

О.И. ВОДЗИНСКАЯ

Киевский национальный университет технологий и дизайна

К.Д. КИСЛЕНКО

ЧП Глицкий О.И., ТМ "ORA", г. Днепр

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА И ЖИВОПИСИ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ

В статье представлен поиск дизайнерских решений при создании промышленной коллекции женских изделий с применением авторского принта, разработанного на основе синтеза творчества Pablo Picasso. Разработан коллаж, сформулирована творческая концепция, на основании чего создан дизайн рисунка ткани как результат анализа произведений искусства великого художника. В соответствии с модными тенденциями и творческим источником создана промышленная коллекция женской летней одежды «Кубизм» из хлопково-льняных материалов для женщин младшей возрастной группы, которая внедрена в производство под торговой маркой "ORA".

Ключевые слова: авторский принт, стиль кубизм, творчество Pablo Picasso, промышленная коллекция женской одежды, творческий источник.

OKSANA VODZINSKA

Kyiv National University of Technologies and Design

KATERINA KISLENKO

Private enterprise Glitskiy O.I., trademark "ORA", Dnipro

ART AND PAINTING IN WORKS AS A CREATIVE SOURCE IN THE DESIGN OF THE INDUSTRIAL CLOTHES COLLECTION

The purpose of the work is to create an industrial collection of women's products from cotton-linen materials with the use of the author's print, which developed on the basis of the synthesis of the Pablo Picasso creativity. Main tasks of the research: analysis fashion trends of world brands collections, model silhouettes and clothing elements in the style cubism; structural analysis of the creative source, formulation of the creative concept; development of a fabric pattern on the basis of paintings by Pablo Picasso; development of composition image solution of collection models taking into account fabric rapport; manufacture of a collection of women's clothing in industrial conditions. The system principle is methodological basis of work. A systematic approach has been used for the study with using methods of comparative-historical, formal-typological, structural-functional, artistic-compositional, art-study analysis and experimental design. The creative conception has been formulated and the design of a fabric drawing which base on art works by Pablo Picasso has been developed. The fish, the eye and the piano are selected as the print elements for the fabric. The fish symbolizes man: the fish in the water, like a man in the sky, swim all life, looking for his destination. The eye is a symbol of observation and providence of the "Great Builder of the Universe" (God). The piano is a symbol of the melody of the soul that accompanies a person throughout life. Not trying to reproduce the pictures of the genius author, but only drawing inspiration in his work, the image of a woman, who will dress the products of this collection, was presented in the fabric picture, as a fish in the endless modern world. Numerous fish eyes symbolize the diversity of views of the person and his environment. Brightness of colors in the print indicates the rich inner world of man, his openness to the universe, the desire to perceive all colors of life and experience the multifaceted feelings. The print is framed in the piano keys, which reminds of an eternal spiritual melody, which, like a moonlit track, accompanies a person all his life. An industrial collection of women's summer clothes "Cubism" was created. It was introduced into production under the trademark "ORA".

Keywords: author's print, the style "cubism", the works of Pablo Picasso, an industrial collection of women's clothing, creative source.

Постановка проблемы

Одним из основных заданий, стоящих перед современным дизайнером, является применение достижений науки, техники и искусства в создании изысканного стиля женщины. Мода и искусство взаимосвязаны. Картины великих художников становятся предметом вдохновения и черпания идей среди дизайнеров с мировым именем. С каждым сезоном коллекций с арт-принтами становится все больше, что свидетельствует об актуальности данного творческого направления.

В современных условиях развития индустрии моды актуальным также является внедрение авторских коллекций в производство небольшими партиями [1].

Анализ последних источников

Принты в одежде однозначно делают вещи оригинальными и яркими. В сезонах весна-лето 2017-2018 настоящим хитом на подиумах стали принты, выполненные в виде арт-рисунков: казалось, что дизайнеры демонстрировали не коллекции, а экспозиции полотен известнейших художников мира. Частью декора стали фрагменты картин, мозаичная техника, фотопринты, пейзажи природы (рис. 1) [2].

