

КОВАЛЕВА
Мария Николаевна

**ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА В КОНТЕКСТЕ
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

Специальность:

17.00.06 – техническая эстетика и дизайн (искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2016

Работа выполнена на кафедре истории и теории искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Научный руководитель:

Ванькович Светлана Михайловна

кандидат искусствоведения, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», заведующий кафедрой истории и теории искусств

Официальные оппоненты:

Яковлева Елена Пантелеевна

доктор искусствоведения, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», профессор кафедры рисунка

Аругтюнян Юлия Ивановна

кандидат искусствоведения, доцент, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», доцент кафедры искусствоведения

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская художественно - промышленная академия им. А.Л. Штиглица», г. Санкт - Петербург

Защита состоится 20 декабря 2016 г. в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.236.04 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, ауд. 241.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, <http://sutd.ru>.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2016 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Лезунова Наталья Борисовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На протяжении многовековой истории своего существования костюм и архитектура были призваны организовывать пространство вокруг человека. Связь между ними имеет глубокие корни: и зодчество, и костюм функционально определены человеком. Как и костюм, архитектурное сооружение служит средством его защиты от внешнего мира, но если архитектура рассматривается как макрокосмос и жизненное пространство, то одежда – это микрокосмос, «вторая кожа».

Несмотря на разницу в масштабах, зодчество и костюм следуют сходным законам формообразования, утверждая представление человека о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале каждого исторического периода. Между костюмом и архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в единстве образного решения, схожести форм и ее элементов, принципиальной схеме внутренних членений. В зодчестве и костюме взаимосвязаны функциональные, технические и эстетические начала. Архитекторы и дизайнеры костюма прибегают к сходным выразительным средствам и приемам. Основные категории композиции, применяемые в архитектуре – объемно-пространственная структура, тектоника, колорит, пропорции, ритм, масштаб, симметрия и асимметрия лежат и в основе создания костюма. Архитектурные сооружения отражают художественный стиль эпохи, как и произведения других видов искусства, эти качества присущи и костюму.

Создатели архитектурных сооружений и модного костюма вдохновляются одними и теми же идеями, они используют и одинаковые профессиональные термины: силуэт, форма, фактура, орнамент, эскиз, конструкция. Не случайно исследователей архитектуры и костюма всегда интересовали и продолжают интересовать единство творческого подхода и взаимосвязь проектной деятельности зодчих и дизайнеров одежды.

Взаимопроникновение и взаимовлияние архитектуры и костюма достигло расцвета в первой половине XX века. Именно поэтому в контексте данного научного исследования временной период от 1890-х до 1950-х годов представляется особенно важным.

В связи со специфичностью процессов, протекающих в культурной среде на современном этапе развития общества, особую актуальность приобретает изучение вопросов стиля в художественной культуре. Современный ритм жизни, меняющиеся эстетические идеалы и ценности формируют новые требования, предъявляемые к культуре в целом и, в частности, к материально-художественной культуре. В создании материальной среды, отвечающей этим требованиям, важную роль играет исследование процессов стилеобразования в предметном художественном творчестве.

В связи с этим одной из центральных задач в искусствоведении является определение закономерностей формирования эстетически полноценного облика материально-художественной среды и исследование системы средств и методов, используемых при создании объектов этой среды, т.е. изучение процессов стилеобразования и композиционного формообразования. Эти исследования приобретают наибольшую актуальность в связи с современным переосмыслением принципов и приемов создания как архитектуры и ее экстерьеров и интерьеров, так и костюма. Рассмотрение костюма в контексте формирования архитектурных стилей первой половины XX века позволяет проследить действие общих принципов формообразования, на основе которых архитекторы и дизайнеры творят окружающий предметный мир и костюм как его часть, объясняет стилевое единство предметов

ушедших эпох и позволяет найти гармонию в решении современной среды. В целом же, данное исследование даёт возможность провести сравнительный анализ костюма и архитектуры наиболее ярких стилевых течений в искусстве первой половины XX столетия.

Степень теоретической изученности проблемы. Тема данной работы находится на стыке нескольких дисциплин и охватывает достаточно большой хронологический период, поэтому научные труды, изученные автором диссертации, представляют собой значительный по объёму и разнообразный по направлениям круг исследований. В него входят общие труды, посвящённые вопросам стиля, отдельные исследования архитектурных стилей, литература по истории костюма, истории зодчества, дизайна мебели и интерьеров, а также исследования в сфере формообразования и конструирования костюма.

Изучению вопросов стиля и связанных с ним процессов формообразования объектов художественной культуры посвящён широкий круг исследований. В философии искусства, эстетике, искусствознании и культурологии проблемам стиля посвящено немало литературы от классических сочинений Платона и Аристотеля до работ Д. Рёскина, Э. Кон-Винера, Г. Земпера, Г. Вёльфлина, Б. Р. Виппера, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана и др.

Видными теоретиками и представителями различных стилеобразующих концепций в пространственных искусствах XX века, которые выступали со своими новаторскими исследованиями, статьями и манифестами, были А. ван де Вельде, В. Орта, У. Моррис, П. Беренс, В. Гропиус, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт, А. Ригль, К. Малевич, В. Кандинский, В. Татлин, М. Гинзбург, А. Веснин и др.

В теории архитектуры проблема стиля изучена достаточно глубоко и полно в трудах И. А. Бартенева и В. Н. Батажковой, Ю. Г. Божко, В. Г. Власова, В. Гропиуса, А. В. Иконникова, А. И. Каплун, С. С. Ваняна, В. Л. Глазычева, В. В. Лебедева, Б. М. Кирикова, Г. Б. Минервина, А. А. Тиц, С. О. Хан-Магомедова и др.

Особо значим для нас подход к проблемам стиля, предложенный такими исследователями как: Д. В. Сарабьянов, Г. Ю. Стернин, С. О. Хан-Магомедов, В. Р. Аронов, М. С. Каган, В. Г. Власов, Е. Н. Устюгова, Е. Б. Мурина, В. П. Бранский.

Соотношение понятий синтеза и стиля становится предметом искусствоведческого интереса многих исследователей – и здесь следует указать на работы Р. Вагнера, Е. Б. Муриной, И. М. Иоффе, В. Р. Аронова, Е. И. Кириченко.

Особый интерес представляет «Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства» В. Г. Власова (2004–2010), издание которого состоит из десяти томов. Этот искусствоведческий труд посвящен составлению и описанию истории стилей мирового изобразительного искусства. В этом словаре представлены различные определения названий художественных стилей, течений, направлений, школ, творческих объединений.

Данное исследование охватывает достаточно большой временной промежуток истории, в течение которого получили распространение несколько основных стилей. Поэтому следует отметить наиболее значимые труды, посвящённые отдельным художественным стилевым направлениям, важным для темы диссертации.

Одним из наиболее полных и глубоких исследований стиля модерн следует считать монографию Д. В. Сарабьянова «Стиль модерн» (1989), в которой рассматриваются источники и предыстория модерна, различные школы, реализовавшие тенденции ар нуво, и традиции, на которые этот стиль опирался. Автор рассматривает основные этапы развития стиля, его социальные и художественные предпосылки и такие основные особенности как иконография стиля,

орнаментальные мотивы и проблемы синтеза искусств. Архитектуре петербургского модерна посвящено большое количество работ современного исследователя и историка архитектуры Б. М. Кирикова.

