

«СТУЛ-СУМКА» – АРТ ОБЪЕКТ ИЛИ АКСЕССУАР?**Кислицына Л.А., студ., Колташова Л.Ю., доц.***Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. В данной статье дан анализ творчеству выдающегося русского импрессиониста Константина Алексеевича Коровина, его ярким и солнечным работам, написанным на Черноморском побережье в Ялте, Гурзуфе в 1899 г., 1914–1916 гг. Композиционные решения художника были заимствованы и переведены в графические схемы, которые в процессе творческих преобразований и интерпретаций позволили найти новые решения как формообразующих, так и конструктивных составляющих современного костюма и образа.

Ключевые слова: колорит, формоустойчивость, арт-объект, интерпретация, творческий поиск, аксессуар, конструктив, арт-объект.

«...Мир, который воссоздает художник, словно сверкает, он выражен живописной стихией, потоком цвета и света. Коровин пишет свои картины быстро, легко и свободно. В каждом холсте есть своя цветовая находка, свое открытие...».

Взволновали до глубины души яркие и сочные, написанные широкими, смелыми и уверенными мазками живописные работы Константина Алексеевича Коровина. Великий художник родился 5 декабря 1861 в Москве в доме своего деда Михаила Коровина – купца первой гильдии. Воспитанием детей в семье занималась мать. Она много рисовала акварелью и играла на арфе [1].

В возрасте 14 лет Константин Коровин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, однако вскоре он перевелся на живописное отделение – в пейзажный класс Алексея Саврасова, а позже попал в мастерскую Василия Поленова. Именно Поленов познакомил своих учеников с искусством импрессионистов, чью технику в последствии принял и мастерски освоил Коровин.

Творческий путь художника полон поисков и экспериментов. В 1892 г. Константин Коровин уезжает во Францию, где почти год занимается изучением современного французского искусства. После возвращения отправляется в путешествие на Север: в Мурманск, Архангельск, Заполярье. Кроме пейзажной живописи он увлекся натюрмортом, и в этом жанре он остается также верен импрессионизму. Проникшись природой и суровой жизнью Севера, в 1896 г. Коровин оформляет павильон «Крайний Север», построенный по его проекту на ярмарке в Нижнем Новгороде. Как человек творческий и активный принимал участие в оформлении российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже 1900 г.

В 1904 г. художник приезжает в Крым, в Гурзуф, проектирует и воплощает в жизнь чудесный домик, виллу – мастерскую на берегу моря, именует ее «Саламбо», как и балет, декорации к которому он создает. На дачу к нему часто приезжал Федор Шаляпин, позируя художнику, он называл его «Паганини живописи» [2]. Для Коровина мир был «буйством красок», он считал, что каждый написанный пейзаж «должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словами, это так похоже на музыку». Константин обладал легким веселым характером, к нему тянулись, его обожали, в его дом стремились музыканты, художники, писатели. Именно в Гурзуфе, наполненной красотой и свежестью природой месте, появились такие великолепные и полные летнего цвета и света этюды, как «Пристань в Гурзуфе» и «На берегу Черного моря» [3].

В своих полотнах солнечного юга, Коровин соединил два жанра: натюрморта и марины. Море очень часто выступало в его картинах в качестве фона: «На берегу моря», «Гурзуф. Корзина фруктов», «Гурзуф», где располагались натюрморты из цветов или фруктов. Широкий мазок, насыщенность цвета, яркая палитра – все как любил художник (рис. 1).

В 1922 г. художник уезжает за границу для лечения, но в СССР он не вернулся.

После знакомства с художником – его работами и творческой биографией, был проведен анализ дизайнерских коллекций Haute couture, имеющих отношение к живописи – к произведениям изобразительного искусства.

а

б

Рисунок 1 – Живопись К. А. Коровина: а – «Пристань в Гурзуфе» 1914 г.; б – «Розы» 1917 г.

Анализируя коллекции, современных дизайнеров, вывела некоторую закономерность. Дизайнеры вдохновляются либо формой, либо фактурой, либо цветовой гаммой, либо принтом.

