика графического изображения костюма на предмет: использования и применения рисунка контурного изображения костюма и характера линии; решения композиции костюма с учетом пропорциональных форм и соподчиненности конструктивных и декоративных элементов костюма; стилистических, эмоционально-чувственных особенностей костюмографики. В исследовании особое внимание обращено на такие факторы как пульсирующую динамику, а в другом случае на умиротворенную статику при чувственном восприятии характера линии, наличия пятна и фактуры по технике исполнения. Авторами на конкретных моделях костюма на основе силы восприятия художественно-графических элементов и формы костюма рассмотрены и проанализированы их психологические функции с учетом теории К.Г. Юнга. На основе проведенного психоаналитического анализа художественно-технического исполнения графики эскизов костюма авторами разработана классификация эскизов по категориям психотипов. Данные результаты исследований отражающие модные тенденции как в искусстве костюма, так и современные требования дизайна, направлены на совершенствование отечественной методики современной графике костюма. Таким образом, разработка моделей костюма с учетом понимания и применения психоаналитических данных, позволяет дизайнеру-проектировщику идти правильным путем на этапе формирования авторского бренда, активно проявлять индивидуальность, а также на этапе разработки графического эскиза показать психологическое состояние модели и ее совместимость с высоким темпом развития окружающей среды.

Ключевые слова: графика и структура костюма; линия; пятно; фактура; композиция; психоаналитический анализ; психотипы; классификация; мышления дизайнера

В настоящих реалиях научные исследования и инновационные технологии предоставляют широкий диапазон информации для проектирования костюма с принципиально новыми функциями и новыми художественными решениями графической подачи авторской идеи [1]. Так, например, для повышения интеллектуализации проектирования современного костюма на этапе реализации авторской идеи как никогда особое внимание уделяется вопросам эмоционально-чувственного взаимодействия между дизайнером-проектировщиком и психологическим образом потребителя. Новые чувственные отношения и вопросы психоаналитического понимания между автором костюма и образом потребителя требуют новой информационной базы данных для нового дизайна с психологическими факторами.

Вопросы изображения костюма в современной графике в настоящее время имеют особое представление с позиций психоаналитического анализа. Для того чтобы правильно понимать психологию этого художественного творчества вначале следует разобраться с современными видами изображений костюма и такими понятиями как композиция и костюмографика.

*Рисунок 1. Эскизы моделей костюма по композиции
Александры Михалычевой группы ИКК-218, рук. проф. Г.А. Бастов.*

Композиция от латинского слова composition — соединение, составление, структура. Композиция костюма — это расположение частей костюма в определенной закономерности и

объединение их в единое целое с помощью средств и приемов композиции. Процесс композиционного построения в технике изображения позволяет дизайнеру с помощью линий, пятна, фактуры и цвета создать гармоничный художественный образ с учетом всех конструктивных частей и декоративных элементов костюма [2]. Это очень хорошо можно проследить в эскизах моделей костюма студенческих работ кафедры Искусства костюма и моды института Искусств РГУ им. А.Н. Косыгина (рис. 1). В данных условиях выходит, что в композиции костюма необходима гармонизация, но у каждого человека свое видение гармонии и красоты окружающей действительности. Следовательно, различное расположение конструктивных и декоративных элементов костюма на модели будет отображать личностные характеристики автора и умение владеть графическими средствами изображения.

Костюмографика включает в себя следующие понятия — графикой называется один из видов изобразительного искусства, но имеющий свои собственные конкретные задачи и художественные возможности. Слово «графика» происходит от греческого слова «graphike», что означает — рисую, пишу, где всякое письмо осуществляется с помощью пера или кисти. Здесь графику следует рассматривать как линейное изображение. Линии являются также определяющими в формировании психообраза, который хочет передать дизайнер по костюму. Письмо — также индивидуальная человеческая особенность, которая определяет характер линий [3].

