Н. В. Юкерс
г. Екатеринбург

Диалог архитектуры и моды

Архитектура теснейшим образом связана с историей развития человеческого общества. Все этапы мировой цивилизации находили отражение в памятниках архитектуры.

В свою очередь, архитектура практически всегда влияла на различные области в дизайне. Все качества, свойственные архитектурному стилю, в определённое время проявлялись во всех сферах жизни: в предметах быта, а также, в причёсках и одежде. В теории дизайна даже существует понятие *«Вернакулярный дизайн»* (использование, архитектурного стиля или его декоративных качеств в иного рода дизайне).

Архитектуру следует понимать не только прагматически - совокупность зданий. Это и искусство и история. Мощь государств, монархий, церквей навечно запечатлена в выдающихся архитектурных творениях.

Стремясь создать самое высокое здание или самый широкий пролёт, архитекторы способствуют новым научным открытиям и техническому прогрессу в мире. Хорошо организованное жилое пространство может служить показателем высокоразвитой цивилизации. С одной стороны, архитектура, как любое практическое производство, ищет в прошлом проверенные и надёжные способы строительства, удобную и знакомую систему образов, с другой, – она жаждет оригинальности и нацелена в будущее, бросая вызов и стимулируя обновление во всех областях творческой деятельности

Архитектурные памятники, оставшиеся от прошлого, всегда вокруг нас и принадлежат всем. Постоянное общение с архитектурой даёт обычная городская среда, - то, что окружает человека в его повседневной жизни и

оказывает непосредственное влияние на предметы быта и внешний облик человека.

Диалог моды и архитектуры начался с незапамятных времён и достиг своего расцвета в конце X1X – начале XX веков, во времена модерна, а затем ар – деко.

Архитекторы того времени – *Петер Беренс, Анри ван де Вельде и Фрэнк Ллойд Райт* - экспериментировали с дизайном женской одежды. Это была эпоха простых форм, лишённых декора зданий и открытыми планами и текучими пространствами. Этот стиль отразился в моде, благодаря *Полю Пуаре*. Он освободил женщин от корсетов, а позднее одел в брюки и ампирные платья, которые давали свободу движениям.

Архитектор мыслит в основном геометрическими формами, дизайнер же, в основном, - образами людей и природы, но и там и здесь необходимо *образное мышление*, являющееся основным признаком художественного творчества.

Для простого обывателя критерием *гармонии* в архитектуре и одежде является *красота.* Архитектура и мода не только питаются одними и теми же *идеями,* они даже используют *одинаковые профессиональные термины*: фактура, орнамент, эскиз, размер, образ.

Начиная с 1970-х годов западная культура переходит в качественно новое состояние *(постмодерна),* длящееся до сих пор. По мнению Бивиса Хиллера, это время - «конец истории», когда каждое вновь проявляющиеся направление является не качественно новым смыслом – и формообразованием, но комбинацией уже имеющихся образов и идей; все крупные стили прошлого спрессовываются в один неидентифицируемый суперэклектичный стиль.

Постмодернизм, как и ретро, черпается из культурной памяти (коллективной или личной памяти дизайнера). Если основной *принцип модернизма* состоит в том, что архитектор или дизайнер обязан заниматься образованием масс с высоты своего развитого вкуса, то *постмодернистский*

архитектор или дизайнер учитывает специфику (особенность) своей «аудитории», подстраивается под нее.

В наше время *архитектура модерна и постмодернизма* довольно редко выбирается источником вдохновения для создания одежды: дизайнеры предпочитают *«большие» исторические стили.*

В коллекции *Viktor & Rolf* « весна – лето 2002» многочисленные ленты, бантики и драпировки напоминали о богатом и избыточном в стиле *рококо.* Гофрированные баски и шлейфы в коллекции *GFF* своими извилистыми очертаниями походили на балконы *Casa Battlo* знаменитого творения *Антонио Гауди.* А вышивка на кринолинах коллекции *Yohji Yamamoto* словно скопирована с фасада *ренессансного собора.*

Однако *архитектура постмодерна* – это синтез различных исторических стилевых направлений и одновременно переработка их в современном понимании. Такая архитектура имеет ценность и смысл, вполне заслуживает внимания, как со стороны обывателя, так и со стороны дизайнеров и художников.

Примером тому служат коллекции известных дизайнеров, для которых творческим источником послужила архитектурные сооружения начала XX века. *«Балаклава» Пьера Кардена* 1967 года похожа на терминал аэропорта *Джона Кеннеди* в Нью – Йорке, построенного в 1962 году американским архитектором *Эро Саариненом.*

Выпускника Миланского института *Джанфранко Ферре* часто сравнивают с выдающимся архитектором начала XX века *Фрэнком Ллойдом Райтом. Ферре* всегда славился своими точными объёмами и совершенными формами, а его знаменитые сорочки кажутся не сшитыми, а смакетированными из хрустящей белой бумаги.

Благодаря новейшим технологиям в области текстильной и лёгкой промышленности, для дизайнеров одежды открываются огромные возможности для творчества. Появление современных тканей и материалов

интересных фактур и сложных по своей структуре позволяет наиболее точно передавать идеи и замыслы художников.

Сложные фактурные решения, во-первых, придают текстилю *специфический лоск и эффектность* (в материалах и тканях, содержащих современные синтетические и искусственные волокна, такие эффекты выглядят наиболее *изысканно*), а во-вторых, их состав способствует сохранению первоначальной формы, без изменений.

Благодаря фактуре тканей, различным комбинациям, конструктивным решениям, удаётся создавать такие формы в одежде, которые перекликаются с современными архитектурными формами.

В XX веке родилась инженерная психология (*эргономика*) - наука, с помощью которой мебель, бытовые приборы, одежда приспосабливаются к человеческим размерам и амплитуде движений. Сегодня форма и функция не представляют собой достаточный набор для удовлетворения потребителя. Дизайнер должен позаботиться об *эмоциональных аспектах.* Значительность объекта должна превосходить его форму. Дизайн продукта, его форма, цвет, обозначения и маркировочные знаки должны устанавливать невербальную коммуникацию между человеком и предметом.

Но одежда должна быть не только модной и удобной, но и *эмоционально комфортной.*

Наличие натуральных волокон в тканях и материалах, удобство кроя, положительное эмоциональное восприятие цветовых сочетаний, а также мобильность костюма – наличие каких – либо функциональных приспособлений, деталей, дополнений - синтез всех этих составляющих даёт гарантию *актуальности* такой одежды для жизни в мегаполисе.