

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

2023, Том 8, № 4 / 2023, Vol. 8, Iss. 4 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2023.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL423.pdf>

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (искусствоведение)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Еремина, К. Использование принципов нестандартного мышления Ле Корбюзье в дизайне одежды при разработке коллекции / К. Еремина // Костюмология. — 2023. — Т. 8. — № 4. — URL:

<https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL423.pdf>

For citation:

Eremina, K. Using Le Corbusier's principles of lateral thinking in fashion design when developing a collection.

Journal of Clothing Science. 2023; 8(4): 26IVKL423. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL423.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Еремина Ксения

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»

Руководитель исследовательской работы: **Лопатина Мария Валерьевна**

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»
Педагог дополнительного образования

Использование принципов нестандартного мышления Ле Корбюзье в дизайне одежды при разработке коллекции

Введение

Одним из достояний культур разных стран является архитектура. В разных странах существует определённый стиль, правила, каноны архитектуры. Однако находятся и люди, которые не следуют им. Одним из таких является Шарль-Эдуард Жаннере-Гри, более известный, как Ле Корбюзье. Этим он и привлекает многих своих почитателей. С самых ранних лет Ле Корбюзье стремился создавать что-то новое, иногда неоднозначное и с первого взгляда странное.

Так некоторые, сейчас уже считающиеся шедеврами предметы и здания, которые создавал архитектор, могли ждать своего признания десятилетиями. Многие люди того времени не принимали новые правила и принципы в архитектуре. Но несмотря на общественное мнение, Ле Корбюзье всё-таки удалось стать великим архитектором, отступая от правил и используя нестандартный подход. Следовательно, возникает вопрос: как использовать успешные принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье в других сферах творчества.

Я занимаюсь в школе юных модельеров «Кудесница» уже два. И мне стало особенно интересно выявить и применить принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье в разработке коллекции одежды.

Исходя из этого, тема моей исследовательской работы: «Использование принципов нестандартного мышления Ле Корбюзье в дизайне одежды при разработке коллекции».

Таким образом, целью исследования будет: выяснить принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье и использовать их в дизайне одежды при разработке коллекции.

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:

1. Изучить биографию и творчество архитектора Ле Корбюзье.
2. Выделить основные принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье.
3. Разработать форэскизы коллекции одежды, используя принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье.
4. Сформировать коллекцию на основе форэскизов.
5. Разработать колористическое решение коллекции.
6. Проанализировать готовую коллекцию.

Объект исследования: творчество Ле Корбюзье.

Предмет исследования: принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье в творчестве.

Методы исследования: критический анализ литературы и интернет-источников, метод проектирования.

Практическая значимость: изученный материал об интерпретации архитектуры в дизайн одежды может быть полезен в дальнейшем на занятиях в детских и студенческих театрах моды и студиях дизайна костюма.

1. Биография архитектора Ле Корбюзье

Ле Корбюзье (настоящее имя — Шарль-Эдуар Жаннере-Гри) родился 6 октября 1887 года в Швейцарии, в городе Ла-Шо-де-Фон. В 1904 году окончил школу искусств и выполнил свой первый архитектурный проект для одного из членов совета школы. На тот момент ему было 17 лет.

В 1907 году на заработанные деньги Ле Корбюзье покинул провинциальный город и отправился в образовательную поездку по Италии, Австрии, Венгрии, завершив путешествие во Франции. В 1908–1909 годах в Париже он работал стажером у Оргюста и Гюстова Перре, которые были новаторами в архитектуре и пропагандировали использование недавно открытого железобетона. Впоследствии они отказывались называть Ле Корбюзье своим учеником за его «слишком крайние идеи». В течение 2 лет работы в Париже Ле Корбюзье выучил немецкий язык и переехал под Берлин для стажировки у мастера архитектуры Петера Бернеса, которого часто упоминают как первого в мире промышленного дизайнера.