О конструктивизме одним из первых стал писать М. Я. Гинзбург. В 1920-е годы вышли его основные исследования, в их числе – «Ритм в архитектуре» (1922), в котором автор на основе анализа мировой архитектуры сделал попытку найти некоторые общие закономерности, присущие архитектуре любого народа и любой эпохи. Историю стилей в архитектуре Гинзбург рассматривал как историю эволюции архитектурной формы. Поискам форм, присущих современной архитектуре, и законов их сочетаний ученый посвятил следующий этап своей творческой работы.

Из трудов современных отечественных исследователей, прежде всего, следует назвать книгу доктора искусствоведения С. О. Хан-Магомедова, посвященную конструктивизму, – «Архитектура советского авангарда» (1996). Эта двухтомная монография – первый в мировой науке капитальный труд, посвященный творческим поискам российских архитекторов первой трети XX века. О конструктивизме также писали современные исследователи А. В. Иконников, Е. В. Сидорина, Т. В. Горячева. В их трудах, посвященных советскому архитектурному авангарду, конструктивизм рассматривается в контексте всеобщего развития зодчества XX столетия.

К настоящему времени существует различная литература о стиле ар деко, но, в основном зарубежных авторов. Чаще всего она посвящена явлению в целом и его общей характеристике. Одна из первых крупных монографий, изданных на русском языке в 1997 г., – книга Сюзанны А. Стерноу «Арт Деко. Полеты художественной фантазии». Обозначив временные и географические границы стиля, автор однозначно определила ар деко как стиль, сочетающий в себе классицизм, симметричность и прямолинейность и оказавший влияние на развитие международной моды, архитектуры и дизайна. Исследованию особенностей исторического развития ар деко и его региональным проявлениям посвящен ряд работ А. В. Петухова. Вопросам формирования художественных стилей в Западной Европе и России, в т.ч. проблеме интерпретации стиля ар деко посвящены труды Т.Г. Малининой и Н. В. Филичевой.

Особый интерес в контексте данной работы представляет костюм эпохи ар деко. Здесь наиболее значимые исследования принадлежат А. А. Васильеву – автору серии книг «Carte Postale» (2006–2012), посвященных истории моды в костюме периода первой половины XX столетия, и статья Т. Моженок «Женщина и искусство Art Deco» (1996). Из работ по анализу архитектуры и проблеме стиля исследуемого периода следует назвать статью В. Л. Хайта и М. В. Нащокиной «Взаимодействие авангарда и ар-деко в мировом процессе развития стиля» (2000).

В дизайне, теоретические основы которого сложились к середине XX века, изучению организации объектов материально-художественной культуры посвящены труды А. В. Иконникова, Е. В. Жердева, А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, В. Ю. Медведева, Ю. С. Сомова, С. М. Михайлова, А. Н. Лаврентьева и др.

В теории костюма основные направления исследований посвящены выявлению стилевых закономерностей в процессе композиционного формообразования костюма и прогнозированию этих процессов. Большое внимание уделено также исследованию бионических принципов формообразования и применению их в создании костюма. Как и в архитектуре, данный аспект исследований направлен на рассмотрение процесса формообразования во взаимосвязи с природными формами и явлениями (Т. В. Белько, Т. В. Козлова, Г. С. Горина).

Одним из первых значительных исследований истории европейского костюма в отечественном искусствознании XX века стала книга М. Н. Мерцаловой «Костюм

разных времен и народов» в 4-х томах (1993, 2001). В ней автор уделила большое внимание анализу композиции костюма, влиянию художественных стилей разных периодов на развитие форм костюма, изменение художественного образа и эстетического идеала красоты. Из этого многотомного труда, учитывая заданную тематику исследования, особый интерес представляет четвертый том, где мы находим образную картину зарубежной стилистики модерна в костюме.

В истории изучения костюма важное место занимает книга Р. М. Кирсановой «Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половины XX века» (1995). Автор соотносит образ и костюм каждой из исследуемых эпох, проводя аналогии модных тенденций и стилистических новаций от прошлого к современности.

Одним из первых специалистов по истории советского костюма считается Т. К. Стриженова – автор книги «Из истории советского костюма» (1972) и полное, подробное издание «Советский костюм и ткани 1917-1945-х годов» (Париж, 1991).

Значительное место в понимании вопросов конструкции и эргономики костюма занимает авторское исследование С. Н. Беляевой-Экземплярской «Моделирование одежды по законам зрительного восприятия» (1996).

Теоретические вопросы эволюции костюма в XX веке рассмотрены отечественными авторами Л. М. Горбачевой, Р. В. Захаржевской, Д. Ю. Ермиловой, Ф. М. Пармоном и Е. А. Косаревой. В своих монографиях они подробно анализируют развитие модных форм женского и мужского костюмов в XX веке, прослеживая динамику изменений формообразования костюма, анализируя моду в костюме в творчестве как западных, так и российских модельеров.

Особое место в ряду исследований по истории костюма в контексте эволюции стилей в архитектуре занимает монография С. М. Ванькович «Костюм в плену эклектики: архитектурно-стилистические ассоциации» (2015), в которой особое внимание автор уделяет сравнительному анализу зодчества и костюма эпохи историзма.

В контексте темы нашего исследования большое значение имеет книга зарубежного исследователя Бредли Куина «Мода в мире архитектуры» («The Fashion of Architecture», 2003) – в ней наиболее полно отражены стили и течения современной моды в одежде, связанные с архитектурой и дизайном. Костюм рассматривается не только, как объект предметного художественного творчества, но и как сложное социально-культурное и социально-психологическое явление.

Нельзя не отметить труды известных теоретиков и критиков Ролана Барта и Жюль Липовецкого, исследующих с философской точки зрения понятие моды и ее роль в формировании культуры. Особый интерес представляет книга Р. Барта «Система моды. Статьи по семиотике культуры» (2003). Она посвящена семиотике моды, ее описанию в масс-медиа, переводу зрительных образов на язык словесных знаков и социальных ценностей. Ж. Липовецкий в своей книге «Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществе» (1987) размышляет о феномене моды, который, по его мнению, служит универсальным механизмом, управляющим социальным целым, причем, не только производством и потреблением вещей, рекламой, культурой, медиа, но и идеологическими и социальными изменениями.

На основании исследованной литературы, можно сделать вывод о том, что существует значительное количество работ, посвященных вопросам костюма как вида предметного художественного творчества и сложного социально-культурного феномена. В этих исследованиях изучаются важные вопросы, связанные с историей моды, классификацией костюмных форм и их силуэтов, развитием костюма в

историческом контексте европейской и мировой культуры в их различных аспектах. Но и в теории архитектуры, и в теории костюма не используется в полной мере системный подход к изучению проблемы стиля. Существует широкий спектр исследований, посвящённых анализу взаимосвязи и взаимодействия различных видов искусств, в то время как изучение стилевых взаимосвязей архитектуры и костюма XX века находится на уровне локальных исследований.

Так, в истории архитектуры упоминание о костюме встречается редко, в основном при анализе общих стилевых характеристик какого-либо исторического периода, наряду с интерьером и предметами быта. Теория костюма в большей степени ориентирована на теорию архитектуры, хотя сравнительный анализ данных видов искусств также проводится на уровне общих стилевых характеристик. На самом же деле, между архитектурой и костюмом имеются различные взаимосвязи.

Они основаны не только на визуально-психологическом восприятии, которое достаточно хорошо исследовано в теории архитектуры Г. Б. Минервиным, А. Г. Раппапортом, А. В. Степановым и др.; в теории костюма – С. Н. Беляевой-Экземплярской и др.; не только на близости утилитарного назначения (защита от воздействий среды, как климатических, так и психологических), но и на сходстве принципов построения объёмно-пространственных структур. Между тем вопросы композиционного формообразования костюма, рассмотренные в контексте эволюции архитектурно-художественных стилей первой половины XX века, требуют более глубокого предметного и всестороннего исследования.