Изображение личности – популярный мотив повседневной одежды. Иногда они перенесены на одежду с необычных портретов в стиле поп-арт (рис. 2) [3].

Многие дизайнеры использовали в своих коллекциях элементы картин знаменитых полотен. Шедевры основоположника

Рис. 1. Принт в стиле кубизм из коллекции JC de Castelbajac

кубизма Р. Picasso вдохновили сразу нескольких кутюрье (рис. 4, 5). В коллекции AndrewGn прослеживаются мотивы творчества сразу двух художников: Pablo Picasso и художника-экспрессиониста Fernand Leger [4].

В коллекции Naeem Khan встречаются фольк-мотивы картин Фриды Кало. А образ моделей списан с автопортрета самой художницы. Геометрический орнамент в стиле кубизм использован в осенне-зимней коллекции Oscar de la Renta (рис. 6) [5].

Рис. 2. Картина Р. Picasso «Голова с двух сторон» (1958 г.) и платье в стиле кубизм Antonio Marras

Рис. 3. Картина Р. Picasso «Чтение» (1932 г.) и модели коллекции JC de Castelbajac

Рис. 4. Картина Fernand Leger «Кубизм» и модели коллекции AndrewGn

Рис. 5. Картина Fredu Calo «Автопортрет-Рамка» и образ модели коллекции Naeem Khan

Современные исследователи в области дизайна костюма также обращаются к творчеству знаменитых художников, этнографов, архитекторов, черпая вдохновение при создании своих коллекций в исторических образах народного костюма, известнейших шедеврах искусства и архитектуры, предметах быта и декоративно-прикладного искусства, а также природных формах растительного и животного мира [1, 6–8]. Таким образом, коллекции знаменитых дизайнеров с мировых подиумов вдохновляют к созданию промышленной коллекции изделий на основе творчества Р. Picasso в стиле кубизм для украинского потребителя.

Целью работы является создание промышленной коллекции женских изделий из хлопково-льняных материалов с применением авторского принта, разработанного на основе синтеза творчества Pablo Picasso.

Для достижения цели сформулированы основные задачи исследования:

- анализ модных тенденций коллекций мировых брендов, модельных силуэтов и элементов одежды в стиле «кубизм»;
- структурный анализ творческого источника, формулирование творческой концепции;
- разработка принта ткани на основе картин Pablo Picasso;
- создание композиционных решений моделей коллекции с учетом особенностей рапорта рисунка ткани;
- изготовление изделий коллекции женской одежды в промышленных условиях.

Изложение основного материала

Анализ модных тенденций в одежде представлен в таблице 1.

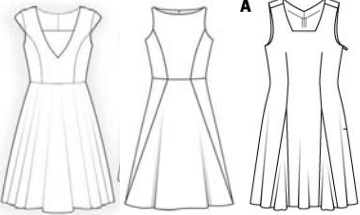

Художественная концепция кубизма построена на попытке найти самые простые модели и формы вещей и явлений, в которых выражается вся сложность и разнообразие жизни [9]. Для раскрытия полноты идеи создан творческий коллаж на тему «Стиль кубизм», представленный на рис. 7.

Рис. 6. Картина Fernand Leger «Пропеллеры» (1918 г.) и модель из показа коллекции Oscar de la Renta

Варианты композиционного, конструктивного и пластического решения моделей изделий женского ассортимента

№ п/п	Название признака	Характеристика признака	Изображение
1	2	3	4
Признаки формы			
1	Стилевое решение	Элегантный и романтический стиль	
2	Объемность формы	Средняя	
3	Силуэт	Полуприлегающий	
Характеристики основного материала			
4	Вид ткани	Лен, хлопок, шелк, трикотажное полотно	
5	Цвет	Желтый, зеленый, голубой, оранжевый, белый, пастельные оттенки	
6	Фактура	Фактурные, шершавые или гладкие, блестящие	
7	Материалы приклада	Флизелин и дублерин	