В 1911 году Ле Корбюзье отправился в ещё одну образовательную поездку, на этот раз на восток — по Греции, Балканам и Малой Азии. Там он изучал древние памятники и традиционное народное строительство Средиземноморья.

После путешествия он вернулся в родной город и на протяжении 4 лет преподавал в школе, где учился сам. Ле Корбюзье никогда не скрывал своей неприязни к родному городу, поэтому, когда появилась возможность, он сразу переехал в Париж. Там он встретил Амеде Озанфана, который познакомил его с современной живописью. Тогда же Ле Корбюзье нарисовал свою первую картину. Вместе с Озанфаном они устраивали совместные выставки картин, называя их выставками «пуристов» — сторонников лаконизма, борцов декором. И создали философско-художественный журнал-обозрение «L'esprit Nouveau» (Новый дух). В нём Ле Корбюзье через несколько лет опубликовал свод правил новейшей архитектуры — «Пять отправных точек современной архитектуры».

В 1925 году Ле Корбюзье опубликовал новый труд «Декоративное искусство сегодня». В 1940 году во Франции начались восстановительные работы после оккупирования немецкими войсками, и власти пригласили Ле Корбюзье как проектировщика-градостроителя.

В 1950 году индийские власти штата Пенджаб пригласили Ле Корбюзье и других архитекторов спроектировать новую столицу штата. Этот проект стал самым масштабным в его жизни. В 1950–1960 гг. Ле Корбюзье проектирует ряд зданий, которые закрепляют его славу европейского архитектора-авангардиста № 1.

В 1965 году Шарль Ле Корбюзье скончался в возрасте 77 лет. Он утонул во время заплыва предположительно из-за сердечного приступа. Это произошло у мыса Рокебрюн, где он жил в своём летнем домике Le Cabanon площадью 15 кв/м. Le Cabanon — крошечная резиденция, которая построена как образец минимального жилища по Ле Корбюзье.

Детей у Корбюзье не было, хотя он и был женат на женщине по имени Ивон Гали, но несмотря на это можно сказать, что всю свою жизнь он посвятил своему творчеству, которое мы подробнее рассмотрим в следующем пункте.

2. Творчество Ле Корбюзье

Ле Корбюзье начал свою архитектурно-строительную деятельность в 1900-х годах. Ле Корбюзье не был родоначальником новой архитектуры своего времени. Предшественники Ле Корбюзье изобрели и впервые использовали многие архитектурные приемы, которые теперь часто связывают с именем Ле Корбюзье. Тони Гарнье проектировал дома с плоскими крышами; Райт впервые применил свободный план, Анатолий де Бодо — железобетонный каркас. До Ле Корбюзье появляются также ленточные окна и открытые столбовые опоры на первом этаже. Адольф Лоос пишет статью «Орнамент и преступление» почти в то же самое время, когда Ле Корбюзье покрывает орнаментальными узорами крышки часов, а затем создает первый проект жилого дома для своего учителя Леплатенье в совершенно традиционной манере, с обилием декоративных украшений и стилизованных деталей.

Чувство нового придет к Ле Корбюзье после путешествий по европейским странам, где он познакомится с работами передовых архитекторов его времени.

Помимо архитектуры Ле Корбюзье работал и над другими видами творчества, одним из которых является живопись. В картинах Ле Корбюзье отражена прозрачность, свойственная современным художникам. Он не случайно выбирал самые обыкновенные предметы — бутылки, стаканы и т. п., чтобы содержание не отвлекало внимания от самой живописи. Однако, его почитатели не считали этот выбор случайным. Ле Корбюзье видит в нем предпочтение просвечивающим предметам, масса которых и очертания переходят друг в друга, что ведет нас от картин Корбюзье к его архитектуре. Ле Корбюзье интерпретировал в архитектуре внешнее и внутреннее пространства. Но такая интерпретация пространства могла развиваться дальше только в такое время, когда наука и искусство рассматривают пространство как нечто многостороннее и динамичное.

