

УДК 687.016

ВИКОРИСТАННЯ ЖИВОПИСНИХ ДЖЕРЕЛ НАТХНЕННЯ У ПРОЄКТУВАННІ АВТОРСЬКИХ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ

КРАСНІЮК Лариса, ТРОЯН Олександр
Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна
krasnuklora@gmail.com

В роботі розглянуто принципи формування авторських колекцій одягу за живописними джерелами натхнення з урахуванням використання різних підходів до створення творчої концепції.

Ключові слова: авторська колекція одягу, живописне джерело натхнення, трансформація джерела натхнення.

ВСТУП

Проблема розроблення творчої концепції (вибору творчого джерела, основної ідеї колекції, смислової спрямованості) займає центральне місце в дизайн-проєктуванні авторської колекції одягу. Творча концепція визначає смислову сутність колекції, виступає її ідейною суттю, формулює основу проєктної культури. За своїм змістом і характером творча концепція колекції пов'язана з індивідуальним світоглядом її автора, враховує важливі тенденції і тренди індустрії моди. Особливості різних авторських концепцій в дизайні одягу пов'язані з вибором джерела натхнення, яке зазвичай перебуває в руслі значущих проблем сьогодення і відображає загальні тенденції способу життя людей. Саме джерело натхнення, як основа творчої концепції, є визначальним чинником у формуванні стильових, образно-емоційних і композиційних формоутворювальних елементів авторської колекції одягу [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

З моменту свого зародження основною рушійною силою індустрії моди є джерело, з якого дизайнери одягу черпають своє натхнення. Одні дизайнери черпають натхнення з більш традиційних творчих джерел (природа або природні явища, історичний або народний костюм), інші знаходять натхнення в творах музичних, чи живописних. Для багатьох дизайнерів найбільш переконливим та цікавим з точки зору формування творчої концепції є те, що вони черпають натхнення з робіт колег – художників. Саме тому картини, створені художниками, можуть стати потужним стимулом уяви дизайнера одягу та сприяти народженню нових цікавих задумів [2].

Мета дослідження – проаналізувати різноманітні підходи до розроблення творчої концепції авторських колекцій одягу різного стильового спрямування, створених за живописними джерелами натхнення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Досить популярним джерелом натхнення для дизайнерів одягу є нідерландський художник абстракціоніст Піт Мондріан. Його полотна неможливо сплутати ні з якими іншими – кольорові і білі квадрати розділені чорними прямими (рис. 1). Мондріан створював свої картини на основі простих

кольорів і простої геометрії, досліджував живопис за допомогою площин і всього трьох кольорів: синього, червоного і жовтого, що привело до створення чітких правил для формування нового мистецького стилю – неопластицизму.

Одним із перших дизайнерів, хто надихнувся неопластицизмом Піта Мондріана, став французький дизайнер Ів Сен-Лоран. Він розробив колекцію осінь-зима 1965–1966 під назвою «Мондріан», що вміщувала сукні, на яких повторювались полотна художника. Ідея мала фантастичний успіх, сукні стали справжньою модною революцією 60-х років, а образи з подіуму швидко перетекли в гардероби модниць.

Творчий здобуток Піта Мондріана став джерелом натхнення для створення авторської колекції під назвою «Шляхом Мондріана» (рис. 2).

В розробленій колекції автором використані найхарактерніші ознаки джерела творчості, а саме: вертикальні і горизонтальні лінії, геометричні фігури та кольори, які обрані базовими для створення ряду моделей жіночого одягу. В колекції присутні жіночі сукні напівприлеглого силуету, жилети різної довжини та форми, топи вільного силуету, а також штани з відкритими ділянками тіла. Для завершення художнього образу використано рюкзаки, сумки та прикраси у вигляді підвісок та сережок з елементами картин Піта Мондріана.

У процесі дослідження сучасної моди встановлено, що одним із видів образотворчого мистецтва, яке в наш час є популярним джерелом натхнення у дизайнерів одягу, є графіка, зокрема однолінійний графічний малюнок. Художня виразність графіки характеризується лаконізмом і чіткістю образів, максимальною концентрацією основної ідеї та строгим відбором графічних засобів. Деяка недовомленість, умовне позначення предмета, немов би натяк на нього, мають особливу цінність графічного зображення, вони немов розраховані на активну роботу уяви глядача [4].

Найвідоміший приклад однолінійної графіки датується початком ХХ ст. – це малюнки, зроблені Пабло Пікассо однією лінією (рис. 3, а).