1	2	3	4
8	Фурнітура	Тесьма-«молнія», металіческие кнопки, хлопчатобумажная декоративная тесьма, люверсы	
9	Отделка	Вышивка, аппликация	
10	Аксессуары	Шляпы и очки	
Признаки конструкции			
11	Линии членения	Горизонтальные, вертикальные, наклонные	
12	Формообразующие элементы	Выточки, складки, защипы, подрезы, кокетки	
13	Вырез горловины	Батон, карэ, декольте	
14	Длина изделия	Средняя, midi и maxi	

Американский писатель Остин Клеон в своей знаменитой на весь мир книге «Кради как художник» писал: «Не воруйте стиль в целом, позаимствуйте сам образ мыслей, положенных в основу. Вам не нужно выглядеть, как ваши герои, вам нужно видеть, как они» [10].

Рождение идеи для данной коллекции начинается с чудесного, наполненного разнообразием красок творчества французского и испанского художника, одного из известнейших творцов XX века Pablo Picasso [1]. Проникнув творчеством великого художника, а также на основании анализа мотивов картин в стиле кубизм, выполнено отражение личного виденья этого стиля в принте ткани для коллекции женских изделий «Кубизм». Структурный анализ источника творческого вдохновения – известнейших картин художника «Три музыки» (1921 г.), «Рыдающая женщина» (1937 г.), «Чтение» (1932 г.) – позволил выделить их колористическую гамму, силуэтные формы, орнаментально-декоративные приемы, стилистические особенности и применить их с целью создания принта ткани для будущей коллекции [9]. В результате структурного анализа творческого источника созданы две цветовые гаммы, которые характерны для стиля кубизм: первая – это яркие оттенки желтого, оранжевого, красного, зеленого, голубого, синего и белого, вторая – теплые пастельные оттенки телесного, коричневого, бордо, провинциально-голубого, синего и белого цветов (рис. 8).

Рис. 7. Творческий коллаж на тему «Стиль кубизм»

Рис. 8. Структурный анализ творческого источника

Рис. 9. Трансформация творческого источника в принт ткани

Рис. 10. Рапорт ткани в двух цветовых решениях

В качестве элементов принта для ткани избраны рыба, глаз и пианино. Рыба символизирует человека: рыба в воде, как человек в небе – плывет всю жизнь, ищет свое предназначение. Глаз – это символ «Лучистой дельты» – наблюдения и провидения «Великого Строителя Вселенной» (Бога). Пианино – символ мелодии души, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни (рис. 9).

Разработанный принт ткани состоит из элементов, которые построены из геометрических фигур и подчеркнуты тенью, что характерно для кубизма (рис. 10). На полотне композиция построена контрастно, чувствуется ритм форм, цветов и линий. При детальном рассмотрении принта ткани взгляд зрителя должен перемещаться от левого угла, который затемнен, до более светлых оттенков правого. Также в принт ткани добавлены нотки сюрреализма, для которого характерно существенное усиление женского начала, что внедрено в своеобразие и живописных особенностях принта: вместо резких, ломаных линий и неуклюжих фигур, присущих кубизму, центральное место занимают округлые, мягкие формы рыбы.

Не пытаюсь воспроизвести картины гениального автора, а лишь черпаю вдохновение в его творчестве, на рисунке ткани представлен образ женщины, которая оденет изделия этой

коллекции, в виде рыбы, плывущей в бескрайнем современном мире. Численные глаза рыбы символизируют разнообразие взглядов самого человека и его окружения. Яркость красок в принте указывает на богатый внутренний мир человека, его открытость вселенной, желание воспринимать все цвета жизни и переживать многогранность чувств. Принт обрамлен в клавиши пианино, что напоминает про вечную духовную мелодию, которая, словно лунная дорожка, сопровождает человека всю жизнь.