*Рисунок 2. Эскизы моделей костюма
по костюмографике Ирины Янкевич группы ИКК-218, рук. проф. Г.А. Бастов*

Главными критериями графической подачи являются линия и пятно. Линии позволяют эмоционально окрасить эскиз костюма, а затем сформировать характерное пятно, которое позволит еще больше дополнить образ. Исходя из всех известных нам факторов, мы можем судить о связи, зависимости психоаналитического начала с графическим решением костюма, которое непосредственно принимает автор. Что касается назначения костюма в современной графике, то в первую очередь перед дизайнером стоят два главных вопроса, которые ему необходимо решить. Здесь очень важно, чтобы авторский эскиз был абсолютным воплощением его творческой идеи, так как этот эскиз работает не только как выставочный экземпляр, но и является началом длительного производственного процесса, результатом которого будет модель одежды, выполненная в материале [4]. Далее в нашем исследовании детально рассмотрим психоаналитическую сторону графического изображения модели костюма.

В психологии принято классифицировать людей по определенному набору личностных качеств, проявлений и особенностей. Правда в данном случае есть существенный минус — они не могут раскрыть человеческую натуру так как любой человек — это неповторимая индивидуальность. Существует типология личности, зависящая от преимущественного способа восприятия жизни, иными словами, от основной психической функции, отраженной в научных исследованиях «Психологические типы» К.Г. Юнга [5]. В ней выделяют 4 основных функций психики:

- мышление — человек, в принятии решений преимущественно опирающийся на логику и мышление;
- чувство — человек, ориентированный на чувства, судит категориями «хорошо», «плохо», а не логически;
- интуиция — такие люди принимают решения, опираясь на интуитивные, бессознательные знания, а не на непосредственные ощущения;
- ощущение — человек, воспринимающий жизнь органами чувств. Он смотрит, слушает, трогает и принимает решение исходя из полученной информации.

В индустрии моды тоже есть свои типологии, которые происходят от философии современной жизни, и они имеют следующие направления:

- гедонизм — герой получает удовольствие от процессов жизни, возведенное в культ [6];
- авантюризм — человек любитель приключений и всего нового, идет за неизведанным [7];
- неореализм — человек рациональный, обдумывает каждый поступок, учитывает опыт прошлого, не доверчивый [8];
- экстремизм — нигилист своего времени, противоборствует стереотипам, диктует свои правила [9].

Полагаясь на вышеперечисленные психологические типы и уровень их эмоционального проявления, следует рассмотреть существующую взаимосвязь в графическом изображении костюма. Для определения этой взаимосвязи в классификации эскизов моделей костюма было решено выбрать следующие критерии:

1. Графические данные:

- линия;
- пятно;

- композиция.
2. Психотипы:
    - неореализм/мышление;
    - гедонизм/чувство;
    - авантюризм/интуиция;
    - экстремизм/ощущение.
  3. Эмоционально-чувственные графические модели костюма.

При этих критериях у нас появляется возможность определить эмоциональный уровень психологии, в рассматриваемом эскизе моделей костюма, а также определить эмоциональный уровень выразительности при использовании автором графических средств.

При оценке заключительного критерия 3 в эскизах моделей костюма учитывается использование автором в графике современных технических средств с позиций современных требований дизайна, а также проявление в эскизах моделей модных тенденций в решении формы и конструкции костюма [10]. Таким образом, на этапе проектирования на основе критериальных данных дизайнер при разработке модели костюма может более целенаправленно подходить к запросам потребителя, учитывая его психологические факторы. Благодаря этим факторам, он может поразмышлять на тему политики бренда и в ассортименте четко систематизировать художественно-графические образы потребителя. Кроме того, дизайнер, который ведет бренд, сможет выявить свои сильные и скрыть слабые стороны изобразительной графики, а также показать свой психологический уровень мышления. Основываясь на этом, он сможет в полной мере выразить свои художественные способности и определить ведущий глубоко-эмоциональный стиль в своей графике, опираясь на свой главный тип мышления.

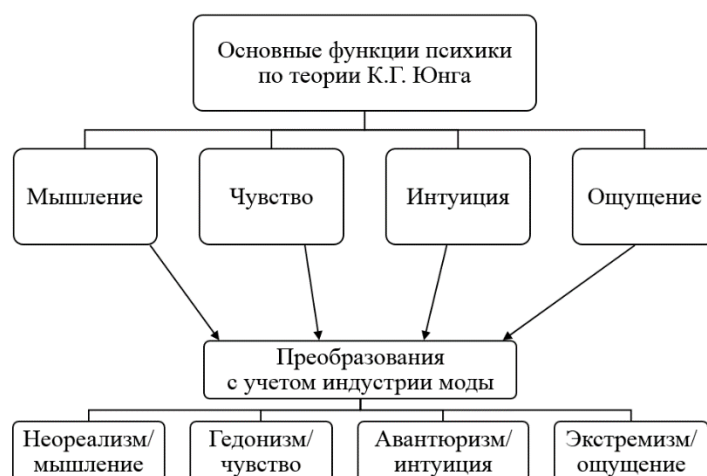
Конечно, в настоящее время стилистика современного костюма отражает вкусы определенного контингента покупателей, поэтому представляется необходимым дизайнеру обратить существенно больше внимания как на психологии социальных групп, так и на психологию отдельной личности [11]. И однако, следует иметь в виду, что не существует людей, которые полностью относились бы к какому-то одному из психологических типов. На самом деле все смешано в одном человеке в той или иной пропорции и можно говорить лишь о доминирующем типе.

