

DOI 10.31483/r-112667

Рамазанова Тамам Магомедовна

Чалая Алина Владимировна

ВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация: глава охватывает перечень аналитических и авторских научных исследований, результата творческой деятельности в области создания инноваций в дизайне костюма и коммуникаций, проектировании и технологии изготовления объектов индустрии моды; рассмотрение концепции создания дизайн-продуктов и решения, которые не только функциональны и удобны, но и обладают глубоким эстетическим и культурным содержанием. Реализация и проработка обозначенной концепции связано тем, что дизайн и искусство тесно связаны и эти большие области на сегодняшний день очень тесно переплетаются, обогащая друг друга. Дизайн часто черпает вдохновение в искусстве, используя его элементы, техники и идеи для создания новых продуктов, услуг и пространств, а искусство, в свою очередь, использует методы и подходы дизайна для расширения своего влияния и достижения большей актуальности и социальной значимости применительно к дизайну костюма на примере творчества современных мировых дизайнеров и обучающихся кафедры «КТиД» ИСОиП (филала) ДГТУ в г. Шахты.

Ключевые слова: дизайн, мода, коллаборации, художники, дизайнеры, искусственный интеллект, технологии, коллекция, тенденция.

Abstract: covers a list of analytical and original scientific research, the result of creative activity in the field of creating innovations in costume design and communications, design and manufacturing technology of fashion industry objects; consideration of the concept of creating design products and solutions that are not only functional and comfortable, but also have deep aesthetic and cultural content. The implementation and elaboration of the designated concept is due to the fact that design and art are closely related and these large areas today are very closely intertwined,

enriching each other. Design often takes inspiration from art, using its elements, techniques and ideas to create new products, services and spaces, and art, in turn, uses design methods and approaches to expand its influence and achieve greater relevance and social significance in relation to costume design on the example of the creativity of modern world designers and students of the Department of Computer Science and Design of ISOiP (branch) of DSTU in Shakhty.

Keywords: *design, fashion, collaborations, artists, designers, artificial intelligence, technology, collection, trend.*

Искусство – это попытка воссоздания действительности. Оно всегда имеет свой смысл, свои цели, убеждения. Искусство никогда не будет иметь рамок, оно всегда развивается вместе с человечеством. Каждое поколение людей, дают новое начало для нового направления в сфере искусства.

На данный момент в моде широко используются изображения под стили различных картин. Эта тенденция знаменуется тем, что даже вековое искусство имеет для общества большое значение по сей день. Теперь изображения с различных полотен можно встретить абсолютно везде. Если раньше такую тенденцию можно было встретить только в сувенирных лавках, то теперь же изображения от известных художников демонстрируются на подиуме от больших домов мод [1].

В искусстве традиции и инновации взаимосвязаны, образуя единую систему. Искусство служит средством воспитания и просвещения людей. Каждое изображение в искусстве представляет собой открытие и способствует более глубокому пониманию самого искусства.

Что касается связи искусства и дизайна, то в первую очередь, это можно проследить уже в творческой биографии известных художников – дизайнеров: Норман Бел Геддес – его принято считать пионером американского дизайна, но начинал он свой творческий путь как театральный художник; Раймонд Лоун – до того, как он стал создавать интересные дизайнерские проекты, был художником в модных журналах; а Джио Понти – был универсальным человеком,

т.е. выступал как архитектор, живописец, театральный декоратор, график и дизайнер [2].

Дизайн и искусство тесно связаны, области эти переплетаются, обогащая друг друга. Дизайн часто черпает вдохновение в искусстве, используя его элементы, техники и идеи для создания новых продуктов, услуг и пространств. Искусство, в свою очередь, может использовать методы и подходы дизайна для расширения своего влияния и достижения большей актуальности и социальной значимости.

Одним из направлений взаимодействия дизайна и искусства является использование визуальных искусств в создании дизайнерских проектов. Живопись, скульптура, графика и другие виды визуального искусства могут быть интегрированы в дизайн интерьеров, рекламных материалов, упаковки и многого другого, добавляя проектам эстетическую и концептуальную глубину.