Одним из направлений, в которых работал Ле Корбюзье также являлось градостроительство. По его мнению, архитектура и градостроительство не являются двумя различными вопросами. Они требуют единого решения, которое должна дать единая прогрессия. Такими принципами Корбюзье руководствовался при создании Чандигарха и Лучезарного города. Последний так и не реализовался.

Его занятия живописью — последний штрих в характеристике нового типа архитектора, обобщающего в своем творчестве все достижения века для того, чтобы с их помощью сформировать «комплексную» жизненную среду.

Еще одним видом творчества у Ле Корбюзье являлось проектирование мебели. Самая популярная модель — шезлонг Lc4, также известный, как «машина для расслабления». По его внешнему виду можно подумать, что создан шезлонг не очень давно, хотя совсем скоро данной модели исполняется 100 лет (спроектирован в 1928 году). Также особенностью предмета мебели является то, что спроектировал его Корбюзье совместно со своим кузеном Пьером Жаннере и молодым начинающим дизайнером Шарлоттой Перриан. Однако, не смотря на всю его удобность, признание к предмету пришло только через 40 лет.

3. Основные принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье

Шарля Ле Корбюзье без сомнений можно назвать одним из величайших архитекторов 20 века. Благодаря подробному изучению его творчества можно выделить ряд особенностей в его архитектурном творчестве. Перечислим их:

- пуризм;
- абстракция;
- грубость и неопрятность.

Пуризм — это направление, созданное Ле Корбюзье. В нём преимущество играли чистые формы и линии. Само направление родилось с помощью усовершенствования направления кубизм. Воплощением пуризма можно назвать знаменитую виллу Савой, которая ещё при жизни архитектора (в 1965 г.) была признана архитектурным памятником.

Приём *абстракции* был использован архитектором в основном в градостроительстве. Ле Корбюзье был убеждён в том, что идеальный город можно создать только при помощи геометрических фигур. Однако, если присмотреться, то можно заметить абстракцию и в некоторых его зданиях. Примером можно назвать план города на 3 миллиона человек от 1922 года.

Именно благодаря архитектору вошли в моду архитектуры *грубость* и *неопрятность*. Грубость можно рассматривать и как использование необработанного бетона, который Ле Корбюзье любил использовать в своих постройках. Особенно такая эстетика коснулась города Марселя, а именно капеллу Роншан и другие постройки архитектора.

Также не стоит забывать про 5 принципов философии в архитектуре Ле Корбюзье, которые он выделил сам:

1. Столбы-опоры.
2. Крыши-террасы.
3. Свобода в планировке.
4. Ленточные окна.
5. Свободный фасад.

В таблице 1 представлены описание и примеры данных принципов.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что Ле Корбюзье мыслил нестандартно в своем творчестве. Все его творчество было наполнено новыми нестандартными решениями. На основе этого выделим следующие принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье:

- *Простые геометрические формы*: Ле Корбюзье был убеждён в том, что только с помощью геометрии возможно создать идеальный город или постройку. Таким образом он создал множество проектов, которые хоть и не все в итоге осуществились, но точно придали ещё большую славу своему легендарному автору.

- *Легкость и воздушность объёма:* ощущение лёгкости в своих постройках Ле Корбюзье добивался в основном за счёт ленточных окон и крыш-террас. Их архитектор считал нужными, так как в его понимании человек и природа — два неразлучных понятия, что должны уживаться вместе.
- *Необычные фактуры:* архитектор не любил обрабатывать различные материалы, оставляя их естественный вид. Поначалу это воспринималось его современниками, как неопрятность и холодность к своей работе, однако это не помешало стать таким фактурам своеобразным трендом в будущем.

