

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2019, №1, Том 4 / 2019, No 1, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/07TLKL119.pdf>

Статья опубликована 10.05.2019

Ссылка для цитирования этой статьи:

Аксёнова-Ш. Л.В. Художественно-аналитический подход к изучению живописного наследия эпохи Ренессанса как метод проектирования современных подиумных коллекций // Научный журнал «Костюмология», 2019 №1, <https://kostumologiya.ru/PDF/07TLKL119.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Aksenova-Sh. L.V. (2019). Artistic and analytical approach to the study of the Renaissance pictorial heritage as a design method in the runway collections. *Journal of Clothing Science*, [online] 1(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/07TLKL119.pdf> (in Russian)

УДК 7.05:687.016

Аксёнова-Шабловская Людмила Владимировна

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Санкт-Петербург, Россия
Институт дизайна костюма
Кафедра «Дизайна костюма»
Ассистент преподавателя
Кафедра «Истории и теории искусства»
Аспирант
E-mail: milaksenova@inbox.ru

Художественно-аналитический подход к изучению живописного наследия эпохи Ренессанса как метод проектирования современных подиумных коллекций

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей художественно-аналитического метода в проектировании современных коллекций одежды. В рамках исследования автором проведен анализ актуальных подиумных моделей и представлены примеры образных решений, являющихся результатом аналитической работы и творческой интерпретации наследия Ренессанса. Изучение портретной живописи XVI века позволило обнаружить множество точек соприкосновения и сходств между образами с портретов и комплектами, созданными дизайнерами модных брендов.

В статье отражены направления, в которых модельером может вестись работа над художественным переосмыслением искусства портрета, для достижения главной цели – создания оригинального и узнаваемого модельного ряда или отдельных комплектов и предметов одежды, отвечающих последним модным тенденциям: анализ отдельных элементов источника для творчества, его деталей, свойств и качеств, выделение самых ярких и характерных черт и перенесение их на объект творчества; анализ отдельных элементов и деталей одеяния личности с живописного полотна, наиболее характерные для эпохи и максимально соответствующие актуальным модным трендам.

Творческие замыслы креативных директоров модных брендов весьма разнообразны, благодаря чему появляется возможность изучения характера переосмысления ими источника вдохновения. Представленные автором результаты анализа подиумных моделей и живописных полотен эпохи Ренессанса служат подтверждением актуальности использования исторического

костюма, объёмных форм, цветового, образного и композиционного решения портретов XVI века как основы для проектирования одежды, отличающейся актуальностью и новизной.

Статья является частью диссертационного исследования автора на тему взаимосвязи портретной живописи эпохи Ренессанса и современных модных коллекций.

Ключевые слова: мода; Ренессанс; подиумная коллекция; метод проектирования; портрет; XVI век; дизайнер костюма

Многие современные дизайнеры обращаются к наследию той или иной эпохи, чтобы наполнить свои коллекции узнаваемыми образами различных исторических периодов. Живописные полотна, скульптура и архитектурные сооружения, объекты природы, предметы декоративно-прикладного искусства, а также исторический костюм – всё это используется модельерами в качестве источника вдохновения для создания оригинальных моделей одежды [1]. Достояние эпохи Ренессанса подробно изучается креативными директорами модных брендов и в разнообразных формах интерпретируется, чтобы оказаться на подиумных дорожках мировых столиц на Неделе Моды в рамках показов сезонных коллекций, ведь именно этот период «создал первую литературу об одежде, первые руководства о том, как гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды» [2, с. 139]. Анализ живописного наследия западноевропейских мастеров Возрождения и его творческое переосмысление составляют основу метода проектирования, который может быть широко использован при разработке образных и конструктивных решений актуального костюма. Художественно-аналитический подход к исследованию портретов, а также жанровых композиций эпохи Ренессанса позволяет дизайнерам создавать креативные изделия, соответствующие современным модным тенденциям.

Таким образом, исследование модных коллекций последних сезонов и выделение отдельных моделей или коллекций в целом, которые являются результатом творческой интерпретации живописного наследия Ренессанса и большой аналитической работы, проведенной креативными директорами и дизайнерами модных брендов, представляется особенно актуальным в контексте изучения методологических аспектов проектирования современной дизайнерской одежды в рамках подготовки диссертации на тему взаимосвязи портретной живописи эпохи Возрождения и современных подиумных образов.