Цель диссертационной работы – исследование процесса эволюции формообразования костюма первой половины XX века в контексте развития архитектурно-художественных стилей этой эпохи.

В работе были решены следующие задачи:

1. Проведен анализ развития стилевых направлений в архитектуре и костюме в историческом и социально-культурном контексте первой половины XX столетия.
2. Выявлены общие признаки композиционного формообразования и специфика проявления стилевых взаимосвязей в объектах архитектуры, моделях костюма, произведениях прикладного искусства и дизайна обозначенного периода.
3. Проведен анализ объёмно-пространственных структур форм объектов архитектуры и дизайна костюма первой половины XX века на уровне композиционного построения и тектонических закономерностей.
4. Выявлена взаимосвязь художественно-образных структур объектов архитектуры и моделей костюма первой половины XX столетия на знаково-семантическом уровне.
5. Определено значение синтеза искусств в формировании гармоничной предметно-пространственной среды исследуемой эпохи.

Объектом исследования является стилевая эволюция зодчества и костюма в контексте развития архитектурных видов искусства.

Предмет исследования – взаимосвязь стилеобразования и композиционного формообразования архитектуры и костюма первой половины XX столетия.

Границы исследования. Географические пределы исследования: западноевропейские страны, Россия и США. Границы обусловлены возникновением в этих странах стилевых направлений, оказавших влияние на художественную культуру и распространившихся на другие территории в результате материального и информационного обмена.

Временные границы исследования охватывают первую половину XX века. Этот период обусловлен возникновением и развитием таких крупных художественных явлений в искусстве, как модерн, конструктивизм и ар деко. В рамках этих стилевых направлений синтез искусств проявился наиболее ярко, а взаимосвязь и взаимовлияние архитектуры и костюма достигли расцвета.

Методология и методика исследования. Исследование строится на междисциплинарной основе с привлечением знаний из области эстетики, истории и теории искусств, дизайна, истории архитектуры и костюма. Теоретической базой работы послужили художественно-эстетические и историко-культурологические исследования, посвященные проблемам стиля как явления искусства и культуры; проблемам стилеобразования в искусстве и дизайне; вопросам стилевого многообразия первой половины XX века – модерна, конструктивизма и ар деко. Основным инструментом анализа в работе послужила категория стиля.

Методологический подход основан на выявлении закономерностей стилеобразования в изобразительном искусстве, архитектуре и костюме. В качестве основного метода выбран *метод искусствоведческого анализа*, позволивший исследовать художественно-образный аспект объектов архитектуры и костюма. *Историко-проблемный метод* обозначил поле исследования и определил его структуру. При использовании *сравнительно-исторического метода* удалось проследить за эволюцией ведущих стилевых течений в искусстве первой половины XX столетия, а также за их специфическим преломлением в зодчестве и костюме. В результате этого анализа установлена объективно существующая общность между принципами композиционного формообразования, средствами и приёмами достижения художественной выразительности, используемыми в архитектуре и костюме. При характеристике объектов архитектуры и костюма применен *художественно-стилистический метод*, при исследовании архитектурных, композиционных и стилеобразующих особенностей костюма – *метод сравнительного анализа* зодчества, декоративно-прикладного искусства и произведений дизайна. *Метод структурного анализа* форм архитектуры и костюма первой половины XX века позволил выявить и сформулировать характерные стилеобразующие признаки, общие для зодчества и костюма.

Научные результаты исследования

1. В диссертационном исследовании проанализировано развитие стилевых направлений в архитектуре и костюме в историческом и социально-культурном контексте первой половины XX века, что позволило провести параллельное сравнение формообразования костюма в контексте эволюции архитектурно-художественной среды.
2. В ходе научного исследования были выявлены общие признаки композиционного формообразования и специфика проявления стилевых взаимосвязей в объектах архитектуры, моделях костюма, произведениях прикладного искусства и дизайна обозначенного периода.
3. В проведенном исследовании впервые был выполнен анализ объёмно-пространственных структур объектов архитектуры и форм построения костюма первой половины XX века на уровне композиционного решения, архитектурных и тектонических закономерностей.
4. В ходе научного исследования впервые была выявлена взаимосвязь художественно-образных структур объектов архитектуры и моделей костюма первой половины XX столетия на знаково-семантическом уровне.

5. Определено важное значение синтеза архитектурных искусств в процессе формировании гармоничной предметно-пространственной среды исследуемой эпохи.

Научная новизна исследования

В диссертационном исследовании представлена одна из первых попыток рассмотреть объекты зодчества и модели костюма с позиций их взаимовлияния в контексте развития художественных стилей в искусстве первой половины XX столетия.

На данный момент отсутствуют русскоязычные исследования, посвященные формообразованию костюма в контексте эволюции стилей в архитектуре первой половины XX века.

Впервые проведено подробное исследование объёмно-пространственных, пластических, колористических и художественно-образных особенностей объектов архитектуры и моделей костюма исторически значимых стилевых направлений XX века: модерна, конструктивизма и ар деко.

Проведено комплексное изучение творческих методов ведущих архитекторов и дизайнеров костюма первой половины XX столетия с выявлением особенностей композиционно-стилевых решений их произведений.

Впервые проведено сравнительное исследование композиционного формообразования костюма в соответствии с аналогичными процессами, происходившими в архитектурно-художественной среде первой половины XX столетия. Осуществлен сбор и анализ обширного иконографического материала, относящегося к теме диссертационного исследования.

Впервые выявлены характерные черты, объединяющие рассматриваемые архитектурно-художественные стили первой половины XX века, позволяющие включить в контекст их стилевой эволюции искусство костюма.

Сделаны необходимые сравнения и обобщения основным инструментом искусствоведческого анализа, взяв за основу категорию – художественный стиль.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разработаны теоретические основы проектирования элементов пространственной среды, включая архитектуру и костюм, учитывающие все факторы, влияющие на процесс формирования стиля. Полученные в процессе исследования результаты могут быть использованы в качестве информационной базы данных при изучении стилистических особенностей эволюции предметно-художественной среды обозначенного периода.

Методика композиционно-стилевого анализа при параллельном сравнении предметов архитектуры и костюма может быть использована в научных исследованиях искусствоведов, дизайнеров пространственной среды и костюма, художественных критиков и аналитиков.

В ходе проведенного исследования предпринята попытка определить характерные черты, объединяющие рассматриваемые архитектурно-художественные стили первой половины XX века, и в контекст их стилевой эволюции включить искусство костюма.

Практическая значимость научной работы заключается в том, что ее материалы могут быть использованы для дальнейших исследований, связанных с процессами стилеобразования и формообразования в архитектурных видах искусства.

Положения, разработанные в диссертационном исследовании и раскрытые в ходе анализа авторские выводы, могут быть адаптированы к формированию научно-

методических основ и использованы при создании учебных и специальных курсов по истории и теории костюма, истории дизайна, истории художественных стилей.

Исследование эволюции костюма в контексте формирования архитектурных стилей первой половины XX века может служить современным практикующим дизайнерам теоретической базой для дальнейшего развития и совершенствования разработки стилистически единой предметно-пространственной среды.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи и результаты исследования отражены в докладах автора на всероссийских научных конференциях «Инновации молодежной науки» (СПб., СПГУТД, 2012, 2013, 2014).