С учетом особенностей принта ткани разработаны эскизы коллекции летней женской одежды из хлопчатобумажной и льняной ткани, состоящей из пяти изделий широкого ассортиментного ряда: платье-футляр, сарафан, шорты, юбка и блузка. Особенностью моделей является простота силуэтных линий, минимальное количество членений и отсутствие декоративных элементов в связи со сложным и насыщенным рисунком ткани и его большим рапортом (рис. 11). Модели коллекции предназначены для женщин младшей возрастной группы, которые ведут активный образ жизни, проживают в мегаполисе и заняты творческим видом деятельности.

Рис. 11. Эскизный ряд моделей коллекции с авторским принтом

Оригинальность идеи при разработке коллекции женских изделий подтверждена Патентом на изобретение «Комплект женской одежды» [11]. Особенности коллекции являются уникальностью авторского принта и модельные особенности изделий с учетом большого рапорта ткани.

Разработка базовых и модельных конструкций изделий выполнена по методике ЄМКО СЕВ в подсистеме «PGS Model» САПР «Investronica». Пример моделирования базовой модели для женской блузки представлен на рис. 12. С целью рационального использования материалов выполнена трехмодельная раскладка для многонастильного разкроя изделий коллекции, которая разработана в подсистеме «Марка» САПР «Investronica» (рис. 13) [12].