Также дизайн и искусство взаимодействуют через применение технологий. Многие современные искусственные проекты используют дизайнерские и технологические методы для создания инновационных работ, например, в области медиа-искусства, инсталляций и перформансов.

Еще одно направление взаимодействия – это сочетание дизайна и искусства в образовательных программах и практиках. Обучение дизайну часто включает в себя изучение искусственных принципов и методов, которые помогают формировать у студентов чувство стиля, композиции и цвета.

Взаимодействие дизайна и искусства продолжит развиваться и в будущем, открывая новые горизонты для творчества, инноваций и культурного развития. Это взаимодействие помогает создавать продукты и решения, которые не только функциональны и удобны, но и обладают глубоким эстетическим и культурным содержанием.

Эстетика и культурный контекст, безусловно, играют ключевую роль в дизайне. Искусство, с его богатой историей и разнообразием форм, оказывает огромное влияние на формирование дизайнерских концепций, наполняя их содержанием и делая более выразительными и запоминающимися. Дизайнеры, в

свою очередь, часто стремятся преодолеть чисто утилитарные аспекты проектов, внедряя в них искусственные элементы для создания уникального стиля и атмосферы.

С другой стороны, дизайн часто служит искусству, помогая адаптировать его к современным требованиям и технологиям. В этом контексте дизайн может быть использован для представления искусства в новом свете, сделав его более доступным и понятным для современной аудитории.

Также следует отметить, что искусство и дизайн могут взаимодействовать через общественные и культурные проекты, способствуя социокультурному развитию и обогащению общественного пространства. Через дизайн можно реализовать искусственные проекты, которые способствуют формированию культурной среды, развитию творческого потенциала и активизации социокультурного диалога.

Мода и искусство всегда были тесно связаны, по-разному влияя друг на друга. Пересечение этих двух миров привело к созданию уникальных и инновационных дизайнов, отражающих культурные и художественные течения своего времени. Художники часто черпали вдохновение в моде, а дизайнеры черпали из истории искусства и современного искусства для создания новых тенденций и стилей. Эти симбиотические отношения обогатили обе области, раздвинув границы и бросив вызов условностям. Поистине удивительно, как миры моды и искусства продолжают развиваться и вдохновлять друг друга в этом динамичном творческом обмене [3].

Обычно искусство понимается как способ воплощения внутреннего и внешнего мира через образное изображение реальности. Таким образом, искусство является творческой деятельностью, отражающей интересы не только художника, но также и других людей. В своей эстетической оценке мира искусство исходит из определенного эстетического идеала, основанного на понимании прекрасного и других эстетических категорий. Многие философы и культурологи, такие как М. Маклюэн, Т. Смит, Ж. Бодрийяр, П. Вайбель, Е.Н. Шапинская, М. Кастельс и другие, обращают внимание на изменения в со-

временном искусстве и выдвигают концепции его развития. Один из выводов исследователей заключается в том, что современное искусство постепенно отдаляется от реальной жизни, становится более радикальным и элитарным [4].

Таким образом, выявлены общие аспекты искусства и дизайна как областей проявления творчества. Интересно, что некоторые авторы идут дальше, утверждая равенство дизайна и искусства и представляя дизайн как современную форму проявления искусства. Они подчеркивают сходство целей и методов дизайна с отдельными направлениями искусства, где прагматизм соседствует с творческими поисками и стилистическими канонами. Примером может служить дизайн народного костюма, который сочетает в себе эстетическую и практическую функции и рассматривается как предмет прикладного искусства. В отличие от дизайна здесь дизайнер не ставит перед собой задачу создания аутентичного продукта, а стремится к новой форме. Главным ограничением его творчества является ориентация на потребителя, в то время как в искусстве идеи творца и его субъективное «я» признаются высшим приоритетом, как в контексте концепции произведения, так и в его формальном выражении.

«Художники в XX веке обратили пристальное внимание на модные подиумы, осознав провокативный потенциал одежды, благодаря которому можно создать уникальный визуальный образ собственной индивидуальности и превратить свои произведения в узнаваемый во всем мире бренд. И наоборот, когда мода попадает в среду музейного или галерейного пространства, её потребительская ценность преобразуется в ценность художественной композиции. Таким образом, произведение моды занимает место в новой системе ценностей как коллекционный предмет» [5]. Так искусство и мода подтверждают свое взаимовлияние друг на друга, находясь в постоянном диалоге. Искусство помогает воспринимать мир по-новому, а мода служит средством для самовыражения и отображения своих ценностей. Модные дизайнеры и художники вдохновляют друг друга, что помогает им расширять свои границы и создавать уникальные коллекции [6].