Материалы диссертационного исследования нашли отражение в десяти статьях, опубликованных в различных научных сборниках и журналах, пять из которых входят в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Методические разработки автора, непосредственно связанные с темой диссертации, использовались при подготовке диссертантом лекционных и практических занятий по курсу «Основы истории и теории дизайна» (СПбГУПТД) и при рецензировании исследовательских работ студентов СПбГУПТД.

Положения, выносимые на защиту:

1. Исследование костюма как объемно-пространственной и художественно-образной структуры позволило определить схожие принципы в композиционном формообразовании предметного мира человека, объясняющие стилевое единство архитектурно-художественной среды ушедших эпох и позволяющие найти гармоничные решения в организации современной среды.
2. Для основных стилевых направлений XX века – модерна, конструктивизма и ар деко – характерно стремление к синтезу искусств, выраженное в стремлении к созданию целостной предметно-пространственной среды, важными компонентами которой являются архитектура и костюм.
3. Исследование исторических и стилистических особенностей формирования и развития зодчества и костюма эпохи модерна, конструктивизма и ар деко позволило выявить общие закономерности стилеобразования и специфику проявления взаимосвязи в объектах архитектуры и костюма рассматриваемого периода. Стилевая связь выражается в общности художественно-образного решения, схожести элементов силуэта, принципиальной схеме внутренних членений формы.
4. Несмотря на различные программные установки модерна, конструктивизма и ар деко, они были взаимосвязаны: пришедший на смену модерна ар деко использовал традиции, заложенные в рационалистической ветви ар нуво, а также конструктивистские инновации, функциональность и геометризм конструктивизма.

Объем и структура работы: Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и иллюстративного приложения. Основной текст – 185 страниц; количество иллюстраций – 287; список литературы включает 215 наименований на русском, английском и французском языках.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **Введении** обоснованы выбор темы исследования, ее актуальность и степень научно-теоретической разработанности проблемы; определены цель, задачи, объект, предмет и границы исследования; дана характеристика методов исследования, сформулированы выносимые на защиту положения, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации, представлена ее структура.

Глава 1 «Особенности исторического развития архитектурных видов искусств» состоит из трех разделов. Она посвящена рассмотрению взглядов и понятийно-категориального аппарата, связанного с исследованием взаимосвязи архитектуры и костюма на различных уровнях научного познания.

В *разделе 1.1.* исследуется формирование художественного стиля в архитектурных видах искусства. При этом костюм рассматривается в контексте развития архитектурных стилей, характерных для определённой эпохи, что позволяет анализировать взаимосвязь зодчества и костюма на уровне общих принципов стилеобразования. В связи с этим в первом разделе подробно исследуется одна из центральных категорий в истории искусств, культурологии и эстетике – понятие «стиль», его особенности и специфика.

Проблема художественного стилеобразования в культуре XX века затрагивалась в философском, искусствоведческом и культурологическом ракурсе. Различные трактовки понятия и модели функционирования и смены стилей предлагали многие крупные исследователи: О. Шпенглер, Г. Зиммель, А. Крёбер, И. И. Иоффе, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев, Г. Вельфлин, Р. Вагнер, А. Ригль, В. Воррингер, Б. Р. Виппер, В. Г. Власов, М. С. Каган и др.

Под понятием «стиль» традиционно подразумевается исторически сложившаяся, относительно устойчивая общность признаков образной системы средств и приемов художественного выражения, обусловленная единством идейного содержания. Эта общность проявляется одновременно во всем: в архитектуре, литературе, живописи, costume, и вытекает она из социальной, психологической и экономической жизни общества. Для каждого стиля характерен своеобразный круг идей, образов, тем, композиционных приемов.

Проектирование любого предмета происходит в рамках определенного художественного стиля, накладывающего отпечаток на форму, конструкцию и декор. Органичное слияние костюма с окружающим миром предметов и архитектуры является стилевым признаком культуры. Каждая эпоха, стиль, культура стремились к взаимосвязи между пространственной средой и костюмом, архитектурой и предметами прикладного искусства.

Стиль претендует на создание синтеза искусств, о чем писали многие исследователи и практики: Р. Вагнер, Г. Земпер, У. Моррис, Д. В. Сарабьянов, В. А. Фаворский и др. В диссертации анализируются различные идеи создания организованной эстетической среды.

Синтез искусств наиболее ярко проявился в таких стилевых направлениях как модерн, конструктивизм и ар деко, поэтому архитектура и костюм каждого из периодов связаны семантикой и общими принципами стилеобразования и формообразования.

Исследования художественных стилей XX столетия неизбежно ставят вопрос о том, что именно послужило причиной столь резких изменений в культуре по сравнению с прошлыми историческими периодами.

XX век – это новый этап развития европейской цивилизации и культуры, совершенно непохожий на все предшествующие столетия по стилевым принципам в искусстве. Произошло коренное изменение во всех сферах жизни благодаря технической революции и появлению нового мировоззрения. В период исторических изменений, «тектонических сдвигов» в структуре общества нашел выражение интенсивный поиск новых подходов и идей, позволяющих выяснить суть происходящих перемен и более надежно предвидеть перспективы их дальнейшего развития.

В *разделе 1.2* исследуется эволюция зодчества и костюма как архитектурных видов искусства. Важнейшим понятием в исследовании их взаимосвязи является архитектура. Как в архитектурных объектах, так и в костюмах архитектура выражается в ритмическом строе форм, в распределении масс, в пропорциях и цветовом строе произведения. Таким образом, архитектурная связь элементов формы является основным выразительным средством произведений искусства и дизайна.

Архитектурные виды искусств всегда выполняют две функции: утилитарную и художественную, причем выраженная функциональность произведений прикладного и промышленного искусства часто определяет их эстетические качества.

В разделе поднимается вопрос о том, что было первичным: архитектура или одежда, рассматриваются теории Г. Земпера и А. Лооса о сопоставлении зодчества с костюмом, заостряется внимание на том, что одежда всегда выполняла для тела функции «носимого» жилья, в то время как архитектура первоначально существовала в виде конструкций из шкур животных и тканых полотен, в дальнейшем превратившихся в крыши и стены сооружений.

Принципы организации архитектурных масс, линий, формы, пропорциональности членений здания, проявление свойств материалов – не только тектонических, но и фактурных – являются непосредственными носителями образного содержания, которые затем преломляются в линиях и членениях объемов костюма, его ритмическом построении, характере применения материала.

Понятие гармоничности в соотношении компонентов формы на каждом этапе развития культуры общества отличалось своеобразным содержанием, что определяло характер тектоники организации форм среды и костюма как его части. Так, древнеегипетская культура выработала свои каноны гармонии. Они выражали основную мировоззренческую концепцию эпохи, провозглашавшей вечность незыблемого постоянства. Поэтому основой тектоники форм архитектуры и других форм явилась статичность, преобладание метрических видов ритма. Костюм, основанный на геометрической четкости форм, утверждая те же тектонические основы, диктовал манеру его поведения – сдержанность, ясность и определенность позы.

Взаимосвязь художественно-образных структур архитектуры и костюма ясно прослеживается в искусстве Древней Греции. Антропоморфны образы и отдельные элементы древнегреческих храмов. Прямые аналогии между каннелированным телом колонн и скульптурами очевидны. В основе культуры Древней Греции лежало понятие о человеке, прекрасном духовно и физически; каноны гармонии построены на изучении пропорций фигуры человека, на пропорциях «золотого сечения».

