

TEXTILE

СОДЕРЖАНИЕ

0004

ЖАКЛИН КЕННЕДИ В МУЗЕЕ ОРАНЖЕРИ

0012

ART NOUVEAU

0014

УИЛЬЯМ МОРРИС

0016

НАНО-ТЕКСТИЛЬ

0020

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

0022

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ ИДЕМ В БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

Jacqueline Kennedy

in the Musée de l'Orangerie

Новые лица в индустрии Fashion Design.

Неделю назад в Южной Корее в столице Сеул прошел FАshion show «Fashionista, Fashiiionsto» в котором приняли участие 61 студент, выпускники факультета «Fashion design». Главная задача молодых художников заключалась в выборе собственной иконы стиля и интерпретации выбранной иконы в перспективе собственного видения дизайнер

Одной из ярких выступлений этого шоу была коллекция юной и перспективной художницы, дизайнера Hyae Rim Hong. Первая леди Джона Кеннеди - Жаклин Кеннеди и ее стиль, были отправной точкой и вдохновением Hyae Rim. Свою работу она начала с предположения как выглядела бы Жаклин, в тот момент, когда она прибыла в Париж посетить Musée de l'Orangerie Музей Оранжери. То есть дизайнер помещает объект исследования в определенную среду, и разрабатывает дизайн, ее личную интерпретацию, представление в этих условиях.

Если бы Жаклин Кеннеди Посетила бы Музей Оранжери она бы осталась в своем пержном стиле. Но в то же время ее аксессуары менялись бы в зависимости от ситуации. «В процессе моей работы я так же нашла вдохновение в живописи Моне Водяные лилии, которые как раз таки расположены в музее Оранжери»

Если отметить основные особенности стиля Жаклин Кеннеди, то он был сфокусирован на фактуру текстиля и детали, отделка из твидовой ткани. обращала внимание на всё – длину, элементы отделки, линию талии, покрой рукавов, расположение и величину пуговиц, понимая, что детали решают все. То, что ей не подходило, безжалостно отменялось.

Гардероб Джеки составляли не только дизайнерские платья, но и вещи демократичных марок. Вот только последние, по мнению Кеннеди, нуждались в доработке: даже если недорогую одежду не надо было подгонять по фигуре, пуговицы, пряжки и застежки на ней всегда перешивались. Хорошая фурнитура не только украшала простенькие пальто и жакеты, но и добавляла их обладательнице индивидуальности, качества, которое Жаклин Кеннеди ценила превыше всего.

Эскиз всей коллекции помещенный в среду музея Оранжери, выполненный в технике акварели прекрасно передает фактуру ткани и детали костюмом.

Клод Моне «Водяные Лилии». Живописное полотно явилось главным источником вдохновения для выбора цветов коллекции.

Показ на подиуме университета Sung Kyun Kwan University.

ART NOUVEAU

С момента своего создания в 1890-х годах, многие хвалили Art Nouveau и многие из них критиковали его. «Новое искусство», а в русской критической мысли «модерн» – один из последних «больших» стилей, вдохновленных искусством и получивших свое яркое самобытное выражение в архитектуре, предметном и интерьерном дизайне.

Своей экзальтированной эстетикой причудливо переплетающихся органических мотивов ар-нуво, победоносно преобразившее урбанистическую и жилую среду крупных европейских и американских городов на рубеже XIX и XX столетий, обязано сразу нескольким английским художественным направлениям – прерафаэлизму, эстетизму и «Искусствам и ремеслам» Уильяма Морриса. Art Nouveau рождает мысль, что человеческое творчество и мир природы должны быть в гармонии, бьющиеся одним сердцем и сосредоточены в той же точки зрения.

Art Nouveau помогли заложить основу для свободы выражения мнений, которая должна была стать частью мира двадцатого века искусства, дизайна и ремесла, личной свободы художника, что трудно увидеть в любой другой эпохе и для этого мы должны быть вечно благодарны за первоначальный взрыв движения в стиле модерн.

