

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МОДЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА**

**WORKS OF FINE ART
AS A SOURCE OF CREATIVE SOLUTIONS
FOR MODERN COSTUME MODELS**

М. С. КОВАЛЬКОВА

M. KOVALKOVA

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

e-mail: msmashedo@gmail.com

Статья посвящена применению тем и сюжетов произведений изобразительного искусства в современных коллекциях одежды. Использование произведений изобразительного искусства в качестве источника инспирации позволяет дизайнерам создавать новые формы костюма, в которых известные живописные полотна раскрываются в совершенно необычных силуэтах изделия, линиях членения и графическом решении.

Ключевые слова: современный костюм; мода; коллекции одежды; изобразительное искусство; произведения искусства.

The article is devoted to the use of themes and plots of works of fine art in modern clothing collections. The use of works of fine art as a source of inspiration allows designers to create new costume forms in which well-known paintings are revealed in completely unusual product silhouettes, division lines and graphic solutions.

Keywords: modern costume; fashion; clothing collections; fine art; works of art.

На протяжении многовековой истории своего существования костюм и изобразительное искусство находятся в творческом тандеме. Коллаборация между живописью и костюмом функционально определена человеческой деятельностью. Как и костюм, произведения изобразительного искусства служат средством трансляции эстетических ценностей внутреннего и внешнего мира человека, способом преобразования и изменения исторического и культурного пространства.

Раскрытие черт изобразительного искусства, его преемственности и путей реализации в формах современного костюма, представляет большой интерес для изучения преобразований художественных стилей и направлений живописных произведений в абсолютно новых способах проектирования одежды. Также особую актуальность данная тема играет для художественного и стилистического анализа современных коллекций ведущих дизайнеров мира моды.

Для создания моделей современного костюма изобразительное искусство представляет собой одно из наиболее перспективных направлений. Интерес к использованию тем, стилей и направлений изобразительного искусства в создании современных форм костюма обусловлен влиянием предшествующих исторических эпох, которые в своей закономерной цикличности преобразовываются и повторяются в культурных, политических, идеологических и социальных явлениях современного мира, и в моделях современного костюма, в том числе. Согласно мнению кандидата искусствоведения С. М. Ванькович, для изучения и создания форм современного костюма важным является осознание богатства материального и культурного мира, так как дизайнерами при проектировании одежды в современном художественном пространстве учитываются и используются стилистические эволюции прошлого [1, с. 3].

Примеры из мира моды подтверждают возобновление интереса дизайнеров к темам мировой художественной культуры, в частности реминисценции тем, сюжетов, художественных стилей и направлений изобразительного искусства. Модельеры находят вдохновение в искусстве, благодаря чему создают собственные уникальные произведения моды. Реминисценция художественных стилей и направлений изобразительного искусства прослеживается в коллекциях таких брендов, как *Dolce & Gabbana*, *Dris Van Noten*, *Rimondi*, *Akris*, *Carven*.

Темы изобразительного искусства начала XX века так же пользуются большой популярностью среди дизайнеров. Модный дом *Akris* славится тем, что для своих коллекций черпает вдохновение в различных видах искусства. Для осенней коллекции 2012–2013 дизайнерами были рассмотрены в качестве источника инспирации картины художника-экспрессиониста *Франца Клайна*. Его работа «*Painting № 7*» послужила аналогом декоративных принтов коллекции одежды. Ритмическое решение костюмного полотна позволило создать определенные оптические решения изделий коллекции. По словам дизайнера бренда *Альберта Кримлер*, его внимание привлекла манера письма портрета Вацлава Нижинского,

с которого началось изучение творчества самого художника [2, с. 37]. Работая над этой коллекцией, модельер привнес свое авторского видение в способ украшения современного костюма.

Искусство эпохи Ренессанса стало отправной точкой для кутюрной коллекции бренда *Aquilano. Rimondi*. На создание уникальных рядов дизайнеров вдохновляет культурное богатство и традиции Италии, ее история, живопись и архитектура. В их коллекции осень-зима 2012–2013 г. можно заметить соприкосновение двух миров: роскошной эпохи Возрождения и лаконично-технического XXI века. Ткани, фактура материалов, декор и рисунки, использованные в коллекции, напоминают геральдические атрибуты с парадных портретов прошлого. В качестве материалов модельеры использовали бархат, натуральную кожу и жаккард. Декор состоял из набивных, бархатных рисунков и крестов из кристаллов и бусин. Особый акцент дизайнеры сделали на женственном силуэте, подчеркнув бюст, талию и бедра [3]. В коллекции прослеживаются элементы исторического костюма эпохи Возрождения, лаконично вписанного дизайнерами в современные силуэты и формы костюмов.