На эстетику костюма в XX веке оказывали влияние стремительно изменяющиеся условия жизни человека, новые виды его занятий. Взаимопроникновение и взаимовлияние архитектуры и костюма достигло истинного

расцвета на рубеже XIX – XX веков, в эпоху ар нуво, затем ар деко, конструктивизма и функционализма. Именно поэтому в контексте данного исследования этот временной период представляется особенно важным. Архитекторы того времени – П. Беренс, Анри ван де Вельде, Г. Мутезиус, советские конструктивисты – работали над дизайном одежды. В наши дни архитекторы и дизайнеры, продолжая сотрудничать, оказывают влияние на творчество друг друга.

В *разделе 1.3* исследуется взаимосвязь объёмно-пространственных и художественно-образных структур объектов архитектуры и костюма. Анализ костюма как объёмно-пространственной структуры позволяет обнаружить действие общих принципов формообразования, по которым человек создает весь предметный мир и костюм как его часть, объясняет стилевое единство предметов искусственной среды ушедших эпох и позволяет найти стилевое единство в решении современной среды.

В диссертации исследуются свойства зодчества и костюма как объёмно-пространственных и художественно-образных структур. Взаимосочетание внешних и внутренних объёмов имеет большое значение для определения органичности архитектуры и костюма. Произведения архитектуры и дизайна – это единство пространства и объёма. Насколько пространство отразится в форме материальной оболочки, зависит от тектоники. Здесь исследуются тектонические характеристики, присущие архитектурным сооружениям и костюму.

Анализ характера построения элементов, составляющих систему материальной среды, даёт основание говорить о наличии сходных характеристик форм архитектуры и костюма, несмотря на разномасштабность их структур. Зодчество и костюм в определенной мере обладают характеристиками как объёмно-пространственной структуры, так и тектонических закономерностей. Этими взаимосвязями обусловлено выделение из всей системы материальной среды форм архитектуры и костюма для их синхронного рассмотрения.

Архитектура и дизайн обладают своим специфическим художественным языком и образной информативностью. Специфичность этих видов искусства обусловлена функцией, определяющей одновременно утилитарно-технологическую целесообразность и цели эстетического освоения мира. Стиль – это способ эстетического восприятия, эстетического освоения действительности и, вместе с тем, способ и характер художественного выражения. Выражению содержания образа служат средства идейно-художественной выразительности, выработанные исторически в процессе развития форм и образов предметно-пространственной среды.

В XX веке процесс формообразования предметно-пространственной среды более сложен и неоднозначен, чем в предшествующие эпохи. В связи с этим для выявления единства архитектуры и костюма в указанные периоды уже недостаточно рассмотрения художественно-образных структур с точки зрения выявления символической формы, так как период с XIX по XX век включительно насыщен различными символами, а также быстро сменяющимся их сочетанием. Более глубокому анализу объектов архитектуры и костюма на историческом уровне и уровне композиционного построения объёмно-пространственных структур посвящены следующие главы диссертации.

Глава 2 «Формирование предметно-пространственной среды в эпоху ар нуво» состоит из двух разделов. В *разделе 2.1* рассматриваются характерные признаки и исторические особенности развития художественного стиля модерн, получившего значительное распространение в Западной Европе и России на рубеже XIX – начала XX века.

На протяжении всей истории художественный стиль эпохи наиболее отчетливо и ярко проявлялся в первую очередь в архитектуре, под её мощным влиянием стиль проявлялся и в других видах искусств. Так было, например, в эпоху позднего средневековья. Готический храм стал идеальным образцом для всего, и поэтому костюм того времени: головные уборы, обувь, а также мебель и предметы декоративно-прикладного искусства перенимали черты храма. Все элементы пространственной среды были подчинены общей идее.

Однако, в конце XIX века ситуация изменилась. Модерн – это первый стиль, который зародился в графике, в декоративно-прикладном искусстве: в изделиях из стекла, металла и дерева, в мебели, а затем распространился на все остальные виды искусства. Это было принципиально новым шагом.

Модерн был первым, сознательно созданным стилем в искусстве. В конце XIX века эклектика достигла своего апогея, и был необходим поиск нового подхода к формообразованию, отвечающему современным технологиям, материалам, новым занятиям и образу жизни человека.

Источником вдохновения и образцом для подражания становится природа. Несмотря на региональные различия и особенности отдельных авторов, мир природы является главной темой искусства ар нуво. К флоральным мотивам обращались Г. Гимар, В. Орта, Анри ван де Вельде, А. Гауди, Г. Климт и другие великие представители модерна.

Представители ар нуво впервые предложили новый единый стиль для всей предметно-пространственной среды, неотъемлемой частью которой являются архитектура и костюм. Именно поэтому рассмотрение стиля модерн представляется важным в контексте данной работы. Архитекторы часто проектировали не только само здание, но и весь интерьер, мебель, декоративное убранство и даже костюм человека, находящегося в данном пространстве. Новым качеством, к которому стремились создатели модерна, была целостность художественного замысла.

Идею создания организованной единой стилиевой среды предлагал так же У. Моррис. Предвестником модерна было английское Движение «Искусства и ремёсла». В творчестве «Движения» воплотились два основных внутрителиевых направления модерна: флоральное и рациональное, которые проявились в дальнейшем в работах всех представителей стиля ар нуво в разных странах Европы.

В *разделе 2.2.* рассматриваются принципы формообразования и художественно-композиционные связи архитектонических видов искусств в период 1890-х – 1900-х годов, а также наиболее яркие проявления модерна в архитектуре и костюме разных стран; определяются характерные черты проявления стиля во всех объектах предметно-пространственной среды.

Завершив творческие искания XIX столетия, модерн стал основой для развития новой архитектуры и дизайна XX века. Модерн открыл новые технологии, конструкции и материалы, создал новое представление о композиции и пространстве, форме, плоскости и линии.

На протяжении 1890-х годов новый стиль распространялся по всей Европе, принимая особые черты в каждой стране. В диссертации проанализированы работы представителей модерна, оказавших наибольшее влияние на создание нового формообразования. Это В. Орта, Анри ван де Вельде, Ч. Р. Макинтош, Й. Хоффман, участники «Абрамцевских мастерских», Ф. О. Шехтель, И. А. Фомин, П. Беренс, Г. Мутезиус, К. Мозер, П. Пуаре и Н. Ламанова.

Исследование взаимосвязи архитектуры и костюма эпохи модерн на социально-историческом, художественно-образном уровне и на уровне

композиционного построения объёмно-пространственных структур позволило сделать следующие *выводы*:

- В композиционном решении форм архитектуры и костюма наиболее четко читаемой характерной чертой является использование криволинейной пластики и овала, как в создании общей формы, так и декоративных элементов. В проектно-планировочном решении проявляется асимметрия, в декоративном оформлении используется изогнутая линия, а в костюме создается каркасный S-образный силуэт.
- Характерно создание единой предметно-пространственной среды. Архитектура и костюм представляют неотъемлемую часть этой среды.
- Характерно подражание природе и использование флористических мотивов во внешнем и внутреннем убранстве зданий и в декоре и силуэте костюма.
- Характерно использование сочетаний различных материалов, техник, фактур и изысканных пастельных цветовых контрастов как в отделке задний и интерьеров, так и в декоре костюма.
- В эпоху позднего модерна в архитектуре и костюме объёмная пластика строится под большим воздействием функционально-конструктивных принципов, а пластика поверхности подчиняется пышному декору, скрывающему конструкцию.
- В рационалистической ветви модерна зарождаются принципы геометризации, которые затем впитает в себя стиль ар деко. В начале XX века модерн постепенно переходит в свою позднюю «конструктивную» стадию, которая проявилась как в архитектуре, так и в костюме.