Искусство имеет значительное влияние на мировую моду и на модные тенденции. Художество во всех его формах – живопись, скульптура, архитектура, дизайн и прочее – вдохновляет дизайнеров и стилистов на создание уникальных и креативных коллекций.

Что касается сотрудничества между художниками и дизайнерами, то в 1940-х годах знаковым был союз между известным итальянским модельером Эльзой Скиаппарелли и мастером сюрреализма Сальвадором Дали. Это сотрудничество породило множество предметов одежды: черные костюмы с карманами, украшенными женскими ртами; сумки с чертами телефона; шляпы в форме обуви; вечерние платья, украшенные огромными лобстерами. И таких коллабораций достаточно множество, доказывающие, что симбиоз органичен и взаимовыгоден [7], как представлено на рисунке 1.

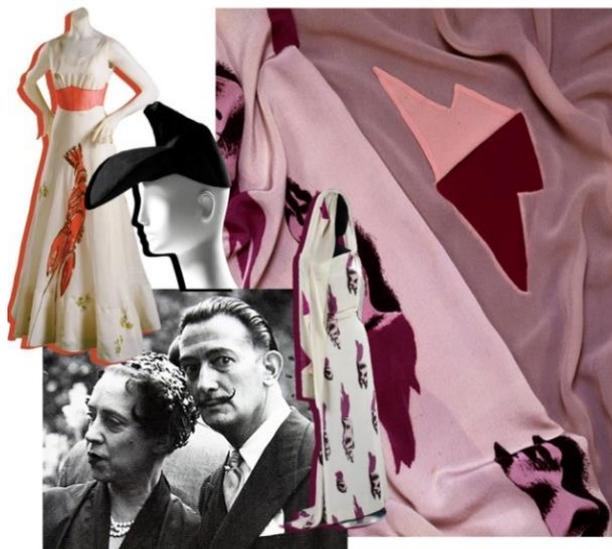

Рис. 1. Творческий тандем И. Скиаппарелли и С. Дали

Благодаря совместным усилиям художников и дизайнеров, модных домов и музеев ситуация изменилась: бренды вдохновляются произведениями искусства, а художники создают это искусство специально для новых коллекций.

Со времен истории костюм был символом глубокого духовного значения, и каждая этническая группа придавала своему наряду уникальность через его форму, стиль кроя, пропорции, декор и цветовые решения. Дизайн костюма реагировал на новые тенденции с изменением процесса производства одежды, но-

выми методами моделирования и уклоном в художественное направление. Теперь форма одежды определяется не только ее предназначением, но и дизайнерской концепцией, которая лежит в ее основе.

Концептуальный дизайн, ставший широко доступным для массового потребителя, превратил одежду в объект искусства. Лозунг «Одежда – это больше, чем просто одежда!» Энн Холландер начал приобретать реальные черты. Такой подход к дизайну характерен и для японского дизайнера И. Мияке, который ставит в центр персонализацию и характер носителя через одежду. Концептуальный дизайн моды получил сильное влияние постмодерна и абстракционизма, с выдающимися представителями Х. Вибсковом, Р. Кавакубо, Х. Чалаяном [8].

Искусствоведы анализируют работы известных модельеров, обнаруживая в них скрытые символы и философские истоки. Конструкция одежды становится все более сложной, а инновационность дизайнерских решений формирует эстетику моды. В этом прослеживается влияние современного искусства. В подходах к дизайну современной одежды просматривается наследие модернизма и постмодернизма.

Дополнительным примером влиянием искусства на моду является коллаборация нидерландского художника Пита Мондриана основоположником абстракционизма с французским модельером Ив-Сен Лоран. Из полноценной коллекции самым знаменитым стало платье – рубашка из осенне-зимней коллекции 1965 года.

