

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ПО ИСКУССТВУ

Подписка во всех почтовых отделениях по Каталогу «Роспечать»

МУЗЫКА В ШКОЛЕ

«МУЗЫКА В ШКОЛЕ»

Индекс **79675**

6 выпусков в год

**«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО В ШКОЛЕ»**

Индекс **79988**

6 выпусков в год

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
В ШКОЛЕ

ИСКУССТВО
ОБРАЗОВАНИЕ

**«ИСКУССТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ»**

Индекс **45998**

6 выпусков в год

«МУЗЫКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

Индекс **82832**

4 выпуска в год

Веб-сайт: www.muzelectron.ru

Предназначаются преподавателям, методистам, руководителям учреждений
основного и дополнительного образования, научным работникам, студентам

www.art-in-school.ru

ИСКУССТВО и ОБРАЗОВАНИЕ

№ 4 (54) 08

ИСКУССТВО
и
ОБРАЗОВАНИЕ

Журнал
методики, теории и практики
художественного образования и эстетического
воспитания

№ 4 (54) 08

Входит в перечень федеральных изданий, в которых Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) Министерства
образования РФ рекомендовано
публиковать результаты научно-педагогических
(диссертационных) исследований

Учредитель и Главный редактор **Н.А. Кушаев**

Адрес редакции:

101000, Москва,
Хохловский пер., 3-16
Тел.: (495) 917-8441, (495) 908-0800
Эл. почта: harmonia@mtu-net.ru
Веб-сайт: www.art-in-school.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ в каталоге «Роспечать» –
45998 (полугодовой индекс)
20108 (индекс на год)

Подписка с любого месяца

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» «Раменская типография».
Московская обл., г. Раменское, Сафоновский пр., 1. Тел. 377-0783

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

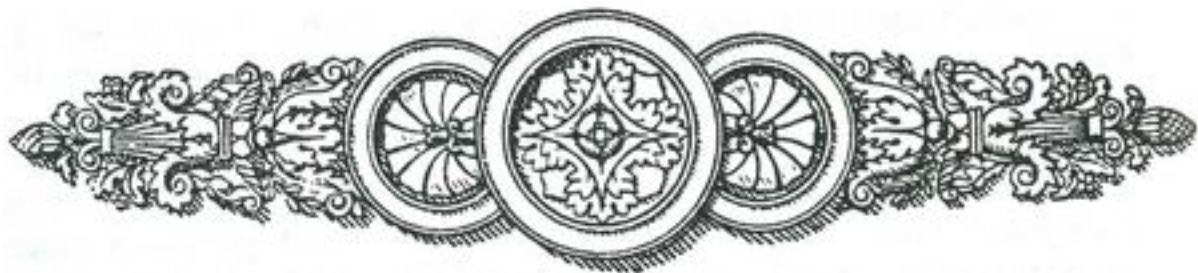
- Н.П. Копцева,
В.И. Жуковский Истина произведения искусства 5

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСКУССТВА

- А. Маркин Немецкие нормативные поэтики XVII века 18
- О.В. Шереметьев Наполеоновская тема в творчестве
французских художников-романтиков 27
- Д.В. Польш Традиции Л.Н. Толстого
в художественном мире М.А. Шолохова 42
- Е.В. Парусова Музыкальный пейзаж в фортепианном искусстве
рубежа XX века 51
- Т.В. Портнова Мир балетных образов Артура Фонвизина 58
- Т.Л. Макарова,
С.Л. Макаров Закономерности развития
информационно-знаковых систем костюма 66
- Ван Фэй Китайское женское искусство 72

ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА

- Н.А. Бергер Носители гармонии 77
- В.А. Шекалов Клавесинная педагогика:
становление и развитие 88

Т.Л. Макарова, С.Л. Макаров

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ КОСТЮМА

Олистилизм и быстрая изменчивость – характерные черты современной моды. Следовательно, ее изменения нельзя анализировать и прогнозировать старыми методами, рассчитанными на циклы развития моды от 3 до 12 лет. Авторы предложили новый метод исследования моды за период любой длины: от нескольких дней до нескольких веков. Применяется системный подход к костюму и моде. Работа оказалась достаточно трудоемкой, но позволила выйти на новый уровень понимания процессов, происходящих в современном костюме, а также в дизайне среды и рекламы (конца XX – начала XXI вв.).

Дизайн костюма, среды и рекламы имеет свою систему знаков в виде форм, линий, цветов и т.д. Символы не только указывают на эпоху, но и характеризуют структуру и содержание костюма (среды, рекламы). Понятие «символ» ученые (искусствоведы, лингвисты, психологи, кибернетики) трактуют по-разному. В нашем исследовании символ – это условный знак, через который дизайнер, ученый транслирует свою концепцию зрителю.