В трех разделах **главы 3 «Особенности развития конструктивизма в зодчестве и костюме»** исследуется эволюция этого направления в архитектуре и костюме. В *разделе 3.1.* рассматриваются основные теоретические концепции, особенности и характерные признаки конструктивизма.

Как направление в искусстве конструктивизм уникален по нескольким причинам. Во-первых, это первый самостоятельный стиль в истории русского искусства, созданный без опоры на зарубежные образцы, без подражания и заимствования. Во-вторых, творческие принципы и теоретические концепции архитектурного конструктивизма формировались в процессе сложного взаимодействия архитектуры с различными видами искусства, а также с новым философским мировоззрением начала советской эпохи. В-третьих, у конструктивистов было новое, особое требование к искусству – функциональность. Искусство в их понимании не должно было быть отвлеченным от жизни, оно должно было стать ее неотъемлемой частью. Отсюда и родилось название «производственное искусство», то, что сегодня мы называем «дизайн».

Несмотря на то что конструктивизм принято считать, в первую очередь, архитектурным направлением, зародился он в абстрактной живописи творческого объединения художников, назвавших себя «группой конструктивистов» (А. Родченко, В. Степанова, А. Ган, В. и Г. Стенберги, К. Медунецкий и К. Иогансен). Это важная особенность раннего конструктивизма: именно благодаря художникам авангарда, увидевшим эстетические возможности простых геометрических форм, новых материалов и конструкций, в архитектуре родилось новое направление – конструктивизм.

Круг явлений, охваченных новым стилем, был велик. Конструктивизм проявился в кино, литературе, театре, интерьере, костюме, полиграфии. Но особенно ярко он воплотился в архитектуре и дизайне. В основу новой эстетики

конструктивистов было положено отрицание художественного вымысла и украшения, старых форм искусства. Это был беспрецедентный поиск новых путей формообразования и творческого выражения.

Безусловно, такая эстетика была тесно связана с историческими и социальными переменами. Показной роскоши конструктивизм противопоставил сознательно культивируемый аскетизм в архитектуре, в оформлении интерьеров, в обстановке быта, в одежде.

При создании объемно-пространственной композиции здания конструктивисты считали необходимым учитывать, прежде всего, его функциональное назначение. Функциональный метод представлял собой не только теоретическую концепцию, но и развернутую творческую программу. Он требовал от архитектора участвовать в разработке новых типов зданий, бороться с эклектикой, внедрять в архитектуру новейшие научно-технические достижения, выявлять эстетические возможности новой архитектуры, бороться за индустриализацию строительства, типизацию и т. д.

Таким образом, внешний облик здания выражал его основную функцию. Это было характерно и для костюма, и для бытовых предметов. Конструктивизм охватывал всю предметно-пространственную среду, что, безусловно, подтверждает его универсальность, как стиля. Поэтому в контексте данной работы его рассмотрение является обязательным.

Одной из основных задач исследования является анализ советского конструктивизма с точки зрения процессов формообразования и стилеобразования, поэтому в главе проведено подробное рассмотрение идейно-творческих программ представителей данного направления.

Конструктивизм можно назвать универсальным методом, т.к. принципы, выработанные его представителями, одинаково подходили как для крупномасштабных объектов, так и для предметов дизайна. В параграфе рассматривается процесс формирования архитектурного конструктивизма на примере творчества ярких представителей этого течения, таких как А. Веснин, М. Гинзбург, И. Леонидов, К. Мельников. Их работы сопоставляются с процессами, происходящими в европейском функционализме (творчество мастеров Баухауза, Ле Корбюзье, школа Людвига Мис ван дер Роэ).

В *разделе 3.2.* на примере произведений А. Родченко, В. Татлина, В. Степановой, Л. Поповой, Г. Клуциса, А. Экстер и Н. Ламановой исследуются характерные признаки и стилевая эволюция конструктивизма в костюме, его связь с архитектурой и предметным окружением эпохи. Представителями конструктивизма было предложено множество новаторских идей в проектировании костюма, впоследствии получивших широкое распространение в костюме знаменитых модельеров XX столетия.

Конструктивисты уделяли особое внимание зависимости формы костюма от пластических особенностей предназначенного для него материала. В основе кроя костюма теперь лежали простейшие геометрические формы, характерные для формообразования всех объектов предметно-пространственной среды конструктивизма. Конструктивисты отвергали декор, как костюма, так и архитектуры в традиционном его понимании. Также конструктивисты открыли новый взгляд на эскиз костюма – как концентрированное выражение пластической идеи, знак новой формы.

Так же, как и архитектурный конструктивизм первоначально складывался под влиянием живописных и графических «конструкций» А. Родченко и В. Татлина, так и на раннем этапе формирования костюма эпохи конструктивизм большое влияние на

него оказали авангардные течения в изобразительном искусстве – футуризм, кубизм, абстракционизм. Прежде всего, это проявилось в использовании геометрического орнамента. Стали популярными платья с абстрактным декором и ткани с беспредметным рисунком.

Конструктивистам принадлежит идея создания нового типа костюма – рациональной функциональной одежды, спроектированной специально для конкретного назначения. На смену моде, по мнению конструктивистов, пришла новая функциональная одежда – «прозодежда».

Общими чертами для форм архитектуры и костюма периода конструктивизма являются динамизм в членениях и преобладание геометрических очертаний, а также отказ от декоративности и стремление к обнажению функции. Также в этот период формам архитектуры и костюма характерна достаточная свобода. В костюме это выражалось в формах, не стесняющих движения, а в архитектуре – большими геометрическими объемами.

В *разделе 3.3* анализируется влияние советского конструктивизма на современную архитектуру, костюм и дизайн, рассматриваются архитектурные работы Ф. Гери, П. Айзенмана, Б. Чуми, Т. Шнайдера и М. Шумахера, Ф. Старка и А. Мендини, архитектурные и дизайнерские работы З. Хадид, работы концептуальных модельеров Р. Кавакубо, Й. Ямамото, И. Мияке, Х. Чалаяна, а также исследуются процессы формирования и характерные признаки деконструктивизма, проявляющиеся в архитектуре и дизайне костюма.

Принципы творчества конструктивистов привлекали и продолжают привлекать внимание отечественных и зарубежных архитекторов, художников, искусствоведов, так как их влияние на формирование архитектурно-пространственной среды в перспективе проступает все отчетливее. Идеи конструктивистов являются неиссякаемым источником вдохновения для современных архитекторов и дизайнеров деконструктивизма.

Архитектура деконструктивизма разнообразна и многолика, у каждого автора есть свои особые приемы, однако чаще всего деконструктивисты используют мотивы и формы советского конструктивизма 1920-х, деформируя – «деконструируя» их. Источниками вдохновения служат произведения русских авангардистов В. Кандинского, К. Малевича, Л. Поповой, А. Родченко, Н. Ладовского, И. Голосова, братьев А. и В. Весниных и др.

Перенимая многое от конструктивизма и базируясь на философии Ж. Деррида, деконструктивизм стал самостоятельным, одним из значимых явлений в искусстве второй половины XX столетия, проявившимся не только в архитектуре и дизайне костюма, но и в других объектах предметно-пространственной среды.

Развитие конструктивизма было важным этапом в истории зодчества и костюма. Советский конструктивизм 1920-х годов оказал значительное влияние на развитие современной архитектуры и дизайна, несмотря на то что большая часть архитектурных проектов оказалась нереализованной.

