

Национална художествена академия
Факултет „Приложни изкуства”
Катедра „Мода”

Мария Петре Кертакова

„Концептуални измерения на историческия костюм от XIX век и неговата импликация в съвременната мода”

Приложения към дисертационния труд (Том 2)
за получаване на научно-образователната степен „доктор”

Специалност: 05.08.04.
„Изкуствознание и изобразително изкуство”

Научен ръководител:
Доц. д-р Яна Костадинова

София, 2014 г.

Комисия за оценка и официална докторска защита:

Претседател:

Проф. д.н. Любомир Димчев Стойков, Редовен професор, Доктор на науките на катедра „Мода” към Националната художествена академия по научните дисциплини: „Теория на модата” „Модата като изкуство и творчество” „Мода, медии, маркетинг и реклама” и „Модата като спектакъл”. Председател на Академията за мода; Председател на Българската конфедерация за връзки с обществеността; Главен редактор на сп. „Медии и обществени комуникации”; Главен редактор на онлайн сп. “Fashion Lifestyle magazine”; Член на американското дружество за връзки с обществеността (PRSA); Член на Метрополитън мюзийм (Ню Йорк); Член на Съюза на българските журналисти; Почетен председател на Българската академична асоциация за комуникации.

Членове:

Ментор – Член: Доцент. д.н. Яна Костадинова, специалност „Сценография”, Доцент, Доктор на науките на катедра „Мода” към Националната художествена академия, научни дисциплини: „История на костюма”; „Стил и мода”.

Член: Проф. д.н. Румен Райчев, Редовен професор, Доктор на науките, катедра „Изкуствознание” към Националната художествена академия, научни дисциплини „История и теория на дизайн”, „Цветознание”.

Член: Доц. д.изк. Незабравка Иванова, Доцент, Доктор на науките на катедра „Изкуствознание” към Националната художествена академия, научни дисциплини „История и теория на дизайн”, „Теоретични основи за разработка и защита на дисертационен труд”, „Организация и управление на учебно-научната дейност”.

Член: Доц. д.н. Йорданка Николова Чернаева, Доцент, Доктор на науките на катедра „Мода” към Националната художествена академия, научна дисциплина „Изкуствознание”, специалност „Мода”.

Научно поле: 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство

Научна област: 8.2. Изобразително изкуство

Научна степен: Доктор по философия 050804 Изкуствознание (История и теория на изкуството и визуалните изкуства) и професионална област 8.2. Визуални изкуства

Официално завършен и доставен дисертационен труд: 30.04.2014 година

Официална докторска защита: 20.03.2015 година (София, Р. България)

Дата на промоция: 08.11.2015 година (Щип, Р. Македония)

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Исторически костюми:

Мъжският костюм по време на „Френската буржоазна революция” (1789-1795).....	3
Дамският костюм по време на „Френската буржоазна революция” (1789-1795).....	4
Мъжският костюм по време на периода „Директория” (1795-1799).....	5
Дамският костюм по време на периода „Директория” (1794-1799).....	6
Костюмът на „Incroyables” и „Merveilleuses”.....	7
Мъжският костюм по време на периода „Консулство” (1799-1804).....	9
Дамският костюм по време на периода „Консулство” (1799-1804).....	10
Мъжският костюм по време на периода „Първа империя” – стил „Ампир” (1804-1814).....	11
Дамският костюм по време на периода „Първа империя” – стил „Ампир” (1804-1814).....	12
Мъжският костюм по време на периода „Реставрация” (1814-1830).....	13
Дамският костюм по време на периода „Реставрация” (1814-1830).....	14
Мъжският костюм по време на периода „Романтизъм” – 1830-те години.....	15
Дамският костюм по време на периода „Романтизъм” – 1830-те години.....	16
Мъжският костюм по време на периода „Романтизъм” – 1840-те години.....	17
Дамският костюм по време на периода „Романтизъм” – 1840-те години.....	18
Мъжският костюм по време на периода „Второ Рококо” (1850-1870).....	19
Дамският костюм по време на периода „Второ Рококо” (1850-1870).....	20
Мъжският костюм по време на периода „Позитивизъм” (1870-1890).....	21
Дамският костюм по време на периода „Позитивизъм” (1870-1890).....	22
Мъжският костюм по време на периода „Модерн” (1890-1914).....	23
Дамският костюм по време на периода „Модерн” (1890-1914).....	24

2. Приложения:

Най-сполучливи модни колекции и модели по отношение на прилагане на импликацията и на концептуалните измерения на историческия костюм от XIX век в практиката на моделиерите на дамската мода в началото и първото десетилетие на XXI век:

Дипломно ревю на John Galliano „Les Incroyables” 1984 г. Лондон.....	25
John Galliano за „Givenchy” Есен-Зима 1996 г. Висша мода, Париж.....	27
Модни колекции от 2000 година	30
Модни колекции от 2001 година	34
Модни колекции от 2002 година	44
Модни колекции от 2003 година	55
Модни колекции от 2004 година	70
Модни колекции от 2005 година	98
Модни колекции от 2006 година	108
Модни колекции от 2007 година	139
Модни колекции от 2008 година	162
Модни колекции от 2009 година	191
Модни колекции от 2010 година	211

Декларация за приносите

Научно-теоретични приноси

С проведените изследвания в областта на модата през XIX век – нейното историческо развитие, както и на най-важните модни тенденции, проявени в дефилетата на „haute couture” и „prêt-à-porter” на видни дизайнери през първото десетилетие на XXI век в тази дисертация се открояват следните по-важни приноси:

1. За пръв път в научната и изследователска дейност се поставя и решава въпросът за импликацията на костюма от XIX век в съвременната мода на XXI, като вниманието е съсредоточено на първото десетилетие на XXI век.
2. За пръв път са анализирани комплексно онези художествени страни на костюма в облеклото на съвременния човек през XXI век, които обуславят различните видове художествени и исторически влияния. Решаването на тези въпроси, както и *подкрепата на тезата с многоброен емпиричен материал е обособен в този специален отделен обем книжно тяло, съставено от 233 стр. с 588 илюстрации, наречено Том 2 – „Приложения към дисертационния труд”*.
3. Във връзка с изследването на въпроса за концептуалните измерения на историческия костюм от XIX век е разгледан въпросът за развитието на различните модни стилове през този век, които са анализирани на фона на развитието на науката и техниката през същия период.
4. За пръв път в научната литература се анализират тенденциите в модата на XXI век, като се изследва импликацията на модните образци от XIX век, както и наличието на предварително обмислена социална, художествена, техническа или друга задача по трансфер на художествените идеи и образи и тяхната адаптация към изискванията на съвременната мода.
5. За цялото първо десетилетие на XXI век (2000 – 2010 г.) са изследвани най-успешните модни колекции както „haute couture”, така и от „prêt-à-porter” и са дадени илюстрации и примери за това как видни творци използват импликацията в своите творчески търсения при създаване на модния образ, който да отговаря на конкретните изисквания на обществата, в които те работят.
6. Анализирани са най-успешните образци от конкретната практика на най-видните модни дизайнери и модни къщи като „Christian Dior”, „Givenchy”,

„Chanel”, „John Galliano”, „Alexander McQueen”, „Jean Paul Gaultier”, „Christian Lacroix”, „Valentino”, „Vivienne Westwood”, „Yohji Yamamoto” и са намерени протоформите на техните творчески търсения в областта на концептуалните измерения на историческите образци на костюми от XIX век и импликацията им в тяхното творчество през първото десетилетие на XXI век от сезоните пролет-лято и есен-зима в модните дефилета „haute couture” и „prêt-à-porter”.

Приложно-практически приноси

Практическата ценност на този труд е в областта на съвременната мода. Обработен е материал, който за първи път в практика прави теоретични и илюстративни изследвания, като ползва примери от областта на модата и историята на костюма, за да покаже какви са влиянията на историческите факти върху съвременната мода (както в теоретичен, така и в практически план). Направеният в работата на този изследователски труд анализ за импликацията на историческия костюм от XIX век в съвременния европейски костюм, който определя посоките на своето развитие у нас при прехода към пазарна икономика и преминава през редица художествено-конструктивни трансформации, може да стане база за по-нататъшни изследвания, посветени на въпроси от европейската мода.

Общометодологични приноси

Състоят се в това, че е анализирано явлението „импликация”, като е показано как в такава сфера, като съвременната мода, която е толкова нееднозначно, но изключително развито днес явление, каквото е модният бизнес, се тълкува от изследователите на изкуството и културата в такъв смисъл, че модата все по-тясно съчетава художественото творчество с рекламата, връзките с обществеността, средствата за масова комуникация и индустрията за развлеченията. Така от субектите, които творят в областта на модата, до голяма степен зависи какъв ще бъде естетическият идеал на хората утре. В заключение мога да кажа, че ако се съди за налагащите се тенденции в импликациите както на висшата, така и на всекидневната мода, то тя е водеща за приобщаване на всички слоеве (без изключение) от населението към реален процес на естетизация на всекидневния живот.