Таблица 1

5 принципов философии в архитектуре Ле Корбюзье

Принцип	Описание
Столбы-опоры	Способ использовался и до Ле Корбюзье, но довольно редко. Принцип перед применением был усовершенствован путём армирования балок каркаса, дабы перенести нагрузку на столбы. Заключается он в том, что здания поднимались над землей на столбах, а пространство под зданием использовалось (парковка, сквозное пространство).
Крыши-террасы	Второй принцип заключался в отказе от треугольных крыш в пользу прямых. На таких крышах можно расположить сад, террасу, место для отдыха. Способ является актуальным и в наши дни.
Свобода в планировке	Третий принцип появился благодаря ранее упомянутым столбам-опорам. Теперь вся нагрузка шла на опоры, благодаря чему появилась возможность отказаться от несущих стен. Таким образом увеличилась функциональность пространства, а также стала возможна свободная планировка помещений.
Ленточные окна	Существование четвёртого принципа так же трудно представить без столбов-опор. После исчезновения несущих стен в своих строениях, Ле Корбюзье стал активно применять ленточные окна. До него окна воспринимались как вынужденная мера. Архитектору же удалось создать объём с помощью окон, превратить их в предмет интерьера.
Свободный фасад	Благодаря столбам-опорам стало возможно возвести дом из любого строительного материала, придать любой объём.

Именно на этих принципах нестандартного мышления Ле Корбюзье и будет основана коллекция одежды.

4. Разработка форэскизов коллекции одежды, используя принципы нестандартного мышления Ле Корбюзье

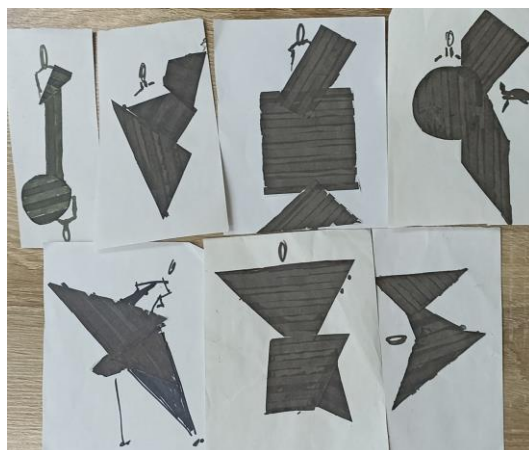
В предыдущем параграфе мы выяснили, какие принципы использует Ле Корбюзье в своей работе. Одним из них является использование простых геометрических форм. С этого я решила начать создание форэскизов.

Я взяла лист полосатой бумаги и начала вырезать различные геометрические фигуры разных размеров. Мне стало интересно поработать именно с полосатой бумагой, чтобы у каждой геометрической фигуры было свое направление линий. С помощью этих фигур я начала создавать различные геометрические композиции (рис. 1).

Рисунок 1. Геометрические композиции из полосатой бумаги (составлено автором)

Потом я закрасила эти геометрические композиции для того, чтобы увидеть силуэт и стала пробовать вписывать фигуру человека в эти силуэтные формы (рис. 2).

Рисунок 2. Закрашенные геометрические композиции (составлено автором)

Далее из этих форм я начала создавать теневые эскизы. Я стала более подробно размещать на фигуре созданные геометрические формы (рис. 3).

Рисунок 3. Геометрические формы на фигуре (составлено автором)

После этого я отобрала 12 теневых эскизов и закрашенные геометрические формы, которые показались мне наиболее интересными, и на основе каждого из них создала 2–3 форэскиза. В процессе работы я также попыталась определиться с примерным материалом, из которого могла бы быть то или иное изделие коллекции (рис. 4).

Рисунок 4. Форэскизы (составлено автором)

При разработке коллекции важно на первоначальном этапе сделать как можно больше форэскизов, чтобы в различных вариантах поработать с источником творчества.

5. Формирование коллекции на основе форэскизов

Для формирования коллекции нужно отобрать несколько моделей, которые по-разному представляют источник творчества.

Я отобрала 5 форэскизов из уже получившихся (рис. 5). Потом я начала их более подробно прорабатывать, добавлять либо убирать некоторые детали (рис. 6).

