

УДК 687.12

Источник вдохновения для выражения философии авторской художественной дизайн-концепции

**Соловьёва С. А., студ.,
Алибекова М. И., д-р иск.,
доц.**

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

Реферат. В статье продемонстрирован процесс разработки коллекции одежды, основанной на интерпретации визуального искусства, и показано, как изобразительное произведение может быть трансформировано в язык моды. Мода как форма искусства отражает не только эстетические, но и концептуальные идеи, раскрывая внутренний мир дизайнера и его восприятие окружающей действительности. Одним из наиболее вдохновляющих и содержательных этапов разработки коллекции одежды является поиск творческого источника – объекта или явления, способного задать направление и эмоциональное настроение будущих образов.

Ключевые слова: коллекция, костюм, мода, эскиз, искусство, произведение, источник, художественное проектирование.

Источник вдохновения – это объект, явление, идея или визуальный образ, вызывающий эмоциональный отклик и побуждающий к созданию нового [1]. Это может быть произведение искусства, архитектура, природное явление, культурное наследие, личная история или даже настроение. В модном дизайне вдохновение играет ключевую роль, поскольку оно формирует основу будущей коллекции [2], задаёт её настроение, определяет направление и стилистические особенности. Выбор источника вдохновения помогает дизайнеру структурировать процесс работы: от выбора цветовой палитры и материалов до формообразования, декоративных приёмов и стилистических акцентов. Кроме того, наличие ярко выраженной концепции на основе вдохновения делает коллекцию целостной, выразительной и запоминающейся.

Таким образом, источник вдохновения помогает создать не просто вещи, а выразить определённую философию, рассказать историю, передать настроение или заявить о ценностях, которые отражаются в образах коллекции.

В качестве такого источника выбрана картина современной художницы Даники Тешич «Бабочки» (рис. 1 а). Это произведение вызвало ассоциативный отклик, связанный не столько с изображением, сколько с эмоциональной составляющей: характером, контрастом, фактурностью и динамикой. На взгляд авторов картина отражает внутреннюю трансформацию – путь становления личности [4]. В данном контексте «Бабочки» воспринимаются

а

б

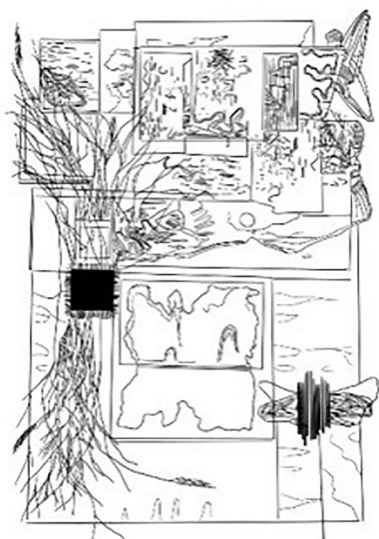
Рисунок 1 – Работа с источником: а – «Бабочки» автор Даника Тешич [3]; б – выкраски

как метафора молодых, ярких девушек с чёткой жизненной позицией, внутренней свободой и индивидуальностью. Эти героини – словно бабочки, прошедшие стадии развития и «расправившие крылья», чтобы заявить о себе миру. Коллекция, основанная на этом образе, будет выражать твёрдость характера, одновременно сохраняя практичность формы, сдержанную выразительность и интересную фактурную игру материалов. Чёткие, понятные силуэты будут сочетаться с глубокой внутренней идеей, подчеркивая индивидуальность каждой модели и соответствуя духу современной молодой женщины.

Актуальность источника [5] обусловлена стремлением современной модной индустрии к индивидуализации, к поиску глубоких смыслов и культурных кодов, а также интеграции моды с другими видами искусства. При поиске колористического решения на основе творческого источника необходимо тщательно проанализировать исходный материал, выявить его цветовые доминанты, ритмы и эмоциональные акценты (рис. 1 б). Картина передаёт ощущение движения, внутренней свободы и одновременно силы, что достигается не только за счёт композиции, но и благодаря продуманной цветовой палитре. Контрасты в цветах позволят отразить внутреннюю силу и яркость личности, а также создать интересные композиционные акценты в одежде – через комбинации тканей, принтов, деталей отделки. Кроме того, важно учитывать символическое значение цвета. В контексте коллекции для молодых девушек, как метафорических «бабочек», цвета могут олицетворять путь личной трансформации – от темных, сдержанных тонов к ярким и выразительным цветовым акцентам, подчеркивая внутренний рост, освобождение и самоидентификацию.