Ив-Сен Лоран был большим почитателем работ Пита и говорил: «Мондриан – это чистота, которой никто в живописи уже никогда не сможет добиться. У этой чистоты общие корни с Баухаусом. Работы Мондриана – шедевр XX века».

Вдохновившись картиной «Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным» Ив-Сен Лоран разработал смелый для того времени дизайн женского платья. Простое платье А-силуэта, состоящее из ярких секций, соединенных черными полосами, произвело настоящий фурор и продемонстрировало, что высокая мода доступна каждому, как представлено на рисунке 2

Рис. 2. Коллаборация Ив-Сен Лоран с Питом Мондриан

Еще один яркий пример влияния искусства на моду стали абстрактные работы художника Пабло Пикассо. Его работы послужили вдохновением для создания коллекции с необычными принтами и сочетаниями цветов.

Пабло Пикассо был испанским художником, наиболее известным благодаря своему революционному движению под названием кубизм. Пикассо родился 25 октября 1881 года в Малаге, Испания. Искусству живописи и черчения его обучили в возрасте 13 лет. В очень юном возрасте юный Пикассо проявил незаурядный талант и был принят в престижную школу изящных искусств Барселоны.

Известный тем, что изобретал себя заново, Пикассо был радикальным художником, который осваивал различные стили мастерства и продолжал развиваться с каждым произведением, используя различные техники. Он, в частности, стал пионером кубизма – стиля живописи, в котором объекты разбиваются на части и собираются заново, чтобы продемонстрировать абстрактную форму, так что геометрические фигуры изображают одновременные точки зрения, создавая эффекты, похожие на коллаж.

Даже после его смерти в 1973 году его влияние на искусство настолько велико, что оно отразилось на моде в коллекциях Yves Saint Laurent, Moschino, Prada и многих других. От свитеров до платьев, от ярких цветов до геометрических силуэтов – модельеры воплотили картины Пикассо в жизнь на подиуме. В память о художнике, которому исполнился бы 141 год, L'OFFICIEL подготовил несколько лучших в истории показов, вдохновленных творчеством Пикассо.

Так в 2020 году модный дом Moschino воссоздали коллекцию по мотивам картин Пикассо (рисунок 3) представлены модели с отсылками на две известные работы художника: «Моряк» и «Склонившийся арлекин» [9].

Рис. 3. Коллекция Moschino с Пабло Пикассо, весна–лето 2020

Из современных инсталляций полотен картин в модных показах стал Balmain, например, в некоторых образах использовали реальные картины, чем превратили свои наряды в настоящие произведения искусства.

Летняя коллекция 2023 года в значительной степени вдохновлена двумя основными темами: художественным движением эпохи Возрождения, отраженным в картинах, и Землей в ее первоизданном и естественном виде. Силуэты разрабатываются таким образом, чтобы их можно было обыгрывать как в целом, так и смешивать, сочетая принты с однотонными тканями и добавляя мягкие детали в одежду, сшитую на заказ.

Коллекция Olivier Rousteing, как представлено на рисунке 4, основана на двух темах: ренессанс как художественное направление, с многочисленными отсылками к небесным картинам, и ренессанс как возрождение с использованием натуральных материалов и естественных цветов. Темы раскрывают двойственность между небом и землей, между светлым и темным.

Эта часть коллекции представлена принтами и одеждой пастельных тонов. Оливье и его команда изучили парижские музеи, чтобы разработать эксклюзивные принты и модели, сочетающие известные картины и оригиналы Balmain.

Рис. 4. Коллекция Balmain, весна–лето 2023

Подобно художникам модельеры создают настоящие шедевры – предметы искусства, которые хранятся в музеях и продаются на аукционах. Такие эксклюзивные дизайнерские вещи вполне могут стать источником вдохновения и новых идей для начинающих художников и дизайнеров.

На рисунке 6 представлена авторская работа обучающейся по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (магистратура) Чалой Алины Владимировны под руководством Рамазановой Тамам Магомедовны, члена Союза дизайнеров России, доцента кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. Дизайн-проект состоит в том, что на основе изучения творчества французского художника Вильяма Бугро и полотен художника (рисунок 5) и собственной авторской работы были разработаны серия авторских принтов в стиле академической живописи.