Рисунок 5. Отобранные форэскизы (составлено автором)

Рисунок 6. Более проработанные форэскизы (составлено автором)

После предыдущего этапа я нарисовала отобранные модели со спины (рис. 7). Это позволило мне более детально проработать каждую модель коллекции.

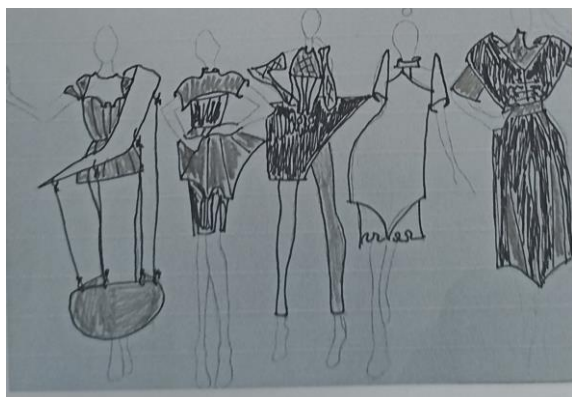

Рисунок 7. Передние и задние стороны моделей (составлено автором)

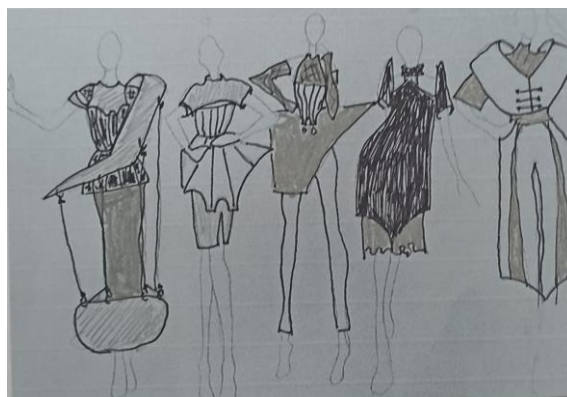
На данном этапе, когда модели для коллекции отобраны, нужно определиться с цветовым решением коллекции. Рассмотрим это в следующем параграфе.

6. Разработка колористического решения коллекции

Мой источником творчества являются архитектурные строения Ле Корбюзье. В основном его работы не отличаются большим разнообразием цветов, особенно ярких. Именно поэтому цветовое решение получившейся коллекции будет в ахроматических цветах: мой выбор пал на оттенки серого, белый и черный. Таким образом, я разработала 6 вариантов возможных цветовых решений коллекции (рис. 8).

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Вариант № 4

Вариант № 5

Вариант № 6

Рисунок 8. Варианты колористического решения коллекции (составлено автором)

В варианте 1 цветового решения самой светлой моделью я сделала воздушное платье. Оно полностью белое, что подчеркивает его лёгкость и воздушность. Самой темной цветовой гаммой я выделила комбинезон, так как это единственный образ в коллекции, который состоит не из платья. Комбинезон в этой версии почти полностью состоит из черного цвета. В оставшихся моделях я отдала предпочтение оттенкам серого, как светлым так и темным.

Во втором цветовом решении коллекции самым тёмным уже является образ самый воздушный, что делает его более необычным. Самым светлым же я решила попробовать сделать образ с достаточно необычным корсетом, в котором много углов, что делают данную вещь весьма грубой с первого взгляда. Комбинезон в этом варианте является светлым, но в образе имеются оттенки серого, это придает немного контрастности данной модели.

В варианте № 3 цветового решения коллекции самой светлой моделью также является вариант образа с необычным корсетом. Однако в этом варианте он уже полностью белый, что делает наряд более необычным. Самая темная модель в этом варианте, пожалуй, является ещё и самой необычной в коллекции. Эта необычность отлично подчеркнута черным и темно-серым цветами. В цветовой гамме комбинезона выражена разными оттенками серого верхняя часть костюма.