Так Модный дом Chanel выпустил коллекцию на основе очевидного заимствования изобразительных мотивов с живописных произведений Густава Климта – «Девы» и Клода Моне – «Сад в Живерни». Впрочем, если составлять список из 10 самых цитируемых в моде художников, Моне можно включить в первую тройку [4, 96].

Коллекция французского модельера Yves Saint Laurent 1965 года с рисунками голландского абстракциониста Пита Мондриана – «Композиция с красным, синим и жёлтым» считается точкой отсчета в современных отношениях моды и искусства, в этом случае на лицо повторение цвета и композиции. Yves Saint Laurent всегда признавался в любви к живописи, отмечал, что всегда мечтал стать художником.

Произведение Анри Матисса – «Мадам Матисс в кимоно», Джакомо Балла – «Сюжет 6» и творческая переработка Schiaparelli, в первом случае мы видим повторение на платье геометричного принта, а во втором случае, вдохновение цветовыми сочетаниями [5, 31].

Произведение Марка Шагала – «Невеста под луной», и Михаила Врубеля – «Гадалка» – как пример – имитирование текстур с картин художников в интерпретации Christian Dior.

Живописные полотна Анри Тулуз – Лотрека «Женщина с татуировкой» и Поля Гогена «Портрет молодой женщины. Вет-Жан Гупиль», нашли свои интерпретации в коллекциях Valentino (рис. 2 а, б).

а

б

Рисунок 2 – Живопись и мода: а – Анри Тулуз – Лотрек «Женщина с татуировкой»; б – Поль Гоген «Портрет молодой женщины. Вет-Жан Гупиль», Valentino

Анализа кутюрных коллекций и эмоциональное эстетическое наслаждение живописных полотен Константина Коровина, побудили меня к созданию мудборда – собирательного образа, составленного из произведений художника: «Гурзуф», 1914 г.; «Рыбы, вино и фрукты», 1916 г. (фрагмент); «У становища корабля», 1899 г.; «Париж. Сена», 1902 г.; «Пристань в Гурзуфе», 1914 г.; «Натюрморт с розами и фруктами», 1899 г. (фрагмент); «Берега Мурмана», 1900 г.; «Руслан и Голова», 1902 г., «Бумажные фонари», 1898 г.; «Мефистофель», 1906 г. (фрагмент); «Рабыня из свиты Шемаханской», 1909 г. (фрагмент).

Отправной и самой яркой работой художника, выбранной в качестве творческого источника, стала «Пристань в Гурзуфе», 1914 г. Живописное произведение художника было переведено в графический рисунок, который в процессе творческих преобразований и интерпретаций позволил найти новые решения как формообразующих, так и конструктивных составляющих современного костюма и образа. Предметы с полотен художника в процессе работы транслировались в модельный ряд коллекции. Так стул оказался в руках одной из моделей коллекции, превращаясь в аксессуар, арт-объект – «Стул – сумку». Несомненно, возникшая деталь образа цепляет и привлекает внимание смотрящего, из-за чего было принято решение реализовать индивидуальную особенность образа в жизнь (рис. 3 а, б, в).

Рисунок 3 – Проект «Сумка – стул»:

а – эскизная коллекция; б – арт-объект, аксессуар «сумка – стул»; в – фотосессия

При выборе материалов для изготовления «сумки-стула» было отдано предпочтение войлоку и фетру. Войлок – плотный нетканый материал, известен с древнейших времен, его сырье из шерсти овец полученное путем сваливания волокон. Фетр – разновидность войлока, производимый из тонкого волокна кроличьего или козьего пуха, поэтому плотность фетра может быть толщиной от 0,5 мм до 1–3 мм. Так как войлок материал, обладающий большей плотностью и формоустойчивостью, решено было использовать его для каркаса – основы изделия, то есть в тех частях изделия, которые подвержены большей нагрузке: спинка, сидение [6]. Фетр, более тонкий и пластичный, идеально подошел для изготовления декоративных элементов: ножки, перекладки, сидущка, проножка, царга, боковые устои спинки.