На основании исследования взаимосвязи архитектуры и костюма периода конструктивизма на социально-историческом и художественно-образном уровне, а также на уровне композиционного построения объемно-пространственных структур в конце главы приводятся следующие *выводы*:

- Общими чертами для форм архитектуры и костюма периода конструктивизм являются динамизм в членениях и преобладание геометрических очертаний, а также отказ от декоративности и стремление к обнажению функции.

- Характерно создание единой предметно-пространственной среды, где архитектура и костюм представляют ее неотъемлемую часть.
- Характерен полный отказ от заимствований из исторических стилей прошлого.
- Прослеживается более убедительная зависимость архитектурного сооружения и формы костюма от пластических особенностей материала.
- Характерен отказ от декора в традиционном понимании украшения. У конструктивистов декоративное оформление было связано с конструкцией. В архитектуре и интерьере использовался беспредметный орнамент. В костюме декоративную роль стали играть подчеркнутые конструктивные линии, швы, детали контрастного цвета, канты, застежки.
- Сознательно культивируемый аскетизм проявляется во внешнем и внутреннем облике здания и в форме и декоре костюма.

В главе 4 «Эволюционные особенности формирования архитектуры и костюма эпохи ар деко», состоящей из трех разделов, рассматриваются художественные течения, оказавшие наибольшее влияние на формирование стиля ар деко. Особенное внимание уделено дизайну и архитектуре, стилистике американских небоскребов и советских высотных зданий 1920-х – 1950-х годов.

В разделе 4.1 исследуются отличительные черты исторического развития стиля ар деко и его распространения, а также его характерные признаки и проявления в архитектуре, интерьерах и дизайне костюма.

Периодом яркого расцвета ар деко признаны 1920-е годы, чему способствовала Международная выставка современных и декоративных искусств и ремесел 1925 года в Париже. В 1930-е годы, когда в США произошел бурный промышленный подъем, стиль ар деко стал активно применяться американскими дизайнерами для придания привлекательности производимым товарам. В Америке стиль обрел новое лицо: он применялся при строительстве и оформлении первых небоскребов, а также был тесно связан с модной тогда тенденцией «обтекаемой формы». Позднее всего ар деко «ушел» из СССР, здания в стиле «сталинский ампи́р» продолжали строиться до середины 1950-х годов.

Таким образом, видоизменяясь, перемещаясь по географической карте и приобретая новые стилистические черты, ар деко просуществовал почти всю первую половину XX века. Следует отметить, что и в наши дни к этому стилю часто обращаются при оформлении интерьеров театров, отелей, ресторанов, частных домов, при создании вечерних нарядов и ювелирных украшений.

Стиль ар деко можно назвать эклектичным, т.к. он впитал в себя большое количество различных течений в искусстве и дизайне того времени, таких как поздний ар нуво, венский Сецессион, немецкий союз дизайнеров Веркбунд, голландское движение «Де Стейл», примитивное искусство Африки, искусство древнего Египта и Центральной Америки, а также модернистские достижения в живописи, такие как абстракционизм и кубизм.

В разделе 4.2 анализируются стилистические характеристики архитектурно-художественной среды и дизайна эпохи ар деко. Учитывая длительный период существования стиля ар деко и его многообразие, рассматриваются наиболее яркие его проявления в архитектуре, интерьере и дизайне.

В 1920-е годы во Франции стиль ар деко стал применяться в оформлении ресторанов, поездов и кораблей, в рекламном дизайне. Графический язык, созданный известным французским плакатистом Кассандром (Адольф Мурон), стал одним из самых ярких символов ар деко.

В начале XX века технический прогресс стал важным источником вдохновения для мастеров и авангарда и ар деко, поскольку оба направления были ориентированы на обновление идей в общественном сознании. Они обращались к эстетике машин, к технике, изучали и использовали новые конструкции, виды отделки, цвет и фактуру различных материалов, стекла, пластмасс, их выразительные возможности.

Стиль ар деко тесно связан с тенденцией использования обтекаемых форм, получившей название «стрим-лайн». Признанными мастерами «обтекаемой формы» стали первые американские дизайнеры Р. Лоуи, Н. Б. Геддес, Г. Дрейфус и В. Д. Тиг. Следует отметить, что все они занимались проектированием как небольших, так и крупномасштабных объектов: от дизайна бытовых приборов до интерьеров боингов, внешнего и внутреннего облика поездов, дизайна автомобилей.

Ар деко был интернациональным стилевым движением, не связанным с конкретными национальными традициями, однако впоследствии его стали часто отождествлять с сугубо американским явлением – «стилем небоскребов». Одним из самых ярких символов американских городов XX века являются небоскребы. В стиле ар деко в 1920-е были построены большие репрезентативные здания крупных фирм. Одними из первых архитекторов, которые создавали здания в новом стиле, были Р. Худ, У. Ван Аллен, У. Лэмб.

Являясь частью ар деко, «стиль небоскребов» в архитектуре США 1920-х – начала 1930-х годов был настолько самобытен, что сам оказал влияние на предметный мир человека. Характерные формообразующие признаки можно видеть и в предметах дизайна этой эпохи.

Сложившийся в конце 1920-х – начале 1930-х годов советский вариант ар деко был довольно сложным конгломератом элементов разных стилей: это и некоторые мотивы позднего русского модерна, и приемы отечественного конструктивизма, и формы американских небоскребов. Отдельные черты ар деко можно увидеть в постройках Б. М. Иофана, В. К. Олтаржевского, Л. В. Руднева, В. А. Щуко, А. В. Щусева, И. А. Фомина, П. А. Голосова и других признанных архитекторов той эпохи.

В начале 1930-х годов приемы ар деко широко использовались в оформлении и меблировке интерьеров новых общественных и административных зданий. В проектировании станций метрополитена участвовали многие выдающиеся архитекторы советского ар деко, среди них Б. М. Иофан, Н. А. Ладовский и Д. Ф. Фридман, А. Н. Душкин и Я. Г. Лихтенберг, Д. Н. Чечулин, Н. Д. Колли. Особое воплощение ар деко как «стиль небоскребов» получил в архитектуре высотных зданий в Москве («сталинских высотках»), построенных между 1949 и 1955 гг.

Анализ произведений и приемов советского и зарубежного вариантов стиля ар деко доказывает, что отечественная архитектура того времени являлась составной частью европейского и мирового архитектурного процесса.

В *разделе 4.3.* рассматриваются особенности проявления стиля ар деко в дизайне костюма; выявляются общие стилевые признаки для всех компонентов предметно-пространственной среды. Показано, что в костюме стиль ар деко проявил себя так же эклектично, как в архитектуре и интерьере. Увлечение искусством Древней Греции, Египта и Центральной Америки, безусловно, нашло отражение в костюме в виде характерных для этих культур орнаментов, силуэтов и декоре. В то же время, влияние на эстетику костюма оказывали современные течения авангардного искусства – геометрические, ясные формы заимствовались из кубизма, а яркая палитра и контрастные цветовые сочетания – из фовизма. В костюме зачастую использовались экзотические ткани, которые соседствовали с новейшими материалами тех лет.

Одним из самых важных событий в моде начала XX века, повлекшим за собой уже все прочие изменения, стало освобождение женщины от корсета. Впервые это новшество применил знаменитый парижский кутюрье П. Пуаре. В диссертации рассматриваются работы таких ведущих модельеров, как Ж. Ланвен, Э. Скиапарелли, М. Вьонне, Ж. Пакен, сестры Калло и, конечно, Габриэль Шанель.