В варианте № 4 цветового решения коллекции самым темным образом вновь является комбинезон. В этот раз в нём уже преобладает тёмно-серый цвет, который дополняют черные части образа. Самым светлым, белым в этом варианте является модель, что находится в центре коллекции. Её грубость, выражаемая острыми углами в своеобразной юбке, смягчается белым цветом. Остальные модели в коллекции состоят либо полностью из оттенков серого, либо с добавлением белого или в малых количествах черного. Пожалуй, это цветовое решение можно назвать самым светлым из получившихся.

В пятом цветовом решении коллекции самым светлым является образ с необычной конструкцией, а самым темным с таким же необычным корсетом. Белый цвет визуально упрощает трудную конструкцию модели, приближая её к остальным. В темной модели темно-серый подчеркивает сложность корсета, а оставшиеся детали образа черный делает более выразительными. Также много черных деталей есть и в легком платье, что делает его более контрастным. В комбинезоне тоже имеется черный цвет, в нем выполнен пояс и часть брюк.

В шестом цветовом решении коллекции самым светлым уже является образ, состоящий из комбинезона. В модели почти отсутствуют различные цвета, кроме белого, имеется только светло-серый, что лишь слегка выделяет образ. Самым темным в этом варианте является центральный образ. Юбка в этой вариации полностью черная. Остальные модели сочетают в себе как оттенки серого, так и черный с белым.

В итоге мой выбор пал на первый вариант цветового решения, так как он кажется мне наиболее интересным и необычным из всех вышеперечисленных вариантов.

7. Анализ готовой коллекции

По итогу моей работы, описанной в предыдущих параграфах, получилась готовая коллекция (рис. 9), основанная на принципах нестандартного мышления Ле Корбюзье. Напомню, что в 3-ем параграфе моей работы я выделила 3 принципа, на основе которых создана коллекция. Перечислим их:

- простые геометрические формы;
- легкость и воздушность объёма;
- необычные фактуры.

Я хочу более подробно расписать, где и какой принцип я использовала.

Простые геометрические формы были использованы мной в самом начале работы над коллекцией. Тогда я создавала геометрические композиции, вырезав и приклеив на листы бумаги различные геометрические фигуры. Таким образом, можно сказать, что этот принцип — это основа моей коллекции.

Легкость и воздушность объёма в архитектуре Ле Корбюзье создаются при помощи ленточных окон, крыш-террас. Отображением этого в коллекции могут послужить открытые части тела в некоторых моделях, сетка, воздушность в некоторых образах.

Принцип *необычных фактур* был использован мной при выборе примерных тканей, из которых могла бы быть сделана коллекция. Так, в одном костюме могут сочетаться совершенно разные по фактуре ткани. Такие необычные сочетания и дают иллюзию таких же необычных фактур.

Коллекция, как продукт моей научно-исследовательской работы готова.

Рисунок 9. Готовая коллекция (составлено автором)

Заключение

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами, сформулированы следующие выводы:

- Ле Корбюзье — уникальный человек с интересной творческой судьбой;
- творчество Ле Корбюзье наполнено его собственными принципами, философией и особенностями;
- на основе принципов нестандартного мышления Ле Корбюзье были созданы геометрические композиции, которые послужили базой для будущей коллекции;
- благодаря принципам нестандартного мышления Ле Корбюзье была создана коллекция эскизов;
- на основе строений Ле Корбюзье было разработано колористическое решение коллекции;
- благодаря принципам нестандартного мышления Ле Корбюзье, получилось создать коллекцию одежды, связанную с ними.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амиров Т. Проблемы градостроительства и архитектурных сооружений в многонациональных мегаполисах // Вестник МГУКИ. — М., 2013. — № 3. — С. 242.
2. Миронов А.В. Философия архитектуры: Творчество Ле Корбюзье. — М., 2012. — 292 с.
3. <https://clck.ru/NQfdL>.
4. <https://elima.ru>.
5. <https://losko.ru/le-corbusier-biography/>.
6. <https://corbusier.totalarch.com/shvidkovskii>.