Модерн сегодня в дизайне одежды

Для современного стиля модерн характерны подчеркнутая женственность, плавные линии, нежные оттенки и цветочные принты. К особенностям стиля модно отнести декор, декор обильный, но не чрезмерный. Наряды не повторяют одеяния прошлых эпох, но многие присущие стилю модерн детали сохраняются и в самых современных моделях. К таким деталям относятся:

S-образная форма силуэта, которая достигается с помощью корсета или покроя одежды;
растительные узоры – лилии и другие цветы, ветви, листья, тягучие растительные орнаменты, плавные волнообразные линии; облегающая верхняя одежда с немного приподнятыми плечами;

богатые, роскошные ткани – бархат, шелк, тафта, шифон, органза;
меха, пелерины, высокие воротники;
подчеркнутая талия;
обильный декор – вышивка, бисер, кружева, золотое шитье;
асимметричные наряды;
хорошо драпирующиеся ткани;

Растительные орнаменты, насыщенные оттенки и их сочетание со спокойным черным фоном, приталенный силуэт и летящие, хорошо драпирующиеся ткани – все эти особенности стиля модерн сегодня популярны не меньше, чем сотню лет назад. Именно они позволяют женщине чувствовать себя женственной в современной мире, где нет места излишней сентиментальности, а борьба за место под солнцем занимает немалое место в жизни. Даже если в моду входят образ женщины-воина, минимализм, строгая классика или спортивные наряды в стиле унисекс, всегда можно смягчить образ и добавить ему капельку обаяния с помощью эффектных деталей в стиле модерн.

УИЛЬЯМ МОРРИС

Но не стоит думать, что Моррис занимался бездумным копированием. В своих орнаментах он пытался “скрестить” готику с натурализмом и считал, что природа – лучший источник вдохновения.

В одной из своих лекций он говорил: “Любое украшательство бессмысленно, если оно не вызывает приятных воспоминаний. Не лучше ли иметь обои или шторы, навевающие мысли о лугах Пикардии или виноградных лозах в вашем саду, чем унылые ряды фальшивых цветочков и листочков, которые остается только пересчитывать от скуки?”.

Если бы Уильяму Моррису сказали, что спустя полтора века его будут помнить только как одного из основоположников движения Arts and Crafts (искусств и ремесел), он бы наверняка удивился, а то и обиделся.

Моррис с завидным энтузиазмом работал во многих гуманитарных областях. В юности он пробовал себя как художник, правда, не особенно преуспел – основатель братства префаэлитов Данте Габриэль Россетти осмеял его попытки писать.

Моррис, как и многие состоятельные викторианцы, был жертвой предрассудка, что обои – дешевый вариант декора. С другой стороны, принципы производства обоев (с 1813 года их печатали на паровых станках) шли вразрез со стремлением Морриса восстановить и сохранить ремесленные навыки и ручной труд.

“Мы, дизайнеры и художники, являемся сейчас единственными представителями ремесленного искусства, которое в условиях рыночного производства фактически вымирает”, – говорил он. К сожалению, воззрения Морриса-дизайнера противоречили принципам Морриса-социалиста.

Он считал, что красивые и удобные дома, мебель, предметы декора должны быть доступны для широких масс, а это едва ли было возможно без развития машинного производства. Даже бумажные обои по дизайну Морриса (не говоря о тканях, мебели и стекле) были по карману далеко не каждому – из-за сложных многоцветных рисунков процесс их изготовления был долгим и дорогостоящим.

Нужно признать, в моду стиль Морриса вошел не сразу и так никогда и не завоевал абсолютной популярности. Например, Оскар Уайльд терпеть не мог его орнаменты. В начале 1860-х годов они интересовали только друзей и коллег Морриса – дизайнеров, поэтов, художников, и только к 1880-м годам проникли в дома представителей среднего класса и в справочники для декораторов.

Зато искусствоведом-медиевистом Моррис стал профессиональным. Кроме того, он был активным общественным деятелем (в 1885 году участвовал в создании “Лиги социалистов” и часто писал для ее журнала The Commonweal), а также поэтом, переводчиком и издателем (основал издательство Kelmscott Press).

Главным, что определило путь Морриса в искусстве и его стиль, было Средневековье, которое он изучал и боготворил. Плотный орнамент на обоях, тканях и коврах Морриса напоминает средневековые гобелены; витражи и росписи по дереву – готические аналогии, и даже оформленные им книги похожи на манускрипты XI–XIII веков.

Он призывал своих современников брать за основу орнаментов простые английские цветы: розы, лилии и маргаритки, а не экзотические заморские растения. И сам подавал пример: первые же обои, которые Моррис придумал в 1862 году, – Trellis – были “срисованы” с розового куста из его собственного сада. Несмотря на то что Моррис считается одним из популяризаторов бумажных обоев, он не был их ярким поклонником. У себя дома он практически их не использовал, предпочитая ткани и гобелены.