Далее в исследовании мы проведем структуризацию графических моделей костюма с проявлением эмоциональных изобразительных характеристик линии и пятна на основе психоаналитического анализа эскизов моделей костюма. В этом случае в нашем исследовании соотносим пары графических моделей костюма по схожести характеристик. Тогда мы можем отметить, что, например, гедонизм пропагандирует удовольствие от процессов жизни, а получать удовольствие это и есть чувство, т. е. человек ищет в данном направлении чувства, он ими фактически живет, значит, соотносим это направление с такой функцией психики, как чувство. По такому же принципу сопоставляем остальные пары, и получаем:

Авантюризм — это направление, где человек, ищущий в жизни все новое, он стремится к неизведанному, также как и человек по типологии Юнга, опирающийся на интуицию, бессознательная сторона объединяет эти два понятия.

Неореализм — основывается на рационализме, обдумывание каждого поступка. Человек с функцией психики мышление, как и неореалист, опирается на логику.

Экстремизм — пропагандирует неконформизм, противоборствование стереотипам, но если не видеть эти самые стереотипы в реальности, на основе полученной информации, то это практически невозможно, так как только человек, хорошо знающий, с чем борется, сможет победить. Это направление соответствует типу человека с функцией ощущения.

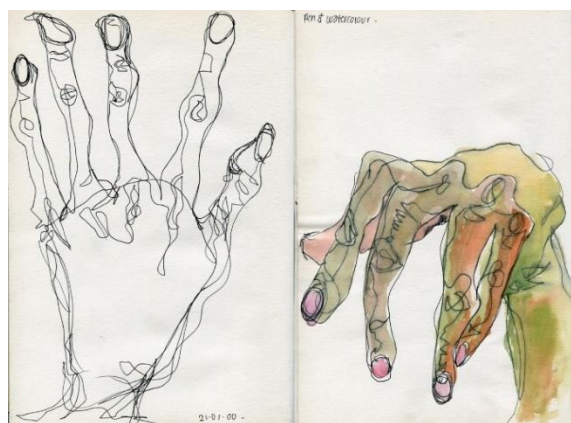
Схема 1. Этапы процесса формирования эмоционального психотипа

После того, как мы соотнесли типы функционирования психики с направлениями моды и это хорошо отражено в схеме 1, у нас появилась возможность обозначить следующие пары:

- гедонизм/чувство;
- авантюризм/интуиция;
- неореализм/мышление;
- экстремизм/ощущение.

Далее все исследование обращено на подготовку информационного материала для разработки классификации эмоционально-чувственных графических моделей костюма с учетом проведенного выше психоаналитического анализа.

Но сначала обратимся к прообразу моделей, где за основу были взяты работы австрийского художника Эгона Шиле при изображении кистей рук (рис. 3). В этих работах сосредоточим свое внимание на технику графического изображения рук. Здесь очень тонкие, острые и трепетные графические линии вызывают реакцию печали, тоски, негодования. Его работы можно рассматривать, как чувственные отношения психоаналитика и зрителя. Такое творчество откровенно садомазохистское, где отражается красота в уродливости.