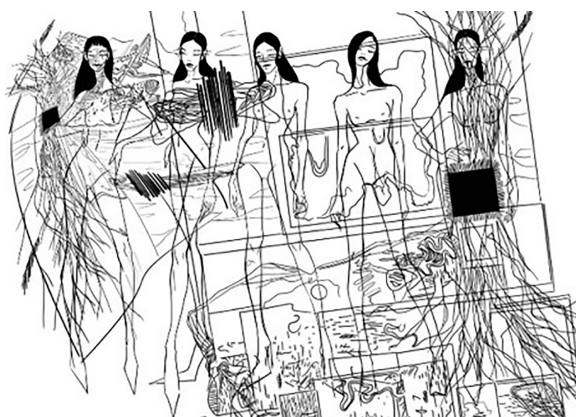
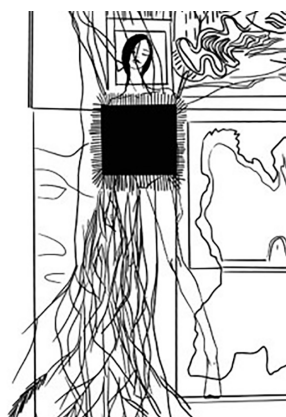
На этапе поиска формообразующих решений в коллекции был проведён анализ визуального материала, основанный на картине Даники Тешич «Бабочки».

Одним из методов поиска композиции и динами-

а

ки изображения стала трассировка – перевод художественного источника [6] в линейное изображение (рис. 2 а). Этот подход позволил выявить основные ритмы, контуры и направления движения внутри произведения, а также акцентировать внимание на пластике линий и их взаимодействии. Следующим этапом стала попытка интеграции формы источника в силуэты одежды через наложение полученных паттернов на женскую фигуру. Были опробованы различные способы применения графических элементов: масштабирование (мелкое, среднее, крупное размещение паттернов на одной модели), а также эксперимент с искажённым изображением, распределённым по пяти различным фигурам одновременно. Такой под-

б

Рисунок 2 – Поиск новых форм и конструктивных членений:

а – линейное изображение источника; б – наложение паттерна на модель

Также в коллаж вошли образы девушек, визуально транслирующих образ героини коллекции – молодых, вдумчивых и целостных личностей. Параллельно с созданием мудборда были разработаны коллажи с аутфитами (рис. 4), которые представляют собой первые визуальные наброски образов будущей коллекции. Эти аутфиты стали попыткой воплотить эстетику и настроение коллекции в реальных стилистических решениях [11].

Каждый коллаж включает в себя одежду, соответствующую ранее заданным параметрам: чёткие силуэты [12], интересные тактильные материалы, выразительная, но не кричащая цветовая палитра, а также аксессуары [13], подчёркивающие индивидуальность. Коллажи с аутфитами позволили протестировать, насколько выбранная концепция и визуальные коды перекликаются с реальными модными формами. Они стали связующим звеном между абстрактным источником вдохновения и конкретной дизайнерской реализацией, помогая визуализировать возможный стиль коллекции, а также уточнить направление дальнейших разработок.

Рисунок 4 – Коллажи с аутфитами

Завершающим этапом творческого поиска стала разработка художественных эскизов, отражающих концепцию коллекции (рис. 5).

**Рисунок 5 – Авторская концепция:
а – художественные эскизы; б – плакат**

Эскизы стали визуальной частью проекта, в которой объединились все ранее сформулированные идеи: фактурность, утилитарность формы, выразительная, но сдержанная цветовая палитра, а также образ героини. В процессе создания эскизов особое внимание было уделено выбору графических и художественных средств, позволяющих не только показать силуэты и детали одежды, но и передать общее настроение коллекции. Поскольку в творческом источнике отсутствует чистый белый цвет, а вся композиция выполнена в сложных, слегка приглушённых и естественных оттенках, было принято решение отказаться от белого фона для эскизов. Вместо этого бумага для иллюстраций была затонирована чаем, что позволило добиться мягкого, теплого тона, соответствующего общей цветовой атмосфере картины.

В ходе выполнения работы была последовательно проведена разработка коллекции одежды на основе творческого источника – картины Даники Тешич «Бабочки». Источник вдохновения стал отправной точкой для формирования концепции, направленной на отражение образа современной молодой женщины с внутренней силой, чёткой жизненной позицией и глубокой индивидуальностью. На первом этапе был проведён анализ понятия творческого источника как основы дизайнерской идеи. Грамотная интерпретация вдохновения позволяет создать концептуально цельную и выразительную коллекцию.

В процессе формообразующего поиска были опробованы различные методы работы с изображением: трассировка, наложение графических элементов на фигуру, масштабирование и искажение формы. Однако по результатам анализа был сделан осознанный отказ от прямого использования формы источника. Основное внимание было перенесено на передачу фактуры и настроения с помощью утилитарных силуэтов и тактильно выразительных материалов, что позволило более точно отразить суть образа. Визуальное направление коллекции было зафиксировано в мудборде и коллажах с аутфитами, в которых отразились ключевые аспекты эстетики – сдержанная, но насыщенная цветовая палитра, сочетание жёсткости, пластики и фактурности.