Согласно теории авторов, моду можно рассматривать как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме (ИЗСК). Предложен метод исследования моды [1], в котором учитываются не только формы модного костюма, но и орнаменты, знаки, символы, цвета, то есть вся образная сторона, включая цвет, фактуру и пластику ткани.

Авторы разработали новую программу, облегчающую навигацию сайтов, где представлены материалы по моде. Поясним: если мы сохраняем на компьютере большое количество материалов для анализа моды, с ними очень трудно работать. Благодаря работе с новой программой время на обработку материалов, сохраненных с сайтов, уменьшилось в 3–5 раз [1, 2].

Главное преимущество нового метода состоит в том, что костюм больше не рассматривается сам по себе, учитываются все элементы среды его изображения: формы, орнаменты, знаки, символы [1, 2], цвета [3]. Так же, как и в костюме, учитываются фактуры материалов, пластика форм, т.е. «настроение» окружающей среды. Это позволяет максимально точно анализировать и прогнозировать (с вероятностью 95–99 %) моду любого периода, особенно проводить исследования коротких периодов моды. Способов исследования и прогнозирования изменений в коротких периодах моды (за месяц, например) ранее разработано не было.

Мы предложили использовать «Множество элементов информационно-знаковой системы костюма» (ИЗСК). Единицы – элементы ИЗСК (55 элементов): 1) символ (в значении «условный знак»), 2) цвет. Информационно-знаковая система костюма (ИЗСК) передает информацию от дизайнера к зрителю (определенное сообщение, закодированное в знаках, символах, цвете).

Если коллекцию моделей, моду, стиль записать в виде набора актуальных символов – элементов ИЗСК, то получится код коллекции, моды, стиля. Код коллекции состоит из символа-лидера (символ с самой высокой частотой встречаемости в данной коллекции) и доминирующих символов (на них построена коллекция, но их встречаемость меньше, чем у символа-лидера).

Авторы провели сравнительный анализ информационно-знаковых систем костюма (ИЗСК) в коллекциях пяти ведущих Домов моды (с 1997 по 2001 гг., сезоны весна – лето и осень – зима). Указанные Дома моды представляют разные стилистические направления. Коллекции «от кутюр» и «прет-а-порте»: классика – «Givenchy» («Живанши»); оригинальность и самые продаваемые (популярные) модели – «Jean Paul Gaultier» («Жан-Поль Готье»); высокий художественный уровень (сочетания цвета и графики) – «Christian Lacroix» («Кристиан Лакруа»). Коллекции «прет-а-порте»: авангард – «Yohji Yamamoto» («Йоджи Ямамото»); высокая функциональность – спортивные и классические модели – «Max Mara» («Макс Мара»). Каждая коллекция просмотрена полностью, учтено количество моделей в коллекции (от 79 до 252). Мы выделили значимые символы для каждой коллекции – нашли код коллекции. Значимые символы ИЗСК были представлены в таблицах. Авторы сравнили коды коллекций (одного класса: «прет-а-порте» или «от кутюр») разных Домов моды за один сезон и год [1].

В результате исследования мы выделили символы, выражающие изменения стиля каждого из пяти исследуемых Домов моды на протяжении десяти сезонов. В таблицах был представлен стиль каждого Дома моды. Это ведущие элементы информационно-знаковой системы «костюм», т.е. символы, наиболее устойчивые в стиле Дома моды в течение 10 сезонов (с 1997 по 2001 гг.). Значимые символы и группы цветов перечислены в порядке убывания относительных частот встречаемости за исследуемый период.

Мы сравнили коды общей моды «прет-а-порте» и «от кутюр» за один сезон. Выявлено, что есть сезоны, когда мода «прет-а-порте» и мода «от кутюр» имеют общее множество символов в форме или в материале костюма, а также общие цветовые группы. Авторы пришли к заключению, что в такие сезоны сильны (устойчивы) модные тенденции, которым следуют разные Дома моды.

В то же время есть сезоны, когда в моде «прет-а-порте» и «от кутюр» нет общих символов. В такие периоды мода неустойчива, и каждый Дом моды в поиске новых художественных решений развивает свой оригинальный стиль, все меньше следуя данной моде. Такие интервалы способствуют зарождению новых идей, появлению новой модной тенденции. Особенно этот процесс заметен при сравнении коллекций «прет-а-порте» и «от кутюр» одного Дома моды за один и тот же сезон, а также при сравнении коллекций одного класса («прет-а-порте» или «от кутюр») разных Домов моды за один сезон.