Рисунок 3. Графические изображения кистей рук художника Э. Шиле

Шиле передает свои психологические особенности, благодаря чувствам грусти, страха в своих работах. Зрителя можно определить как сочувствующего и сопереживающего, так как весь строй искусства Шиле вызывает последовательные акты "вчувствования", то есть мобилизации в воображении всего сенсорного, моторно-динамического, тактильного опыта ощущений [12]. Согласно этому Шиле призывает нас посмотреть на его работы, в них он разоблачает себя. Он открыто демонстрирует самое сокровенное. Через искривленную анатомию, он показывает свои страхи и тревоги и нет сомнений, что это также тесно связано с его личным психоанализом. В этом случае если Шиле обращался к своим собственным ощущениям, то это говорит нам о его экстремизме, исходя из наших выведенных пар. И действительно его работы, направленные больше на проработку и акцентирование его душевных травм, в то время были весьма нонконформистскими. А такая направленность его творчества приравнивалась к экстремизму. Следовательно, прообраз данных моделей Э. Шиле, можно отнести к паре экстремизм/ощущения, что хорошо просматривается в эскизах моделей костюма Вари Стафоркиной (рис. 4).

Рисунок 4. Проявление экстремизма/ощущения в эскизах моделей костюма Вари Стафоркиной

Подтверждением этому служит ярко выраженная характеристика линий и пятен, которые Варя Стафоркина использует в эскизах. Эти изобразительные эмоционально-чувственные линии и пятна позаимствованы из матрицы, разработанной профессором Бастовым Г.А. на кафедре «Искусства костюма и моды», которые используются студентами на практических занятиях по дисциплине «Техническая графика». Таким образом в эскизах В. Стафоркиной линии на моделях костюма характеризуются скачкообразностью, резкостью, динамичностью, некоторой солидностью, точностью, силой (рис. 5).

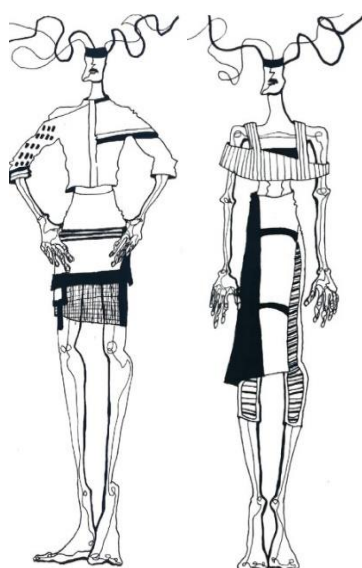
Рисунок 5. Эмоциональная характеристика линии Вари Стафоркиной

Пятновые решения на моделях костюма на рисунке 4 характеризуются своей масштабностью, мощностью, динамичностью, волнительностью (рис. 6).

Рисунок 6. Эмоциональная характеристика пятна. Вари Стафоркиной

В графическом изображении моделей кроме линий и пятен большое место занимает значение построения композиции костюма. Композиция костюма — это расположение всех конструктивных и декоративных частей костюма в определенной закономерности и объединение их в единое целое с помощью средств и приемов композиции. Наиболее значимыми факторами композиции являются такие как: контраст; нюанс; подобие; пропорциональность; целостность. Композиция способствует и позволяет дизайнеру создать художественно-эмоциональный образ модели костюма. Таким образом по линиям, пятнам и композиции можно задать вектор классификации эмоционально-чувственных моделей костюма. В этом случае среди эмоционально-чувственных графических моделей костюма выделяются две категории — это пары неореалиста/мышления и экстремизм/ощущение. Мышление такое же точное, динамичное, солидное, а ощущение — мощное, всеобъемлющее, волнительное. Далее рассмотрим непосредственно образы, получившиеся из данных средств изобразительности на примерах эскизов моделей костюма на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7. Первый ряд эскизов моделей костюма неореалиста/мышления Вари Стафоркиной

В первом ряду мы наблюдаем преобладающую силу мышления, а именно: неореализм, характерную солидность и строгость изображения. Во втором ряду вырисовывается другая картина, в ней преобладающей силой является экстремизм/ощущения.

Рисунок 8. Второй ряд эскизов моделей костюма экстремизм/ощущение Вари Стафоркиной

На основании представленных выше эскизов моделей костюма мы смогли провести структуризацию, по выведенным ранее парам. В этом случае у нас появляется возможность отметить, что совокупность графических средств изобразительности помогла нам определить, к какой группе относить те или иные эскизы моделей костюма.