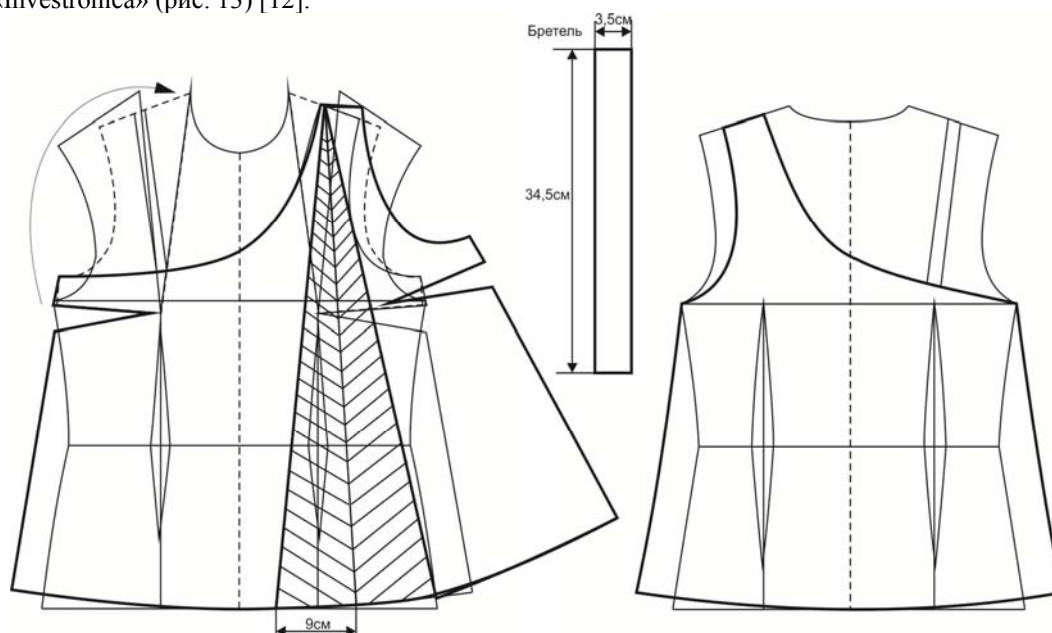

Рис. 12. Моделирование базовой модели женской блузки

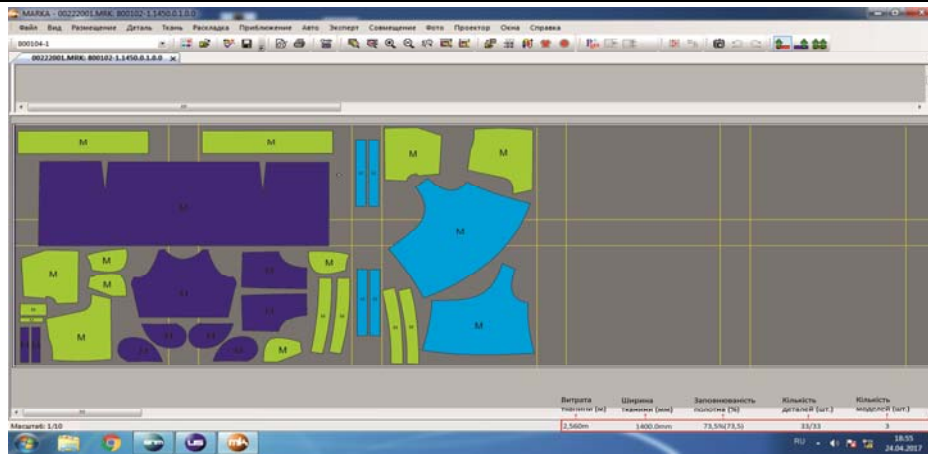

Рис. 13. Трехмерная раскладка лекал изделий коллекции с учетом большого рапорта ткани, выполненная в САПР Investronica, подсистеме PGS Model

Перед запуском изделий в массовое производство проведена профессиональная фотосессия моделей коллекции (рис. 14). По результатам продаж первой партии изделий (платье-футляр, сарафан и шорты) сделаны выводы о позитивной оценке коллекции потребителем. Первое место по уровню продаж заняло платье-футляр (рис. 15). Эта модель коллекции наиболее полно позволяет раскрыть полномасштабность принта ткани, детализировать каждый отдельный элемент рисунка, а клавиши пианино, размещенные полосой по низу изделия, завершают композицию образа – платье «женщина-картинка».

Рис. 14. Изделия коллекции «Кубизм»

Рис. 15. Результаты продаж первой партии изделий коллекции «Кубизм»

Выводы

Таким образом, при проектировании промышленной коллекции моделей женской одежды концепция образа, которая базируется на произведениях искусства Pablo Picasso, отображена через принт ткани, простоту силуэтных линий, отсутствие декоративных элементов, минимальное количество членений и малые объемы изделий.

Положительной тенденцией является внедрение моделей коллекции с авторским принтом в промышленное производство. Новизна идеи авторского принта ткани признана на Всеукраинской выставке изделий швейных предприятий Украины «Киев Экспо-Стиль 2017».

Литература

1. Пашкевич К. Л. Архітектура як творче джерело дизайн-проектування колекцій одягу складних об'ємно-просторових форм / К. Л. Пашкевич, М. В. Колосніченко, І. В. Фролов, К. О. Науменко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2016. – Випуск 43. – Частина 1. – С. 270–280.
2. Модные тенденции 2017-18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.vogue.ru/>

3. Какие живописные картины актуальны этой осенью [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http:// lady.day.az/news/fashion/522771.html](http://lady.day.az/news/fashion/522771.html)
4. Cristian Zervos. Каталог работ Пабло Пикассо. 1895-1972 : 33 тома / Cristian Zervos.. – Франция : Издательство Indépendant.
5. Семь тканей будущего сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.lookatme.ru>
6. Паранько Н. П. Дослідження структури форми українського народного костюма на основі аналізу творчої спадщини етнографа Домініка Де Ля Фліза / Н. П. Паранько, Т. В. Ніколаєва // Вісник КНУТД. – 2016. – № 1. – С. 140–146.
7. Мороко О. М. Розробка творчої колекції моделей жіночого одягу на основі робіт художника Кевіна Лукберта / О.М. Мороко, Н.В. Остапенко // Тези доповіді XV Всеукр. наукової конф. молодих учених та студентів [«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»], (Київ, 28-29 квітня 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України, КНУТД. – К. : КНУТД, 2016. – С. 74.
8. Литвиненко Л. М. Дизайн колекції вечірніх суконь з формотворчими елементами сталагмітів / Л. М. Литвиненко // Вісник ХНТУ. – 2017. – № 2. – С. 166–170.
9. Анри Жидель. Пикассо / Анри Жидель ; [пер. Л. Матяш]. – К. : Видавництво «Молода гвардія», 2007. – 458 с.
10. Остин Клеон. Кради как художник / Остин Клеон ; [пер. с англ. С. Филина]. – М. : Манн. Иванов и Фербер, 2013. – 176 с.
11. Патент на промисловий зразок 36565 Україна. Комплект жіночого одягу / Кисленко К. Д., Водзінська О.І. ; заявник та патентовласник Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – № s201701922 ; заявл. 27.10.17 ; опубл. 10.04.18, Бюл. № 7.
12. Основи технологій експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв : навчальний посібник / [Березненко С. М., Водзінська О. І., Білоцька Л. Б., Донченко С. В.]. – К. : КНУТД, 2017. – 171 с.