Конструктивные особенности сумки-стула: геометрическая фигура – куб, со сторонами 15 см, остальные фигуры имеют соответствующие конструкции, это прямоугольники с размерами: 3 см x 15 см, 3 см x 30 см, 1,5 см x 10 см. В качестве фурнитуры использованы стропы и карабины, детали, которые получили вторичное использование, все очень экологично. Колористическое решение для изготовления новомодного аксессуара подбиралось согласно цветовым выкраскам: преобладает синий цвет, в качестве гармоничных дополнений использовался желтый, розовый, зеленый, горчичный. Все конструктивные элементы сумки соединялись вручную, использовалась термообработка, в качестве застежки использовалась липучка.

Фотосессия с аксессуаром «сумка-стул», доказывает жизнеспособность и оригинальность нового изделия, подчеркивающего современный образ.

В творчестве Константина Алексеевича Коровина красной линией проходит две физические материальные величины: время и расстояние. На его полотнах четко запечатлен временной период его творчества, пространство – в ярко выраженном взаимодействии друг с другом объектов и соблюдения неискаженных расстояний действительности.

Вдохновившись виденьем окружающей среды Константина Алексеевича, мне удалось

соединить две Коровинские величины: время и пространство. Под временем выразить идею из стульев делать сумки, а под пространством изобразить сумку-стул в соответствующем масштабе к его реальной натуральной величине.

Таким образом творческая работа над созданием аксессуара «стул-сумка» доказывает идею того, что живописный стиль Константина Коровина по прошествию столетия не утратил своей актуальности, самобытности и современности. Он позволяет художникам и дизайнерам вдохновляться, черпать новые идеи и образы для последующей реализации в материале, внедряя в современную моду.

Список использованных источников

1. ru.wikipedia.org [Электронный ресурс] / Коровин, Константин Алексеевич – Москва, 2024 – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коровин,_Константин_Алексеевич – Дата доступа: 01.04.2024.
2. culture.ru [Электронный ресурс] / Константин Коровин – Москва, 2024 – Режим доступа: <https://www.culture.ru/persons/8236/konstantin-korovin> – Дата доступа: 01.04.2024.
3. rusemuseumvrm.ru [Электронный ресурс] / Константин Коровин – Москва, 2024 – Режим доступа: https://rusemuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_2005/index.php – Дата доступа: 01.04.2024.
4. Мехтиева, Ш. М. К. Переосмысление образного источника как подготовительный этап работы над художественным проектированием коллекции костюма / Ш. М. К. Мехтиева, Ю. Ю. Фирсова, Л. Ю. Колташова // Инновации и технологии к развитию теории современной моды, «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сборник материалов III Международной научно-практической конференции, посвящённой Ф. М. Пармону, Москва, 05–07 апреля 2023 года. Том Часть 1. – Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина», 2023. – С. 94–97.
5. Будилова, А. В. Разработка художественных эскизов молодежной коллекции, основанной на геометрических и цветовых принципах баланса художников поп-арта / А. В. Будилова, Л. Ю. Колташова, М. И. Алибекова // ДИСК-2021: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века», Москва, 22–26 ноября 2021 года. Том Часть 1. – Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина», 2021. – С. 30–33.
6. Алибекова, М. И., Колташова, Л. Ю. Графика модного эскиза: учебное пособие. – Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина», 2018. – С. 110.

УДК 687.016

ТРЕНДЫ ВИЗУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В КРЕАТИВНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Скорородова А.П., студ., Фирсова Ю.Ю., к.т.н., доц.

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. Механизмы продвижения брендов одежды и аксессуаров изменяются с каждым годом. Цифровизация сильнее проникает в жизнь людей, позволяя совершать покупки, не выходя из дома. Главной мотивирующей составляющей, ведущей к совершению покупки, становятся эмоции. Все эти факторы приводят к тому, что визуальная сторона в развитии фирм оказывается по значимости на первом плане.

Ключевые слова: мода, цифровизация, покупательская способность, одежда, аксессуары, ценности бренда, тренды.

Важнейшей задачей в развитии локальной фирмы, производящей товары в отрасли легкой промышленности, например, одежду или аксессуары, является маркетинговая составляющая. Продвижение и работа над повышением спроса на тот или иной вид продукта базируется на