Таким образом, просматривая эскизы моделей костюма и учитывая, какие графические приемы использовал автор, будь то линия, пятно, точка, штрих, мы сможем опереться на эти данные в своем будущем решении. Контур линий и пятен дает нам более полное представление о том, какое настроение хотел передать автор. Затем в уже целостном изображении смотрим на художественно-графические приемы и их сочетания, где в итоге складывается законченный образ. Полная индивидуальность автора просматривается как в графических средствах, так и в психологическом портрете модели. Следовательно, с помощью таких важных элементов в графике как линия, пятно и композиция мы можем довольно таки точно определить уровень мышления автора и обозначить психотип его эскиза модели костюма. И соответственно, сделать выбор в пользу конкретного бренда или наоборот, отказаться от него.

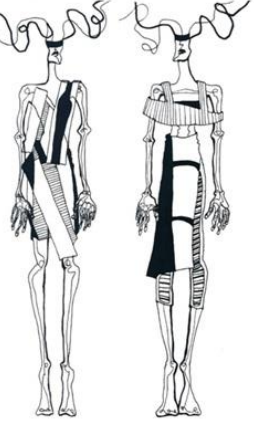

Как уже было отмечено ранее, композиция костюма — это тот фактор, который также формирует образ и является основополагающим. Так, например, в выше представленных эскизах моделей можно наблюдать, что более четкая структура костюма и относительно равное соотношение объектов, говорят нам о более структурированном, четком восприятии автора, а именно о его мышлении. То же самое нам говорят на эскизах моделей костюма графические характеристики линий и пятен (рис. 7).

Посредством используемых в эскизах моделей костюма рваных, скачкообразных линий, мы можем отнести их к группе экстремизм/ощущения. Композиция также довольно-таки хаотична, что также говорит о преобладающей функции ощущения в представленных эскизах моделей костюма (рис. 8).

На основании проведенной структуризации эмоционально-чувственных моделей костюма, а именно это пары неореалиста/мышления и экстремизм/ощущение осуществлена подборка новой пары гедонизм/чувство и авантюризм/интуиция.

Таблица

Классификация эмоционально-чувственных графических моделей костюма

<p>Графические данные: -Линия; -Пятно; -Композиция</p>	<p>Психотип</p>	<p>Эмоционально-чувственные графические модели костюма</p>
<p>- Зигзагообразная, отрывистая, скачкообразная, резкая; - Всеобъемлющее, волнительное, преобладает текстура; - Разнообразная, строится на основе контраста/подобия.</p>	<p>Экстремизм/ощущение</p>	
<p>- Легкая, живая, плавная; - Невесомое, воздушное, мягкое по своей текстуре; - Строится на нюансах, в целом изображение силуэтно, набросочно.</p>	<p>Гедонизм/чувство</p>	
<p>- Строгая, прямая, структурированная; - Полностью залитое, архитектурное, линейное; - Строится на основе нюанса, структурированная.</p>	<p>Неоарелизм/мышление</p>	
<p>- Волнообразная, воздушная, контрастная; - Применяются иллюзии, различные текстуры; - Строится на основе контраста, в целом ощущение легкости и необычности.</p>	<p>Авантюризм/интуиция</p>	

В первой паре гедонизм/чувство мы видим набросочное изображение моделей костюма, легкое, воздушное, невесомое пятновое решение конструктивных и декоративных элементов костюма все это дает нам понять, что здесь преобладают чувства, они такие же легковесные и быстро проходят. Во второй паре авантюризм/интуиция моделей костюма наблюдается следующая картина: модели здесь представлены с большим количеством узоров и текстур, чем в представителях других пар. Линия в них волнующаяся, контрастная, что позволяет нам классифицировать данный графический рисунок под именем авантюризм/интуиция. Интуиция точно так же дает нам ощущение чего-то противоречивого, загадочного и очень необычного, с помощью нее мы можем даже предугадывать некоторые вещи.

Таким образом можно отметить, что результаты исследования показывают, что разработанная и представленная здесь классификация помогает нам в формировании своего индивидуального стиля и помогает узнать нам свои лучшие стороны мышления, а также развить недостающие. В тоже время очень важно, что классификация была проведена на основании своих собственных работ, что позволило в данном исследовании найти максимально логическое понимание и мышление при психоаналитическом обзоре своих эскизов моделей костюма. И еще можно отметить, что данная классификация, которая имеет хороший и емкий информационный базис позволит дизайнеру сформировать лучшую политику своего бренда.

В данной таблице определены характеристики эмоционально-чувственных графических данных с помощью линии, пятна и композиции, а также согласно этим данным определен каждый психотип, что позволило провести классификацию графических моделей костюма, по выведенным ранее парам. Таким образом, можно утверждать, что совокупность графических средств изобразительности позволяет дизайнеру определить, к какой группе относить те или иные эскизы моделей костюма.