Основные выводы по информационно-знаковым системам костюма в коллекциях 5 ведущих Домов моды. Выявлены коллекции как с наиболее стабильными, так и с наименее стабильными ИЗСК (за 10 сезонов 1997 – 2001 гг.). В работе было предложено для описания коллекций и для характеристики их изменений использовать ИЗСК. Информационно-знаковая система костюма (ИЗСК) состоит из значимых для данной модели костюма символов – элементов множества информационно-знаковой системы «костюм». ИЗСК коллекции состоит из значимых для данной коллекции символов – элементов впервые выявленного авторами множества информационно-знаковой системы «костюм». Аналогично упомянутым системам, ИЗСК моды данного периода состоит из значимых для исследуемой выборки моделей символов – элементов указанного множества.

По результатам исследования наибольшей стабильностью отличаются:

- в форме костюма – ИЗСК коллекций «прет-а-порте» Дома «Жан-Поль Готье»;
- в материале костюма – ИЗСК коллекций «от кутюр» Дома моды «Живанши» и «прет-а-порте» Дома «Макс Мара».

По результатам исследования наиболее изменчивыми являются:

- в форме костюма – ИЗСК коллекций «от кутюр» Дома моды «Кристиан Лакруа», ИЗСК коллекций «прет-а-порте» Домов «Живанши», «Макс Мара» и «Йоджи Ямамото»;
- в материале костюма – ИЗСК коллекций «от кутюр» Дома моды «Кристиан Лакруа», ИЗСК коллекций «прет-а-порте» Домов «Кристиан Лакруа» и «Йоджи Ямамото».

В целом, по символам в форме и материале костюма самыми нестабильными являются коллекции «от кутюр» фирмы «Кристиан Лакруа». Самые стабильные ИЗСК у Жана-Поля Готье в коллекциях «от кутюр».

Таким образом, мы пришли к выводу, что исследование символов в ИЗСК позволяет охарактеризовать стиль Дома моды. Например, в коллекциях авангардиста Йоджи Ямамото ИЗСК оказались самыми изменчивыми как в форме, так и в материале.

Высокие продажи моделей Жана-Поля Готье можно объяснить стабильностью ИЗСК в форме костюма и большим разнообразием моделей, что соответствует большому разнообразию символов в материале костюма. Модельер создает разные произведения за счет материала, но не предлагает каждый сезон радикальных изменений формы (это отпугнуло бы потребителя, который, в целом, консервативен по отношению к одежде). Следовательно, репутация «проказника

высокой моды» является маской для человека, создающего по сути самые стабильные формы! Вот почему модели Готье фактически являются самыми продаваемыми по сравнению с одеждой других Домов моды.

Для ИЗСК Дома «Макс Мара» характерна диалектика: самая стабильная ИЗСК в материале костюма сочетается с самой изменчивой ИЗСК в форме костюма. На наш взгляд, это объясняется тем, что коллекции со стабильной формой и материалом «не успеют за модой», костюм в них будет закрытой системой без развития. В то же время, согласно последним исследованиям, современный костюм является открытой системой. Следовательно, чтобы модели были популярны, необходимо закрытую, стабильную ИЗСК в материале костюма компенсировать открытой, изменчивой ИЗСК в форме костюма. Это и делают дизайнеры Дома «Макс Мара». В то же время, высокую изменчивость ИЗСК формы костюма можно объяснить и ориентацией на спортивного потребителя: люди, занимающиеся спортом, легче воспринимают новшества, по сравнению с остальными категориями потребителей модной одежды.

Отметим, что по использованию цветов Дома моды также различаются.

Наиболее стабильная (на протяжении 10 сезонов) цветовая гамма выявлена:

- у Дома моды «Живанши»: черные, белые, серые и серебристые пастельные цвета;
- у Дома моды «Жан-Поль Готье»: черные и темные цвета сочетаются с яркими цветами;
- у Дома моды «Кристиан Лакруа»: яркие, черные, светлые пастельные или белые цвета.

Наименее стабильная цветовая гамма отмечена у Дома моды «Йоджи Ямамото»: только 2 сезона основной коллекции являются черные цвета, а на протяжении 8 сезонов сочетания цвета в коллекциях не повторяются. Таким образом через цветовые сочетания транслируется концепция модельера, который находится в авангарде современной моды.