Рис. 5. «Юность» 1893 г., «Ожидание» 1901 г., «Желание». Вильям Бугро

В основу авторской композиции (рисунок 6) легла идея написания работы в стиле академической живописи, вдохновленная работами художника, приверженца академического направления. Первые эскизы были выполнены на бумаге, с помощью графических средств: карандаш, уголь, черная ручка, как представлено на рисунке ниже.

Рис. 6. «Однажды сумерками». Автор Чалая А.

В последующем выбранный эскиз обрабатывается в программе Photoshop – графический редактор, позволяющий решить любую задачу, в данном случае в черно-белом варианте цифровыми кистями, а также дальнейшее его дообработка с помощью искусственного интеллекта для подбора цветовой гаммы.

На рисунке 6 представлены этапы создания композиции для выполнения авторского дизайн-проекта в черно-белом варианте в программе «Adobe Photoshop CS6».

Рис. 6. Этапы создания авторского принта в черно-белом варианте

Данная композиция посвящена теме семьи, умиротворённой прогулки в зимнюю погоду.

В центре леса проходит олениха, на которой сидит маленький ангел. Вокруг матери-оленихи гуляют два олененка, один из которых с интересом наблюдает за своим собратом, как будто вот-вот готовый выпрыгнуть навстречу ему. Рядом с ними проходит девушка в легком хлопчатом одеянии, расчесывая пальцами свои волосы, поправляя их после дуновения легкого ветра. Бело-снежный снег укутывает всю поверхность земли. На заднем плане по снегу проходит речка, конец которой уходит вдаль за деревья.

На рисунке 7 представлены этапы создания композиции дизайн-проекта.

Рис. 7. Этапы создания композиции для дизайн-проекта

Мода является движущей силой искусства, ровно также как и искусство является этой же силой, это незаменимые части в направлениях, которые взаимно дополняют друг друга. Модная индустрия стала наравне с такими мировыми движениями, как живопись, музыка, архитектура и технологии. Создание элементов одежды является необходимой частью жизнедеятельности человека. Это глобальное движение, которое имеет отсылки на другие направления. Мода развивается и изменяется каждый сезон, каждое столетие и тысячелетие.

Такое взаимодействие приводит к тому, что искусство и дизайн становятся неразрывно связанными и взаимодополняющими друг друга. Искусство может быть использовано для того, чтобы вызвать у зрителя определенные эмоции и реакции, в то время как дизайн помогает перенести эти эмоции в конкретные предметы и пространства. Эта связь между искусством и дизайном помогает создавать уникальные и инновационные проекты, которые могут оставить незабываемое впечатление на зрителей и пользователей.

Кроме того, взаимодействие искусства и дизайна способствует развитию творческого мышления и воображения. Использование искусства как источника вдохновения для дизайна помогает расширить горизонты и найти новые способы выражения и творчества. В свою очередь, дизайн может быть использован для того, чтобы дать новое толкование традиционным искусственным формам и техникам, что делает их современными и актуальными для современного общества [10].

Модные тренды – это направление в индустрии моды, главная суть которого заключается в краткосрочном показе определенных актуальных тенденций мод, они относятся к определённому временному промежутку, который длится обычно в течение нескольких месяцев (весна-лето или осень-зима). Тенденции моды представляют собой различные тематические направления, каждая из которых временно доминирует, затем изменяется на другую, каждая из которых имеет различную временную устойчивость.

В нашей жизни происходят большие изменения, что-то пропадает, а что-то приходит ему на замену, так и в моде. Гардероб девушки должен постоянно изменяться и соответствовать ее индивидуальным предпочтениям, одновременно с этим, соответствуя всем новым тенденциям.

В новом сезоне актуально использование передовых технологий, не только принтов, но и различных материалов. В наше время интенсивно меняется состав текстильных продуктов. Придумывают различные эко новинки, которые подразумевают разумный расход первичного производства, материалы, которые сами в течении времени разлагаются, изменяются под воздействием сол-

нечных лучей, воды, высоких и низких температур. Многие современные моделиеры используют уже современные передовые технологии для создания своих коллекций.