На эстетику архитектуры и костюма в XX веке оказали влияние стремительно меняющиеся условия жизни человека, новые виды его занятий. В 1920-е годы фактически сформировалась и проявилась новая конструктивная концепция в искусстве, архитектуре, костюме и пластике. Это период преклонения перед могуществом техники; она теперь – воплощение разума и логики. Костюм в своем развитии следует тем же путем, отражая те же самые тенденции в пластике формы. Ярким воплощением новых идей стал стиль ар деко.

Исследование взаимосвязи архитектуры и костюма стиля ар деко на социально-историческом, художественно-образном уровне, и на уровне композиционного построения объёмно-пространственных структур позволило сделать следующие *выводы*:

- В 1920-е годы в костюме утверждается новый принцип крепления одежды на плечевом поясе и свободное «взаимодействие» оболочки костюма с фигурой. Основной формой одежды становится туника-рубашка, созданная из полотнищ прямоугольной формы, что соответствует тенденции и в архитектуре XX века, где геометризация, пластичность формы являются основой для конструкций.
- Обтекаемые линии произведений ар деко подражают динамичным формам транспортных устройств: автомобилей, кораблей, самолетов, но роль этих форм не функциональна, а чисто изобразительна, «семиотична» как знак принадлежности к «современному миру машин», рассматриваемому как среда будущего.
- Формам архитектуры и костюма ар деко присущи четкий геометризм, функциональность, чистые насыщенные цвета.
- Для ар деко характерно использование в архитектуре, внутреннем убранстве и костюме заимствованных элементов из различных стилей (древнеегипетский, древнегреческий, южно-американский, африканский).
- Во внешнем и внутреннем убранстве зданий и в костюме используются новые необычные экзотические материалы, орнаментация и обилие декора.

В **заключении** приведены основные итоги научного исследования.

В диссертационной работе была рассмотрена взаимосвязь архитектуры и костюма в историческом и социально-культурном контексте, обозначена проблема формирования стиля в зодчестве и костюме, исследованы приемы стилеобразования и формообразования в архитектуре и костюме первой половины XX столетия.

XX век – это новый этап развития цивилизации, совершенно непохожий на все предшествующие столетия по стилевым принципам в искусстве. Произошло коренное изменение во всех сферах жизни благодаря технической революции и появлению нового мировоззрения. В период исторических разломов, тектонических сдвигов в структуре общества развертывался интенсивный поиск новых подходов и идей, позволяющих выяснить суть происходящих перемен и более надежно предвидеть перспективы их дальнейшего развития.

Первая половина XX века отличается динамизмом, взаимопроникновением различных культур, быстрой сменой стилей, а главное их слиянием. Несмотря на различные программные установки модерна, конструктивизма и ар деко, они были взаимосвязаны. Пришедший на смену модерна ар деко впитал в себя традиции,

заложенные в рационалистической ветви ар нуво, а также функциональность и геометризм конструктивизма. Это даёт основание для синхронного рассмотрения европейского костюма в контексте формирования архитектурно-художественных стилей первой половины XX столетия.

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

- В настоящем исследовании художественный стиль определяется как важнейшее явление в эволюции архитектурных искусств, как знак эстетической ценности, исполненный культурно-исторического и индивидуально-особенного смысла, возникающего в ходе жизнедеятельности людей в мире духовной и материальной культуры.
- Для основных стилевых направлений XX века – модерна, конструктивизма и ар деко (не смотря на их отличия и противоречия) и в архитектуре и в костюме – характерно стремление к синтезу искусств, выраженное в создании единой предметно-пространственной среды.
- Анализ характера построения элементов, составляющих систему материально-художественной среды, свидетельствует о наличии сходных характеристик формы в объектах архитектуры и костюма, несмотря на их разномасштабность и различную степень контакта с человеком. Модели костюма, как и объекты зодчества, обладают характеристиками как объёмно-пространственной структуры, так и тектонических закономерностей.
- Выявлены общие признаки стилеобразования и специфика проявления взаимосвязей в объектах архитектуры и костюма. Стилевая связь выражается в единстве образного решения, схожести силуэта, идентичности формы, узнаваемости декора, принципиальной схеме внутренних членений.
- Исследование костюма как объёмно-пространственной и художественно-образной структуры позволило выявить действие общих для зодчества и костюма принципов композиционного формообразования:
 1. В композиционном решении форм архитектуры и костюма эпохи модерна наиболее четко читаемой характерной чертой является использование криволинейной пластики и овала, как в создании общей формы, так и декоративных элементов. В проектно-планировочном решении проявляется асимметрия, в декоративном оформлении используется изогнутая линия, а в костюме создается каркасный S-образный силуэт.
 2. Общими чертами в композиционном решении форм архитектуры и костюма периода конструктивизма являются динамизм в членениях и преобладание геометрических очертаний, а также отказ от декоративности и стремление к обнажению функции. Прослеживается более убедительная зависимость архитектурного сооружения и формы костюма от пластических особенностей материала.
 3. Для композиционного решения форм архитектуры и костюма периода ар деко характерно стремление к геометризации и пластичности. В моду входит минималистичный прямоугольный силуэт, где костюм, как оболочка тела свободно «взаимодействует» с фигурой, что соответствует тенденции в архитектуре второго десятилетия XX века, где геометризация, пластичность формы являются основой для конструкций. Объектам архитектуры и костюма периода ар деко присущи четкий геометризм, функциональность и чистые насыщенные цвета.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях:

в рецензируемых журналах, входящих в «перечень ВАК РФ»:

1. Ковалева, М. Н. Взаимосвязь архитектуры и костюма эпохи модерн в контексте синтеза искусств / М. Н. Ковалева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2013. – № 3 (28). – С. 52–55.
2. Ковалева, М. Н. От конструктивизма к деконструкции (к вопросу формирования современной архитектурно-художественной среды) / С. М. Ванькович, М. Н. Ковалева // Дизайн. Теория и практика. – 2013. – Вып. 14. – С. 55–69.
3. Ковалева, М. Н. Развитие советского костюма периода конструктивизма в контексте архитектурного стиля эпохи / М. Н. Ковалева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2015. – № 1 (36). – С. 94–99.
4. Ковалева, М. Н. Стилистические особенности архитектуры ар деко: от американских небоскребов до сталинского ампира / М. Н. Ковалева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2015. – № 37. – С. 53–57.
5. Ковалева М. Н. Архитектура и дизайн в эпоху art deco: особенности исторического и стилистического развития / С. М. Ванькович, М. Н. Ковалева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. филологические науки / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2016. – № 1. – С. 14 – 18.

в других изданиях:

6. Ковалева, М. Н. Взаимосвязь архитектуры и моды в костюме / М. Н. Ковалева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Вып. 3: Искусствоведение и дизайн / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2012. – С. 49 – 51.
7. Ковалева, М. Н. Европейский костюм в контексте формирования архитектурного стиля эпохи в первой половине XX столетия / М. Н. Ковалева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Вып. 4: Искусствоведение и дизайн / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2012. – С. 37 – 41.
8. Ковалева, М. Н. Художественно-образные связи архитектуры и костюма первой половины XX столетия / М. Н. Ковалева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Вып. 1: Искусствоведение и дизайн / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. – С. 24 – 29.
9. Ковалева, М. Н. Развитие европейского костюма в контексте формирования архитектурного стиля эпохи модерн / М. Н. Ковалева // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Вып. 3: Искусствоведение и дизайн / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. – С. 246 – 251.
10. Ковалева, М. Н. Взаимосвязь архитектуры и костюма в деконструктивизме / М. Н. Ковалева // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Вып. № 3 / С.-Петербургск. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2014. – С. 58 – 63.