В коллекции осень-зима 2013–2014 г. бренда *Dolce & Gabbana* дизайнерами в качестве источника вдохновения были использованы элементы итальянского барокко – золотые мозаики Сицилийского собора в Монреале. Центральным элементом коллекции стало золотое убранство рядов – замысловатое плетение, узоры, напоминающие лавровый венок, а также обилие жемчуга [4]. В коллекции присутствуют платья, отдельно напоминающие наряды *Екатерины Медичи*, топы и блузы с изображениями ангелов, сошедших с живописного полотна «Венера и Адонис» итальянского художника *Джакомо Амигони*, создающих неповторимую орнаментальную композицию на изделиях. Образы моделей дополнены массивными обручами, диадемами, серьгами и сумками, обильно украшенные крупными драгоценными камнями. В коллекции преобладает золотое убранство в виде отделки жакетов, накидок и костюмов, а в сочетании с чёрной парчой и невесомым кружевом, коллекция производит впечатление оживших скульптур.

Изобразительное искусство эпохи Северного Возрождения послужило вдохновляющим примером создания коллекции от кутюр. Дизайнер *Раф Симонс* модного дома *Christian Dior* в качестве источника инспирации для создания коллекции *Christian Dior Haute Couture* осень-зима 2014–2015 использовал одну из работ нидерландского художника *Иеронима Босха* – триптих «Сад земных наслаждений». Коллекция произво-

дит впечатление художественной изящности в сочетании с женственными силуэтными линиями.

Для новой коллекции дизайнер выбрал нестандартный подход к решению выбранной темы: модельер отказался от переноса авторских рисунков художника на одежду, используя в коллекции глубокий подтекст живописного полотна – вечный конфликт добра и зла [5]. Ассиметричный крой платьев и пальто, смещение пропорций и линий членения, так явно напоминающих борьбу сюжетную линию произведения, так живо переданную автором и в последствии использованную дизайнером. Тему плохого и хорошего дизайнер передал в сочетании длинных пальто, состоящих из различных деталей и тканей, с полупрозрачными платьями, которые вместе с художественным образом моделей создают одновременно противоположное впечатление соблазнительности и аскетичности. Коллекция одежды в своем творческом решении получилась эффектным и оригинальным продолжением темы известной картины, гармонично списывающейся в тенденции современной эпохи.

Увлеченность произведениями изобразительного искусства позволили дизайнеру известного бренда *Dries Van Noten* разработать серию авторских принтов, в основу которых легли произведения фламандского художника *Рубенса*. Мужская коллекция сезона весна-лето 2022 называется «*Коллаж Антверпена*» и посвящена родному городу дизайнера. Помимо открыточных видов и индустриальных пейзажей Антверпена модельер использует для принтов работы Рубенса, благодаря которым на плечевых изделиях можно разглядеть рубенсовскую охоту на львов, бегемотов и крокодилов [6]. Все изображения, использованные в коллекции, отображены на моделях в той же лаконичной живописной манере, как изображал художественные сюжеты фламандский мастер на своих полотнах. Марка *Dries Van Noten* стремится создавать свои изделия в актуальном течении минимализма, переданного автором в структурном крое и авторских принтах, благодаря которым шелковые блузы, рубашки и пиджаки превращаются в произведения живописи.

Таким образом, на основе приведенных выше примерах можно сделать вывод, что большое количество дизайнеров используют в качестве источника вдохновения темы и произведения изобразительного искусства. Воплощение дизайнерами тем изобразительного искусства в моде во всех случаях представляют собой инструмент дизайн-проектирования. «Причем, от сезона к сезону происходит обращение к историческим

мотивам разных эпох», такого мнения придерживается исследователь А. Ю. Москвин [7, с. 273].

Произведения изобразительного искусства проживают свое второе рождение благодаря использованию их сюжетов в создании новых форм и визуальных решений современного костюма. В этом контексте, реминисценция тем и сюжетов произведений живописи в современной моде является перспективным направлением как для исследовательской, так и для творческой деятельности, которая способствует обогащению и несет в себе высокохудожественную ценность моделей современной одежды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Ванькович С. М.* Костюм периода историзма : Проблема восприятия стилевых прототипов : дис. ... канд. искусств. : 17.00.04 ; СПб Гос. Академ. Ин-т живоп., скульп. и архит. им. И. Е. Репина. СПб., 2001.
2. *Толмачев Д.* Прикладное искусство. // Fashion Collection. 2012. № 89. С. 36–38.
3. Обзор показа коллекции Аквилано Римонди [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.relook.ru/brand/Aquilano-Rimondi.html>. Дата доступа: 04.03.2022.
4. *Орлова Д.* Обзор показа Dolce & Gabbana осень-зима 2012-2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globalblue.ru/destinations/italy/show-report-dolce-gabbana-autumn-winter-2012#slide4>. Дата доступа: 07.03.2022
5. *Пижова Е.* Trend-report: Haute Couture, осень/зима 2014 – 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.buro247.ua/fashion/trends/trend-report-haute-couture-osen-zima-2014-2015.html>. Дата доступа: 09.03.2022.
6. На модный показ как в музей. Искусство в новых коллекциях Chanel, Dries van Noten и Alexander McQueen [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.buro247.ru/fashion/looks/22-jul-2021-art-plus-fashion-2021.html>. Дата доступа: 06.03.2022.
7. *Москвин А. Ю.* Ретроспективный анализ проявления исторических мотивов в модной форме костюма. // Мир культуры, науки, образования. 2014. № 2 (45). С. 271–274.