Именно многопрофильность и узнаваемый стиль сделали Морриса первым британским интерьерным дизайнером в современном значении этого слова.

нтеграция в текстиль микро- и наноэлектроники, а также МЭМС

существенно расширяет возможности повседневной одежды, которую можно использовать в качестве средства связи и даже персонального компьютера. А изготовление текстиля со встроенными датчиками позволит производить мониторинг состояния тела человека. Это, безусловно, откроет новые возможности в медицинской практике, спорте и жизнеобеспечении в экстремальных условиях.

Одежда во все времена играла роль посредника в общении между людьми. Летом 2004 г. компания France Telecom сделала эту медиафункцию реальностью, представив помещенные на рукаве беспроводные дисплеи, отображающие эмоции хозяина. Дизайнер компании Элизабет де Сенневиль, кроме того, разработала ряд гибких дисплеев, которые пришиваются в карманы одежды и используются как записные книжки, связанные с компьютером для передачи данных.

В видеопрезентации новой технологии компании Communicating Clothes молодая женщина смеется, и сердце, нашитое на ее одежду, пульсирует красным цветом.

По сравнению с тем, что было представлено компанией в 2002 году, прогресс налицо: дисплеи на основе светоизлучающих диодов (LED) стали тоньше, легче и работают по технологии беспроводного соединения мобильных устройств (Bluetooth). Но главная революционная идея - передача изображения с нашивки на обильный телефон. Сейчас компания проводит маркетинговые исследования для того, чтобы оценить объемы будущего рынка нового устройства, выпуск которого планируется в ближайшем будущем.

НАНО-ТЕКСТИЛЬ

НАНО-ТЕКСТИЛЬ

Мало того, Мэгги Орт, исследователь из Массачусетского технологического института, пытается сделать одежду-дисплей. Ее компания, International Fashion Machines, производит ткань из запатентованной «электронной пряжи» - набора проводящих и непроводящих нитей, покрытых чернилами, изменяющими цвет в зависимости от температуры нитей. Нагрев нитей, вызванный протеканием по ним электрического тока низкого напряжения, заставляет чернила изменять цвет, и нанесенный ранее «шаблон» (в виде конфигурации нитей) начинает проявляться на ткани.

Мэгги утверждает, что уже в 2006 г. технологии «электронной пряжи» совместно с технологией «текстильного сенсора» будут использоваться в целом ряде продуктов: от больших экранов, вмонтированных в ковры, до абажуров ламп, изменяющих цвет от прикосновения. Использование этой технологии в одежде, по оценке самой Мэгги, преждевременно до разработки новых электрохромных чернил, которые позволят потреблять меньше энергии.

Пока что одежду из такого текстиля можно носить только дома - всегда можно «подзарядиться». Одна из любимых идей Мэгги - создание одежды, предсказывающей погоду. Плащ, оснащенный дисплеем, будет изменять цвет в зависимости от того, какая погода на носу.

И если прогноз неблагоприятен,

хозяину стоит сходить домой за зонтом. Узнавать погоду плащ будет по Интернету с помощью беспроводных технологий.

Исследователи из университета штата Аризона под руководством профессора Фредерика Ценгаусерна пытаются создать биометрическую одежду, интегрировав в обычное трико, которым часто пользуются спортсмены, гибкий дисплей, набор сенсоров для детекции вредных веществ, микроскопический топливный элемент, микронасосы и т.д. Не удивительно, что такой «навороченный» костюм предназначается для военного применения, но может использоваться и в мирных отраслях, например, в медицине, где он сам проверит состояние больного (например, диабетика) и сам вовремя сделает необходимые инъекции.

Исследователи из Университета Беркли (США), занятые еще одной проблемой одежды нового тысячелетия - хранением и передачей данных от одежды к персональным компьютерам хозяина. Например, компания Electronics Group создает матрицы транзисторов, которые, входя в структуру ткани одежды при необходимости будут хранить или передавать данные. Таким образом, одежда будет представлять собой целую компьютерную сеть, которая сможет легко взаимодействовать с локальными сетями и Интернетом с помощью беспроводных технологий. Для интеграции транзисторов в ткань использовано совмещение тонких алюминиевых нитей, покрытых специальным материалом, с нитями хлопковой пряжи. Естественно до массового выпуска такой ткани, состоящей из миллиона транзисторов, дело пока не доходит.