Разработка актуальных предметов одежды может вестись модельерами в различных направлениях. Одним из распространённых методов исследования источника для творчества, с которого непосредственно начинается весь процесс проектирования, является анализ его отдельных элементов, деталей, свойств и качеств, выделение самых ярких и характерных черт и перенесение их на объект творчества – современный костюм, преобразование в рамках задуманной концепции [3]. Так, например, живописное полотно может быть изучено дизайнером, содержание его разложено на отдельные составляющие с точки зрения образного и цветового решения, формы, и фактуры и использовано для работы над модельным рядом.

В коллекции Maison Margiela Couture весна–лето 2015 явно прослеживается влияние творчества Джузеппе Арчимбольдо (1526/27-1593) – прославленного итальянского художника, чьи портреты-натюрморты находились за рамками традиций художественных школ XVI века. Освоенные им техники живописи позволили художнику создать необычайно самобытные и уникальные в своем роде работы, пользующиеся популярностью среди любителей искусства и по сей день. Анализ картин авторства Арчимбольдо, выделение отдельных элементов среди множества составляющих уникальных портретов-натюрмортов и поиск возможностей их использования для проектирования современной одежды представляется перспективным дизайнерским приёмом. В одной из моделей коллекции Maison Margiela Couture весна–лето

2015 креативный директор Модного Дома Джон Гальяно (John Galliano), который «создавая одежду современных стилей, ... черпает вдохновение в исторических и этнических нарядах» [4, с. 164], использовал разнообразные морские раковины для создания трёхмерной композиции, очень напоминающей портреты работы Арчимбольдо (рис. 1).

Рисунок 1. Модель из коллекции *Maison Margiela Couture* весна–лето 2015¹

Рисунок 2. Джузеппе Арчимбольдо. *Вода*. 1566 г., Музей истории искусств, Вена, Австрия

Объёмный декоративный элемент расположен на пальто трапециевидного силуэта, со стояче-отложным воротником, потайной застёжкой, втачными рукавами, а также с двумя накладными карманами из прозрачного пластика с фигурными клапанами, отделанными тремя декоративными обтачными петлями. Цвет композиции в точности повторяет кораллово-красный цвет пальто, а глянцевая фактура «портрета» дополняется блеском карманов и латексных леггинсов. Образ модели дополнен причёской, напоминающей волосы, намоченные после погружения в воду и налипшие на лицо, а также макияжем, очерчивающим глаза и веки девушки блестящим декором круглой формы, похожим на жемчужины и рыбу чешую. Кораллово-красный цвет изделий модели, глянцевый блеск деталей, их форма, а также характер макияжа модели – всё это заставляет обратиться к работе Джузеппе Арчимбольдо «Вода» (1566 г.) (рис. 2 [5, с. 69]). В ней можно разглядеть и формы раковин, и переливы перламутра, и ярко-красные акценты кораллов и панциря ракообразного, которые, по всей видимости, вполне могли подсказать дизайнеру направление для творчества.

Другим направлением художественно-аналитического подхода в проектировании современной одежды может считаться изучение искусства портрета эпохи Ренессанса. Большое количество хорошо сохранившихся примеров этого жанра позволяет художникам-модельерам черпать знания в области исторического костюма. К сожалению, стоит констатировать, что до нашего времени дошло крайне мало предметов одежды этого периода истории [6]. С помощью анализа отдельных элементов и деталей одеяния персонажей с живописных полотен, можно выделить орнаментальные мотивы, цветовой колорит, сочетания фактур материалов, элементы декора, наиболее характерные для эпохи и максимально соответствующие актуальным модным трендам, способные, при грамотной интерпретации, обогатить образное решение современных моделей одежды.

¹ Электронная версия журнала Vogue // URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-couture/maison-martin-margiela/slideshow/collection#5> (дата обращения: 06.04.2017).

Креативный директор бренда Undercover Джун Такахаша (Jun Takahashi) в коллекции осень–зима 2017/2018 также, вероятно, обратился к искусству портрета XVI века, как одному из инспирирующих источников. Представленные образы формируются из различных элементов, отсылающих к эпохе Возрождения – силуэтные формы, пропорциональное распределение объёмов, а также конкретные детали, такие как плёные воротники, манжеты, рукава и юбки разнообразных размеров. Интересным представляется сходство одной из подиумных моделей с образом с портрета Эрменгард фон Ритберг работы Германа Тома Ринга (1564 г.) (рис. 3, рис. 4). Первое, что сразу привлекает внимание при взгляде на портрет и модель коллекции, – это цветовое решение и форма воротника «фреза». Оттенки красного, белого, зеленого и чёрного, а также орнаментальные мотивы и использование цветовых блоков-полос – всё это делает образы похожими.