Відомим майстром малюнку однією лінією є Девід Халанген-Лейк (David Hallangen-Lake). Він живе в Лондоні і ось уже понад 20 років займається ілюстрацією і дизайном (рис. 3, б).

Міра Лу (Mira Lou) народилася і живе в Берліні, їй усього 21 рік, але сьогодні вона є досить відомим графіком однієї лінії. Вона створює мінімалістичні лінійні ілюстрації, які зосереджуються на взаємодії між людьми, їх зв'язку та емоціях один з одним, із собою та з оточенням (рис. 3, в). В своїх малюнках, крім лінії, Міра Лу часто використовує колір (рис. 3, г).

Однією з ознак даного стилю є його певна незавершеність. Художники, малюючи в цьому напрямку, залишають лінії на півдорозі до закінченого образу, однак це не шкодить враженню про малюнок, а навпаки, глядач може простежити за лінією і безпомилково визначити зміст, який прагнув передати автор.

З урахуванням вищезазначених особливостей джерела натхнення створено авторську колекцію жіночого одягу «Твоє обличчя» (рис. 4). В цій колекції розроблено ансамблі жіночого одягу з білосніжними блузками, на плічках і спинках яких виконані авторські графічні рисунки в техніці однієї лінії. Блузки немов символізують полотно картини, а чорні штани та спідниці, наче рами картини, завершують композицію.

Рис. 1. Картини Піта Мондріана в стилі неопластицизм

Рис. 2. Колекція жіночого одягу «Шляхом Мондріана» (автор – студ. Войтко О. О., керівник доц. Краснюк Л. В.)

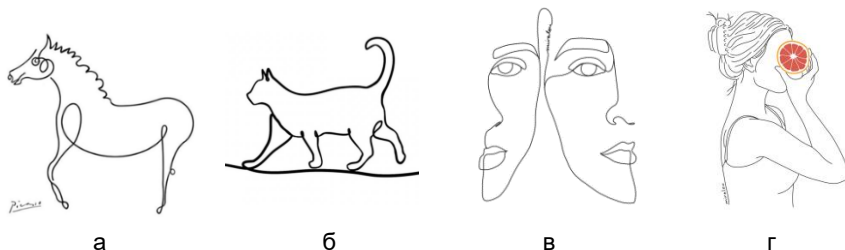

Рис. 3. Однолінійні графічні рисунки

Рис. 4. Колекція жіночого одягу «Твоє обличчя» (автор – студ. Тайпс Т. І., керівник доц. Троян О. М.)

Підтвердженням доцільності обраного підходу при проектуванні колекції «Твоє обличчя» є отримане I місце на Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів «Start Fashion» (м. Харків), I місце на Всеукраїнському фестивалі моди «Барви Поділля» (м. Хмельницький) та II місце на конкурсі молодих дизайнерів одягу «МО/ДНІ» (м. Хмельницький).

ВИСНОВКИ

Модельєри і художники, дизайнери та фотографи черпають натхнення для створення своїх авторських робіт з різних джерел, у тому числі і один у одного. В своїх колекціях дизайнери одягу різнобічно використовують творчі мотиви полотен художників: це може бути колористичне вирішення живописного твору, пластика окремих форм та ліній, принцип композиційної будови мистецького полотна або його ритмічна організація.

ЛІТЕРАТУРА

1. Краснюк Л. В., Троян О. М., Туржанська К. М., Глушко Ю. С. Дизайн-проекування авторської колекції одягу в романтичному стилі. *Art and design*. 2019. №3. С. 77-88.
2. Krasniuk L., Troyan O. Designing the author's collection of women's clothing with the use of painting as the source of inspiration. *Vlakna a Textil (Fibres and Textiles)*. 27(3), 2020, pp. 97-102.
3. Michelle Gemmeke. The art of one line drawings. What is a one line drawing and what makes each one unique?. URL: <https://medium.com/@michellegemmeke/the-art-of-one-line-drawings-8cd8fd5a5af7>

KRASNIUK L., TROYAN O.

USE OF PAINTINGS AS THE SOURCE OF INSPIRATION TO DESIGNING THE AUTHOR'S COLLECTIONS OF CLOTHES

Principles of forming of authorial collections of clothing are in-process considered on by the picturesque sources of inspiration taking into account the use of the different going near creation of creative conception.

Key words: *author's collection of clothes, sources of inspiration, transformation of the painting.*