Метод передовых технологий используется в проектировании объектов, способных изменять внешний вид. В авторской разработке Чалой А. это изменение готового изображения на холсте, который затем преобразуется в отдельные элементы под влиянием различных программных обеспечений.

Новейшие методы разработок элементов одежды можно разделить на три группы.

1. Современный и нововведенный метод – это искусственный интеллект. Искусственный интеллект (далее ИИ) развивается с огромной скоростью. Используется в различных аспектах: создание иллюстраций, текстовых документов, компьютерных кодов, создание голосовых сообщений на основе реально существующего человека (точнее его голоса) без участия самого человека, так же для создания новых интерьерных идей и для создания орнамента.

2. Применение 3D – технологий так же входит в тройку современных методов проектирования, художники могут создавать трехмерные модели орнаментов и затем печатать их на 3D-принтере.

3. И самый последний метод – это использования компьютерных программ. Первые два метода буквально недавно появились и еще развиваются на начальных этапах, то 3 метод является основой основ для разработок иллюстраций. Для создания художественных изображений (иллюстраций), орнаментов, логотипов и многое другое используются программы такие как: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Ornament Maker, Figma, Corel DRAW и многие другие программы.

Взаимодействие искусства и дизайна помогает создавать глубокие и значимые произведения и объекты, которые могут вдохновлять и изменять мир вокруг нас. Оно позволяет объединить красоту и практичность, стиль и функциональность, что делает нашу жизнь более удобной, гармоничной и запоминающейся. Таким образом, взаимодействие искусства и дизайна оказывает значи-

тельное влияние на наше повседневное существование и способствует развитию культуры и эстетики в целом.

Общество начало использовать системы искусственного интеллекта в своём творчестве во второй половине XX века, когда возникла эта дисциплина. В начале XXI века возросла доступность художественных инструментов систем искусственного интеллекта для широкой публики, что открыло возможности для использования инструментов ИИ для творчества за пределами академических кругов и профессиональных художников. На протяжении всей своей истории искусство при участии ИИ вызывало множество философских проблем, в том числе связанных с авторским правом, обманом и его влиянием на традиционных художников, включая их доходы [11].

Современная мода сегодня базируется на симбиозах: традиционные формы одежды и инновационные материалы; конструкция, тесно связанная с особенностями человеческого тела, и творческое эго дизайнерских фантазий. Создается некий взаимовыгодный союз двух противоположностей – мутуализм. Если предположить, куда мода будет двигаться дальше, то именно туда – в сторону усиления симбиотической мысли, связи натурального и синтетического, естественного и искусственного – «совместная жизнь». Объединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме социальные, материальные и духовные особенности и достижения. Важнейшим побудительным мотивом к декорированию одежды ученые обосновывают неистребимым стремлением к позитивному самопозиционированию [12].

Помимо использования различных передовых программ в мире искусства и дизайна, стоит обратить внимание и на развитие передовых технологий в производстве материалов и тканей, изделий легкой промышленности и т. д. В настоящее время современные текстильные материалы перешли на новый виток развития. Спустя несколько десятилетий люди задумались об экологичном потреблении ресурсов.

Новые технологии облегчат производство одежды для компаний и магазинов, позволяя быстро и массово создавать изделия. Наблюдается рост популярности «умной одежды», которая объединяет современные технологии с модными предметами гардероба. Эта одежда предлагает различные функции, такие как отслеживание местоположения через GPS, мониторинг здоровья и окружающей температуры. В отличие от новаторских тканей и текстильных дисплеев, умные предметы одежды уже доступны для приобретения.

Так же есть ткани, меняющие свой цвет от солнечных лучей и температур: фотохромные и термохромные материалы. Данные материалы использовались в разработке авторского дизайн-проекта Чалой А.

Ткани с термохромным индикатором открывают новые перспективы в области дизайна одежды. Принцип ее работы заключается в реагировании тепла и изменении цвета. Ткань содержит молекулы, называемые термохроматическими пигментами, которые реагируют на изменения температуры. При повышении температуры пигменты меняют свою структуру и в результате изменяют спектр света, отражаемого тканью. Это приводит к изменению цвета ткани, делая ее ярче или тусклее, и даже к появлению различных оттенков или узоров [13].