Результаты исследования показали, что графическое изображение моделей костюма можно классифицировать с учетом категории психологического типа. Психологическая типизация в графике определяется по трем критериям. Эти критерии имеют свои эмоционально-чувственные характеристики и такие фактора как пульсирующая динамика, а где-то построение композиции на основе контраста или подобия при чувственном восприятии характера линии, пятна и фактуры.

В заключении следует отметить, что данная классификация представляет собой рекомендации по проектированию эмоционально-чувственных графических моделей костюма направлена на формирование индивидуального стиля и визуализацию чувств дизайнера, а также помогает ему узнать свои лучшие стороны мышления, развить и укрепить в себе эмоционально-чувственные качества восприятия формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гетманцева В.В., Андреева Е.Г., Белгородский В.С. Методы интеллектуализации процесса проектирования одежды: Монография.: Научная библиотека, 2020 г. — с. 200.
2. Благова Т.Ю., Кукушкина З.И. Композиция костюма. Учебно-методическое пособие, Благовещенск. Изд-во АмГУ, 2014. 54 с.
3. Кукушкина З.И., Благова Т.Ю. Проектная графика в дизайне костюма. Учебное пособие, 2007 г. — с. 125.
4. Табулло М.Б. Костюмографика (СИЛЛАБУС): методические указания, Бишкек: КРСУ, 2015 г. — с. 56.

5. Юнг К.Г. Психологические типы. Санкт-Петербург «Ювента», Москва издательская фирма «Прогресс — Универс». 1995 г. — с. 165.
6. Мальцева С.М., Кубышева О.О. Гедонистический образ жизни в современном обществе потребления. Мининский университет, Нижний Новгород. 2018 г. — с. 5.
7. Лебедько В. Философия авантюризма и децентрация субъекта в психотерапии и задачах социального дизайна. «Социальный психолог» журнал. Ярославль. 2012 г.
8. Aliyev H. Neo-Realism and Humanitarian Action: From Cold War to Our Days. The Journal of Humanitarian Assistance. 2011.
9. Ключев А.А. Социально-философский анализ определений и типологии явления «Экстремизм». Журнал «Общество: философия, история, культура». 2020 г.
10. Обари Ф.М. Особенности проектирования моделей одежды с использованием средств графического дизайна. КубГУ, Краснодар. 2014 г. — с. 3.
11. Каллагова И.В. Влияние доминирующего психотипа личности на цикличность изменения стилей костюма. Москва. 2001 г. — с. 405.
12. Кондратьев В. Поэзия и критика. Вып.1. Весна 1994 г. — с. 51–62.

Bastov Gennadiy Aleksandrovich

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: gbastov@yandex.ru

Staforkina Varvara Alekseevna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: iop888555@gmail.com

Psychoanalytic review and costume assignment in modern graphics

Abstract. The article discusses the principles of artistic depiction of costume models using the technical characteristics of modern graphics. In this study, the authors analyze the modern method of graphic depiction of the costume on the subject: the use and application of the drawing of the contour image of the costume and the nature of the line; solutions to the composition of the costume, taking into account the proportional forms and subordination of the constructive and decorative elements of the costume; stylistic, emotional and sensual features of costume design. The study pays special attention to such factors as pulsating dynamics, and in another case to the peaceful statics in the sensory perception of the nature of the line, the presence of a spot and texture in the technique of execution. The authors on specific models of the costume on the basis of the strength of perception of artistic and graphic elements and the shape of the costume considered and analyzed their psychological functions taking into account the theory of C.G. Jung. On the basis of the psychoanalytic analysis of the artistic and technical execution of the graphics of costume sketches, the authors developed a classification of sketches by categories of psychotypes. These research results reflect fashion trends both in the art of costume and modern design requirements are aimed at improving the domestic methodology of modern costume graphics. Thus, the development of costume models, taking into account the understanding and application of psychoanalytic data, allows the designer-designer to go the right way at the stage of formation of the author's brand, actively show individuality, as well as at the stage of developing a graphic sketch to show the psychological state of the model and its compatibility with the high rate of environmental development.

Keywords: costume graphics and structure; line; spot; texture; composition; psychoanalytic analysis; psychotypes; classification; designer thinking