Художественные эскизы стали завершающим этапом. Особое внимание было уделено стилистике подачи – отказ от белого листа в пользу тонированной поверхности позволил подчеркнуть атмосферу источника вдохновения и усилить эмоциональную выразительность. В результате проделанной работы была создана коллекция, отражающая глубокую личностную и художественную концепцию. Она не только визуализирует метафору трансформации и индивидуальности, заложенную в картине «Бабочки», но и отвечает актуальным эстетическим и культурным запросам современной моды.

Список использованных источников

1. Колташова, Л. Ю., Алибекова, М. И. Слияние искусств в дизайн-проектировании костюма // Современные концепции в дизайне: обмен опытом: материалы I Международной научно-практической конференции, Москва, 11 ноября 2023 года. – Москва, 2023. – С. 176–183.
2. Волошина, А. С., Голованева, А. В., Алибекова, М. И. Популярная формула современного бионического принта в современных коллекциях // Актуальные направления развития текстильной и легкой промышленности в современных условиях: сборник научных трудов Первой Всероссийской научной конференции с международным участием, Москва, 28 мая 2024 года. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 107–113.
3. Saatchi Art Даника Тешич «Бабочки». – URL: <https://www.saatchiart.com/art/Drawing-Butterfly/765940/4742048/view?epik=dj0yJnU9M19EbW5jU1hCNDZTZkRjU2ZTR2Z2RnJvN2tsaEszZE4mcD0wJm49OXdac2R5SnprkcncZ0YzhCWHJvdGZZQSZ0PUFBQUFBFR2UwYkZj> (дата обращения : 15.09.2025). – Текст : электронный.
4. Косилина, А. Н., Алибекова, М. И. Бионика как творческий источник при создании инновационной коллекции // Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции с международным участием, посв. 100-летию со дня рожд. проф. А.И. Коблякова: , Москва, 21 декабря 2023 г. – М.: «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2024. – С. 8–11.
5. Домрачева, Д. С., Алибекова, М. И. Разработка авторской коллекции с инновациями «Дом дракона: раскрой душу, покажи свой внутренний огонь» // Легкая промышленность: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 27–28 ноября 2024 года. – Омск: «ОГТУ», 2024. – С. 93–100.
6. Клименко, М. И., Дембицкая, А. С., Алибекова, М. И. Традиционные и современные инструменты в разработке современной коллекции в этническом стиле // Инновации

и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сборник материалов V Международной научно-практической конференции, посв. проф. Ф.М. Пармону и 95-летию «РГУ им. А.Н. Косыгина», Москва, 08–09 апреля 2025 года. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2025. – С. 76–82.

7. Кузянина, И. А., Алибекова, М. И. Вторичное использование материалов в изделиях лёгкой промышленности // Инновационные технологии: кожа, мех, химические материалы, производство: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося советского ученого Н.В. Чернова, Москва, 20–21 ноября 2024 года. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 17–20.

8. Алибекова, М. И. Материалы в тенденциях развития современной моды // Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологий: опыт, практика и перспективы: сборник научных трудов X Международной научно-практ. конф., Москва, 25–27 марта 2024 года. – М.: «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2024. – С. 54–59.

9. Слабоусова, Д. А., Алибекова, М. И., Голованёва, А. В. Работа с мудбордом при разработке современной женской коллекции одежды из инновационных материалов // Инновации и технологии к развитию теории современной моды, «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)», посв. Ф.М. Пармону: сборник материалов II Междунар. научно-практ. конференции, Москва, 05–07 апреля 2022 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2022. – С. 343–348.

10. Алибекова, М. И., Колташова, Л. Ю. Традиционные материалы – новый взгляд // Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: материалы VII Международной научной конференции, Москва, 21 апреля 2023 г. – М.: «МХПИ», 2023. – С. 759–763.

11. Мехтиева, Ш. М. К., Алибекова, М. И. Взаимосвязь формы и конструкции в художественном проектировании костюма // ДИСК-2024: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века», Москва, 18–21 ноября 2024 года. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 257–261.

12. Голованева, А. В., Алибекова, М. И., Серикова, А. Н. Взаимосвязь стилевых направлений и силуэтных решений в дизайн-концепции костюмных ансамблей современной моды // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2024. – № 3(411). – С. 248–253.

13. Бикчурина, С. К., Алибекова, М. И., Герасимова, М. П. Создание аксессуаров для коллекции, вдохновленной андерграунд искусством // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сборник материалов III Международной научно-практической конф., посв. проф. Ф.М. Пармону, Москва, 05–07 апреля 2023 г. Часть 2. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2023. – С. 12–14.