Цветовая гамма Дома моды «Макс Мара» представляет собой сочетание цветового стиля Домов моды «Жан-Поль Готье» и «Кристиан Лакруа»: черные и темные цвета сочетаются с яркими и светлыми пастельными или белыми цветами.

Результаты исследования позволяют заключить, что цветовая гамма коллекций сильно влияет на определение стиля Дома моды. Например, цвета коллекций Дома моды «Живанши» ассоциируются с классикой [4], т. к. представляют собой элегантные сочетания черного и белого с серыми или серебристыми пастельными цветами. Сочетания цветов, предлагаемые Жаном-Полем Готье, специалистами в области цветоведения и психологии трактуются как требование новизны, каприз и непредсказуемость поведения [5]. Интересно, что в мире моды у модельера сложилась именно такая репутация: «капризное дитя высокой моды». У производений Дома моды «Кристиан Лакруа» романтическая и самая жизнерадостная цветовая гамма [6]. В журналах о моде стиль этой фирмы так и характеризуют: романтика, женственность и радостное мироощущение от Лакруа. В свою очередь, изменчивость цвета в моделях Йоджи Ямамото укрепляет репутацию короля авангарда, однако, авангарда вполне носимого, в отличие от произведений других

авангардистов (Рей Кавакубо). Фирма «Макс Мара», сочетающая в цветовой гамме стили Домов «Жан-Поль Готье» и «Кристиан Лакруа», в 2003 г. стилистами журнала «L'Officiel» названа «королевой базового гардероба».

Эпитеты такого рода выражают цветовую универсальность стиля от «Макс Мара».

В результате исследования выявлена еще одна важная закономерность формирования ИЗСК в коллекциях пяти ведущих Домов моды. Ни одна информационно-знаковая система (актуальные символы множества элементов ИЗСК, код коллекции за сезон) не повторяется дважды даже за 10 сезонов! Коллекции действительно уникальны! Даже в коллекциях «от кутюр» и «прет-а-порте» одного Дома моды, одного дизайнера нет дублирования информационно-знаковых систем! Именно такой высокой творческой активностью и эффективностью работы модельеров и объясняются лидирующие позиции вышеупомянутых фирм в мире модного бизнеса.

Общие закономерности развития выявленных ИЗСК

1. Во-первых, отметим, что по коду коллекции можно судить не только о форме и материале костюма, но и об образе модели в целом. (Под кодом коллекции мы понимаем актуальные (т.е. значимые) для данной коллекции символы из множества элементов информационно-знаковой системы «костюм»: в коде каждый значимый символ записан своим порядковым номером во множестве элементов ИЗСК или изображением).

Выявлено, что, в целом, для моделей сезона «весна – лето» используются более сложные, криволинейные символы, чем для сезона «осень – зима». Это объясняется тем, что для весенних коллекций используются, в основном, легкие, струящиеся ткани (платья, блузки, юбки, топы, купальники). Напротив, зимний ассортимент предполагает использование теплых, плотных, жестких тканей с более прямолинейной, по сравнению с летними тканями, пластикой (верхняя одежда: пальто, плащи, куртки, костюмы).

Иными словами, доминирование пластического либо геометрического периода развития формы, выявленного Р.А. Гузевичуте [7], можно определить по коду коллекции.

2. Выявлены смысловые взаимосвязи между символами в форме, в материале костюма и цветовой гаммой каждой коллекции. На основе полученных результатов можно сказать, что *суммарный смысл символов* – элементов информационно-знаковой системы «костюм» – *выражается в определенной цветовой гамме.*

В то же время, если по набору значимых символов данной коллекции можно предположить ее цветовую гамму (пропорции групп цветов), то, зная только цветовую гамму ИЗСК, довольно сложно судить о символах в форме и материале костюма. Это объясняется тем, что большинство цветов амбивалентны по смыслу, в то время как каждый символ имеет вполне определенное значение (положительное или отрицательное для человека). Конечно, символ, как и цвет, может быть амбивалентным, но в сочетании с другими символами – единицами ИЗСК он выражает лишь одно из своих значений. Иными словами, значение ам-

бивалентного символа в контексте данного кода определяется «окружением» – другими символами (имеющими одно значение), создающими суммарный смысл коллекции. Это относится и к значению цветовых групп.

3. Предварительные расчеты показали, что в сформированном автором наборе нет существенно коррелирующих символов и групп цветов. Символы, которые, казалось бы, должны коррелировать, так как имеют общий элемент в изображении (например, углы и ромбы), – не коррелируют. Следовательно, подтвердилась гипотеза авторов о смысле, а не изобразительном (иконическом) взаимодействии символов.