ИН

овые «умные» (smart) ткани для производства джинсовой одежды гарантируют принципиально более высокий уровень комфорта и свободы, чем их предшественники XX века.

Этот деним препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей, светится в темноте и меняет цвет в зависимости от температуры и освещения, ароматизирован, пропитан увлажняющими кремами, обладает оздоравливающим и лечебным эффектом, «дышит», настраивается на изменение температурных условий.

Такие микрокапсулированные системы используются японскими, а вслед за ними европейскими и американскими специалистами для создания фоторомных и термохромных эффектов, разрабатываются микрокапсулированные гидро- и пьезохромные пигменты. Микрокапсулированные системы применяются в ароматерапии на текстиле, в частности, для изготовления бодрящих и активизирующих отделок для джинсовой и спортивной «активной» одежды.

О

дним из основных приемов при создании «умных» тканей является микрокапсулирование. Возможность использования микрокапсулированных технологий играет большую роль в создании «умных»

тканей с широким диапазоном разнообразных свойств. Микрокапсулы представляют собой как бы микроконтейнеры для твердых веществ, жидкостей и газов, что открывает широкую область для их применения в крашении, печати и отделке.

А

В

На ткань нанесены увлажняющие добавки, а также вещества, выделяющие приятные запахи и подавляющие бактерии. Сообщается, что оздоравливающий эффект проявляется не менее двух лет при регулярной стирке.

И

Ц

К

огда содержащийся в капсуле материал представляет собой жидкость или газ, микрокапсулы обычно имеют сферическую форму, а в случае микрокапсулированного твердого вещества имеют тенденцию приближаться к форме твердой частицы. Очень важна способность микрокапсул заключать в себе, изолировать и хранить вещества так, чтобы они затем высвобождались, когда это необходимо. Размер микрокапсулы - 1...1000 мк. Если этот размер меньше 1 мк - это нанокапсула, если больше 1000 мк - макрокапсула. В заключительной отделке ткани можно использовать любые из них.

В

перед планетой всей в области создания таких тканей - Япония. Одно из основных направлений - выпуск одежды, улучшающей физическое состояние и самочувствие. Фирма Teijin Wow создала «аминоджинсы». Сообщается, что они являются источником аргинина - аминокислоты, способной полимеризоваться с образованием длинных молекулярных цепей, связанных друг с другом пептидными связями. Применение аргинина придаёт молодость коже.

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

TEXTILE

Очень интересная выставка «Speaking With Threads» или «Разговаривая с нитями», прошла недавно в Craft Альянс, в Центре искусств и дизайна, Сент-Луис, штат Миссури с 28 мая по 25 июня 2016 года.

«Speaking With Threads» на этой выставке были представлены работы художников, которые изучают связь между современным искусством, ремеслом и народной культуры. Художники участники: Мэри Беро, Соня Кларк, Кэти Халпер, Синди Хикок, Марк Ньюпорт, Кэрол Шинн, Бенджи Уэлен.

Их работы включают практические навыки по текстилю, такие как вышивка, вязание, и шитье, Художники возводят их в состояние изобразительного искусства. Все эти художники, хотя и отличаются в своих эстетических чувствах по отношению к разным предметам и взглядах, Они выстраивают свою работу на основании простых линейных элементов - маленькие стежки создают причудливо детальные изображения.

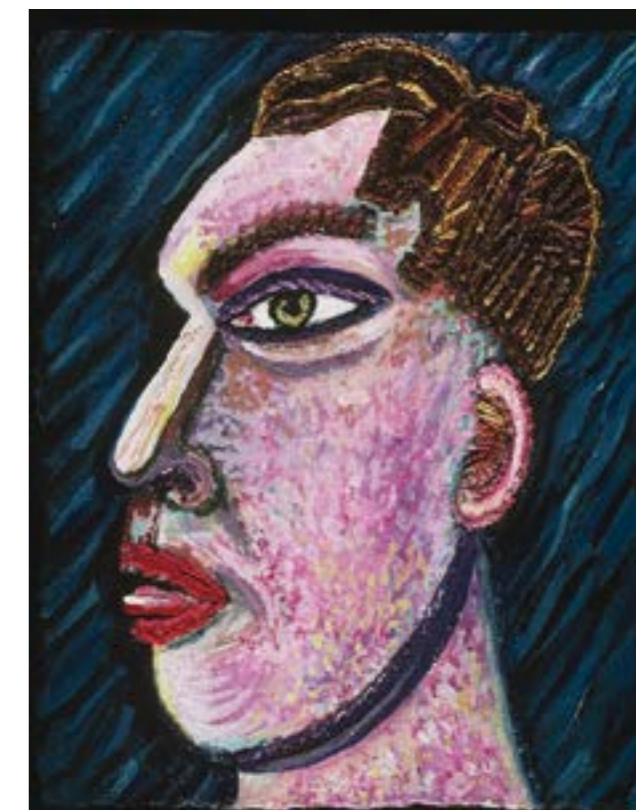
Куратор Джейн Соер говорит: «Я очарован, конечный результат собранный из скопления сотни и, возможно, тысячи мелких элементов собирающийся вместе, чтобы произвести мощное заявление, эффект. Будь то большое произведение по масштабам или нет, детали привлекают зрителя, заставляют приблизиться и изучить, как устроена картина.