Благодаря своей особенности такая ткань сразу нашла потенциальных дизайнеров, которые с радостью стали экспериментировать с новыми возможностями.

Применение термохроматической ткани в модной индустрии открывает новые возможности для дизайнеров и стилистов, позволяя создавать одежду, которая меняет цвет в зависимости от окружающей температуры или даже от тепла, вырабатываемого телом. Это позволяет экспериментировать с уникальными эффектами и создавать динамичные и интерактивные наряды.

Термохромные краски, которые становятся прозрачными или меняют цвет в зависимости от температуры, являются новым трендом. Эта технология, появившаяся в 2007 году, уже широко распространена. Термохромные ткани могут быть с возвратным и невозвратным эффектом. В случае тканей с возврат-

ным эффектом, когда температура возвращается к исходной, краска также меняет свой цвет обратно. У невозвратных тканей цвет не возвращается к исходному после температурного изменения. Stone Island представила свитер из специальной нити, меняющей цвет в ответ на изменения окружающей среды. Этот эффект достигается благодаря обработке ткани, создав которой появилась термочувствительная нить, реагируя на изменение температуры окружающей среды. Свитер сделан из двух слоёв: наружный слой из этой самой нити, и внутренний из натуральной шерсти [13], как представлено на рисунке 9.

Рис. 8. Фотохромный свитер от компании Stone Island

Развитие современного мира требует от нас непрерывного обновления и развития, и текстильная индустрия не является исключением, так следующей новинкой текстильной индустрии стала фотохромная ткань.

Фотохромные материалы – это соединения, способные менять свой цвет под воздействием света. Этот эффект достигается путем преобразования одного вещества в другое при действии различных световых волн. Вещества имеют различные спектры поглощения и уровни энергии. При отсутствии источника света или смене его, одно вещество превращается в другое, и цвет возвращается к прежнему состоянию.

Фотохромные материалы нашли применение в различных областях, основными из которых являются технологичная одежда и аксессуары. Текстиль, способный генерировать солнечную энергию, – это новое направление в использовании современных материалов.

Ниже на рисунке 9 представлены различные авторские предложения по оформлению футболок и сумок, объединённых общей стилистикой, принтом, и современными свойствами.

Рис. 9. Эскизный ряд авторских предложений в дизайн-проекте

На представленном ассортименте сумок и футболок предложены композиционные решения принтов. Принты представляют собой изображения различных по объему геометрические фигуры: квадраты и круги. В некоторых моделях эскизного ряда возможны варианты преобладания белых или черных оттенков, тем самым выделяя контрастность изображения, которые привлекают больше внимания.

Состав материала для изготовления футболки (рисунок 10): 95% хлопка и 5% лайкра, назначение весна-лето. Футболка предназначена для спорта и повседневной носки.

Рис. 10. Футболка из фотохромной ткани с авторским принтом

Создание одежды из нетрадиционных материалов – богатый источник вдохновения в современности и являются востребованными в индустрии моды. Коллекции одежда из нетрадиционных и инновационных материалов – это первые шаги в будущее [14].

С каждым годом все больше дизайнеров используют новые современные технологии в своих коллекциях. Основной акцент стоит на выборе современных текстильных материалов, которые могут самостоятельно самовосстанавливаться, которые могут видоизменяться под влиянием различных факторов, от погодных условий, до изменения роста самого человека.

Взаимодействие искусства и дизайна помогает создавать глубокие и значимые произведения и объекты, которые могут вдохновлять и изменять мир вокруг нас. Оно позволяет объединить красоту и практичность, стиль и функциональность, что делает нашу жизнь более удобной, гармоничной и запоминающейся. Таким образом, взаимодействие искусства и дизайна оказывает значительное влияние на наше повседневное существование и способствует развитию культуры и эстетики в целом.

Мода является движущей силой искусства, ровно также как и искусство является этой же силой, это незаменимые части в направлениях, которые взаимно дополняют друг друга. Модная индустрия стала наравне с такими мировыми движениями, как живопись, музыка, архитектура и технологии. Создание

элементов одежды является необходимой частью жизнедеятельности человека. Это глобальное движение, которое имеет отсылки на другие направления. Мода развивается и изменяется каждый сезон, каждое столетие и тысячелетие.