References

1. Pashkevych K. L. Arkhitektura yak tvorche dzherelo dyzain-proektuvannya kolektsii odiahu skladnykh ob'ємno-prostorovykh form / K. L. Pashkevych, M. V. Kolosnichenko, I. V. Frolov, K. O. Naumenko // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. – 2016. – Vypusk 43. – Chastyна 1. – S. 270–280.
2. Modnyie tendentsii 2017-18 [Elektronnyi resurs]. – Rejim dostupa : <https://www.vogue.ru/>
3. Kakie jivopisnyie kartyni aktualnyi etoy osenyu [Elektronnyiy resurs]. – Rejim dostupa : [http:// lady.day.az/news/fashion/522771.html](http://lady.day.az/news/fashion/522771.html)
4. Cristian Zervos. Katalog rabot Pablo Pykasso. 1895-1972 : 33 toma / Cristian Zervos.. – Frantsyia : Yzdatelstvo Indépendant.
5. Sem tkanei budushcheho sehodnia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : <http://www.lookatme.ru>
6. Paranko N. P. Doslidzhennia struktury formy ukrainskoho narodnoho kostiuma na osnovi analizu tvorchoi spadshchyny etnohrafа Dominika De Lia Fliza / N. P. Paranko, T. V. Nikolaieva // Visnyk KNUТD. – 2016. – № 1. – S. 140–146.
7. Moroko O. M. Rozrobka tvorchoi kolektsii modelei zhinochoho odiahu na osnovi robіt khudozhnyka Kevina Lukbertа / O.M. Moroko, N.V. Ostapenko // Tezy dopovidi XV Vseukr. naukovoi konf. molodykh uchenykh ta studentiv [«Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi»], (Kyiv, 28-29 kvitnia 2016 r.) / Min-vo osvity i nauky Ukrainy, KNUТD. – K. : KNUТD, 2016. – S. 74.
8. Lytvynenko L. M. Dyzaın kolektsii vechirnykh sukun z formotvorchymy elementamy stalahmitiv / L. M. Lytvynenko // Visnyk KhNTU. – 2017. – № 2. – S. 166–170.
9. Anry Zhydel. Pykasso / Anry Zhydel ; [per. L. Matiash]. – K. : Vydavnytstvo «Moloda hvardiia», 2007. – 458 s.
10. Ostyn Kleon. Krady kak khudozhnyk / Ostyn Kleon ; [per. s anhl. S. Fylina]. – M. : Mann. Yvanov y Ferber, 2013. – 176 s.
11. Patent na promyslovyi zrazok 36565 Ukraina. Komplekt zhinochoho odiahu / Kyslenko K. D., Vodzinska O.I. ; zaiavnyk ta patentovlasnyk Kyivskyi nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. – № s201701922 ; zaiavl. 27.10.17 ; opubl. 10.04.18, Biul. № 7.
12. Osnovy tekhnolohii eksperymentalnoho ta pidhotovcho-rozkriinoho vyrobnytstv : navchalnyi posibnyk / [Berezenko S. M., Vodzinska O. I., Bilotska L. B., Donchenko S. V.]. – K. : KNUТD, 2017. – 171 s.

Рецензія/Peer review : 21.9.2018 р.

Надрукована/Printed : 20.9.2018 р.
Рецензент: д.т.н., проф. Галавська Л.Є.