Результаты исследования внедрены в учебном процессе: в 2002 г. на 2 курсе ФПИ МГТУ им. А.Н. Косыгина и в 2005–2008 гг. в Международном институте рекламы. Результаты работы также внедрены в дизайнерских работах авторов: выставка-конкурс «Говорит Москва. Время быть вместе» (Москва – Берлин, май 2005). Проект «Книга Любви» (31 плакат против терроризма, графика, компьютерная графика) отмечен дипломом лауреата.

Результаты работы используются авторами в научных исследованиях и в проектировании современного дизайна костюма, среды и рекламы; в создании творческих работ (графика, компьютерная графика).

Литература

1. Макарова Т.Л. Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме. Дисс... канд. техн. наук/ МГТУ им. А.Н. Косыгина. Фак. прикладного искусства – М., 2004. – 356 с.
2. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Применение информационных технологий в исследовании информационно-знаковой системы «Костюм». Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Информационные технологии в образовательной, научной и управленческой деятельности» (ИНФОТЕКСТИЛЬ–2004), – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2004. – 137 с.
3. Проблема цвета в психологии: [Сб. ст.]/ РАН. Ин-т психологии. – М.: Наука, 1993. – 205 с.: ил., табл.; 20 см.
4. Макарова Т.Л. Стиль как информационно-знаковая система костюма в коллекциях «от кутюр» Дома моды «Givenchy» (с 1997 по 2001 гг., сезоны весна – лето и осень – зима). Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (Прогресс–2006): Сборник материалов международной научно-технической конференции. Часть 2. – Иваново: ИГТА, 2006. – 372 с.
5. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Анализ информационно-знаковых систем костюма в коллекциях «от кутюр» и «прет-а-порте» Дома моды «Jean Paul Gaultier». Имиджелогия–2004: состояние, направления, проблемы. Материалы Второго Международного симпозиума по имиджелогии /Под ред. Е.А. Петровой – М., 2004.
6. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Анализ информационно-знаковых систем коллекций «от кутюр» и «прет-а-порте» Дома моды «Christian Lacroix». НОВОЕ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: сборник статей Международной научно-технической конференции / УО «ВГТУ». – Витебск, 2005. – 348 с. Стр. 161–164.
7. Гузевичуте Р.А. Исследование стабильных признаков в проектировании одежды XX века. Дисс... канд. техн. наук/ МТИ им. А. Н. Косыгина. Фак. прикладного искусства – М., 1977.

Уважаемые читатели!

Не забудьте подписаться на наши журналы!

● **ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ** — 45998

● **МУЗЫКА В ШКОЛЕ** — 79675

● **ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ** — 79988

● **МУЗЫКА И ЭЛЕКТРОНИКА** — 82832

Подписка с любого месяца
в отделениях почты по каталогу
«РОСПЕЧАТЬ» (красно-сине-белому)

Подписные
индексы

карточная система доставки

Ф. СП-1

Федеральная служба почтовой связи РФ
ГПС «Моспочтамт»

АБОНЕМЕНТ на журнал **79988**
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ

(наименование издания) Количество комплектов:

на год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ДОСТАВочная КАРТОЧКА

на журнал **79988**

ПВ место литер (индекс издания)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ
(наименование издания)

Стоп- мость	подписки	руб.	коп.	Количество комплектов
	переадресовки	руб.	коп.	

на год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Копцева Наталья Петровна –

доктор философских наук, профессор, декан факультета искусствознания и культурологии, зав. кафедрой культурологии, Институт естественных и гуманитарных наук ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск.

Жуковский Владимир Ильич –

доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой искусствознания Института естественных и гуманитарных наук Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Александр Маркин –

преподаватель Российско-швейцарского учебно-научного центра Российского государственного гуманитарного университета, Москва.

Шереметьев Олег Васильевич –

кандидат культурологии, доцент кафедры сервиса и туризма, факультет СКСиТ АлтГТУ, г. Барнаул.

Поль Дмитрий Владимирович –

кандидат филологических наук, доцент, заведующий лабораторией литературы Института художественного образования Российской академии образования.

Парусова Екатерина Владимировна –

(соискатель SGK им. Л.В. Собинова), научный руководитель профессор, доктор искусствознания А.И. Демченко.

Портнова Т.В. –

кандидат искусствознания, доцент.

Макарова Т.Л. –

кандидат технических наук, доцент, руководитель модуля «Основы визуальных коммуникаций».

Макаров С.Л. –

ст. преп., Московский государственный институт электроники и математики.

Ван Фэй –

Московский Государственный Академический Художественный Институт им. Сурикова, КНР.