Крафт Альянс центр Art + Design является некоммерческим арт-центром, посвященный тому что, показывает мощь программирования в искусстве, раскрывает уникальные качества ремесла, его изменяющуюся роль, и весь свой потенциал для инноваций в этом направлении. Расположенный в районах Делмар Луп и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, Крафт Альянс предлагает выставки, мастер классы для всех уровней квалификации, программ союза художников, там находится галерея и магазин. Этот центр финансируется частично советом по вопросам образования и искусства.

Не смотря на то что мы не имеем возможность присутствовать лично, из-за разделения нас океаном и целым континентом, я надеюсь, что эта статья приблизила вас к этому событию.

На данный момент текстиль в новом современном свете, находится сейчас в интеграции с современным изобразительным искусством и ремеслом, и массовой культуры, но не смотря на это чего-то может не хватать. В современном изобразительном искусстве мира на данный момент, сталкиваются разные дисциплины и направления, создающие новые инновации, новые касательные пути, мы долгое время дали перемен, но нам действительно повезло, что моем наблюдать это новые направления в изобразительном искусстве и «Разговаривая с нитями» является одним из проявлений этой новой найденной уверенности в творчестве.

Работа художника Кэрол Шинн.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ ИДЕМ В БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

Эта статья посвящена работе Akosua Afriyie-Kumi, которая основала бренд AAKS с целью введения в дизайн методы производства женщин мастеров по ткачеству из Ганы. AAKS создает сплетенные мешки, включающие в себя лучшее из традиции, сохраняя современную обстановку для мирового рынка.

В маленькой деревушке в северном регионе Ганы, множество деревень рассеялись по саванне. Группа местных ткачей ремесленников, сидят, работают и смеются под огромным баобаба, при ближайшем рассмотрении вы видите слои красочных рафии и среди шума, болтовни и смеха эти женщины усердно работают. Их руки двигаются так умело и с врожденным знанием, которое было передано поколениями.

Ремесло это искусство ткачества. Используя навыки и приемы, которые являются уникальными для этой части Ганы, мастерство является основой нашего бренда AAKS. Мешки ткут с использованием рафии и кожи. Она занимает около одной недели, чтобы закончить сумочку. Это свидетельствует о нашей непоколебимой преданности современным стилям и интерпретаций с использованием традиционных методов.

Сделанная вручную каждая сумка несет отпечатки пальцев человека, который смастерил его, и мы добавляем подпись, чтобы доказать подлинность. Мы стремимся к красоте и индивидуальности в каждом продукте и естественных вариаций в текстуре и цвета, которые формируют часть наших проектов.

В то время как в современном дизайне постоянно экспериментируют с новыми материалами, все наши сумки изготовлены с использованием экологических собранных рафии у семьи фермеров в Гане. Мы используем весь материал, если остаются остатки мы создаем маленькие сумки. Использование натуральных волокон и акцент на методах ремесла означает, что каждый мешок уникален. Сложный процесс крашения производится в домашних условиях для создания эксклюзивных сезонных цветов.

Akosua Afriyie-Kumi родом из Ганы, который окончила Kingston University London на бакалавра (с отличием) степени моды. Является дизайнером и совладельцем модного бренда и в настоящее время креативным директором ее собственного бренда AAKS, Akosua, в настоящее время базируется в Гане, путешествует в Европу и Африку, в частности, Кейптаун, Марракеш, Лондон, и Акра, работая с мастерами, испытывая разнообразную культуру нашей планеты, и открывает новых вдохновений для бренда AAKS.

TEXTILE