Такое взаимодействие приводит к тому, что искусство и дизайн становятся неразрывно связанными и взаимодополняющими друг друга. Искусство может быть использовано для того, чтобы вызвать у зрителя определенные эмоции и реакции, в то время как дизайн помогает перенести эти эмоции в конкретные предметы и пространства. Эта связь между искусством и дизайном помогает создавать уникальные и инновационные проекты, которые могут оставить незабываемое впечатление на зрителей и пользователей.

Кроме того, взаимодействие искусства и дизайна способствует развитию творческого мышления и воображения. Использование искусства как источника вдохновения для дизайна помогает расширить горизонты и найти новые способы выражения и творчества. В свою очередь, дизайн может быть использован для того, чтобы дать новое толкование традиционным искусственным формам и техникам, что делает их современными и актуальными для современного общества [10].

Список литературы

1. Мода, стиль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://free-press.ru/9233-moda-i-sovremennoe-iskusstvo-vzaimosvyaz-i-vliyanie.html> (дата обращения: 18.05.2024).

2. Амиржанова А.Ш. Ремесло, искусство, дизайн: точки соприкосновения и развития / А.Ш. Амиржанова, Е.С. Джусь // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru> (дата обращения: 29.04.2024). EDN YRRRUL

3. Искусство и мода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gallerysmart.ru/o-kompanii/blog/lifestyle/iskusstvo-i-moda.-sotrudnichestvo-xudozhnikov-s-modnyimi-brendami.html> (дата обращения: 18.05.2024).

4. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI в. / Е.Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 487 с.

5. Гарелкина Т.Т. Искусство и дизайн: что за чем следует / Т.Т. Гарелкина // Культура искусство: электронный журнал. – 2022. – 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://na-journal.ru/1-2022-kultura-iskusstvo/3405-iskusstvo-i-dizain-cto-za-chem-sleduet> (дата обращения: 14.05.2024).
6. Мода и искусство: как дизайнеры одежды стали художниками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/books/fashion-n-art/> (дата обращения: 20.05.2024).
7. Лихачев Д.С. Раздумья о России / Д.С. Лихачев; худож., В. Корнилов. – СПб.: Logos, 1999. – 672 с.
8. Виниченко И.В. Новый подход к категориальному анализу исторического костюма как творческого источника проектирования современных моделей одежды / И.В. Виниченко, Е.В. Евдущенко // Альманах современной науки и образования: электронный журнал. – 2012. – №11 (66) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gramota.net/materials/1/2012/11/9.html> (дата обращения: 20.05.2024).
9. Коллаборация с Moschino и Пабло Пикассо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lovers-of-art.livejournal.com/769287.html> (дата обращения: 18.05.2024).
10. Розенсон И. Основы теории дизайна: учебник для вузов / Инна Александровна Розенсон. – СПб.: Питер, 2010. – 219 с. – Допущено УМО по образованию в обл. прикладной информатики. – ISBN 978-5-469-01143-9.
11. Искусственный интеллект в искусстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.ruwiki.ru/wiki/> (дата обращения 25.05.2024).
12. Загоруйко М.М. Живопись как инструмент рекламы / М.М. Загоруйко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50186482> (дата обращения 13.05.2024).
13. Термохроматическая ткань: инновация, меняющая цвет в соответствии с температурой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ademas->

fashion.ru/blog/termokhromaticheskaya-tkan-innovatsiya-menyayushchaya-tsvet-v-sootvetstvi-s-temperaturoy/ (дата обращения 23.05.2024).

14. Рамазанова Т.М. Симбиоз (мутуализм) традиционной формы одежды и нетрадиционные материалы // Инновации в конструировании, технологии и дизайне изделий легкой промышленности: монография / С.В. Куренова, С.А. Колесник, Н.Ю. Савельева [и др.], под ред. С.А. Колесник; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – Шахты, 2020. – 123 с.

Рамазанова Тамам Магомедовна – член Союза дизайнеров России, доцент кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Шахты, Россия.

Чалая Алина Владимировна – обучающаяся по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн по профилю «Дизайн костюма», магистратура, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Шахты, Россия.