Рисунок 3. Модель из коллекции Undercover осень–зима 2017/2018²

Рисунок 4. Герман Том Ринг. Портрет Эрменгард фон Ритберг, 1564 г., из частной коллекции Фрица Томе (Fritz Thomée)

Дама на портрете облачена в чёрно-красное полосатое платье с узким лифом, длинными узкими рукавами с отделкой на уровне локтя и манжетами в виде рюша, с полосатой плиссированной юбкой на спрингере с плиссированным белым фартуком. Роба-марлотт – «верхняя парадная аристократическая женская одежда из парчи, бархата или атласа, распашная, с короткими рукавами «фонариком» на манжете» [7, с. 531] – с объёмными буфами, с декоративными разрезами, соединёнными украшениями в виде цветов, отделан богатой золотой вышивкой, а высокий стоячий воротник украшает белый кружевной плёный рюш. Волосы дамы покрыты узорной сеткой, сплетённой из золотых нитей и жемчуга. В качестве аксессуаров на шее использованы широкие, крупные золотые цепочки, на руках – кольца.

Модель из коллекции Undercover осень–зима 2017/2018 состоит из трикотажного джемпера, связанного из полос различных цветов (красный, молочный, зеленый, бордовый орнамент) с фактурой гладкая вязка и «в резинку», отделана по краю рукавов и низу изделия белым шелковым рюшем с необработанными краями. Длинную красную меховую юбку украшает двойной орнаментированный пояс. На ногах модели – босоножки молочного цвета на высокой платформе и красной подошве. В качестве деталей – чёрные плёные манжеты, а также чёрно-молочная горгера – «воротник или оборка, заложенные из ткани мягкими или

² Электронная версия журнала Vogue // URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/undercover/slideshow/collection#13> (дата обращения: 18.09.2017).

жёсткими складками, прикрепленные к вороту» [8, с. 293], соединённая с чёрной укороченной пелериной с зеленым кантом. Лицо девушки и часть волос покрыты золотой сеткой.

Рассматривая комплектность модели из коллекции Undercover осень–зима 2017/2018 и девушки с портрета, можно заметить множество сходств: у обеих волосы покрыты золотой сеткой, воротник украшен плёной горгерой, прилегающий полосатый лиф с длинным узким рукавом, акцент на тонкой талии с переходом в объёмную юбку. Такое количество аналогичных деталей, переосмысленных в рамках современного модного пространства, может говорить о большой аналитической работе дизайнера бренда, проведенной при разработке коллекции, что позволило ему создать на базе творчества живописцев эпохи Ренессанса абсолютно оригинальное творческое решение.

Другим результатом применения художественно-аналитического метода в проектировании современной модной одежды является модель из коллекции Comme des Garçons весна–лето 2017 (рис. 5). Креативный директор бренда Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) из сезона в сезон поражает зрителей авангардными творческими решениями, в которых зачастую угадываются формы исторического костюма, создавая одежду, «которая искажает, а не подчёркивает женские формы, и использует необычные ткани, деконструируя их иногда вплоть до разрушения» [9, с. 152]. Так, представляется интересным сравнить подиумный образ с портретом женщины работы Лукаса Кранаха Младшего (1571 г.) (рис. 6).

Рисунок 5. Модель из коллекции Comme des Garçons весна–лето 2017³

Рисунок 6. Лукас Кранах Младший. Портрет женщины в чёрном платье, 1571 г., из частной коллекции

Рассматривая портрет, следует обратить внимание на одеяние женщины: чёрное, довольно объёмное платье с белым кружевным плёным воротником и кружевными манжетами, чёрная бархатная рюпа с высоко поднятыми буфами, белый чепец из тонкой ткани и чёрную шапочку поверх него.

Модель из коллекции Comme des Garçons весна–лето 2017 облачена в авангардный наряд, который можно рассмотреть, как крайне объёмное, гипертрофированное платье или пальто длиной ниже колена овального силуэта, с коротким рукавом, отлетной кокеткой (также объёмной) и бархатным набивным отложным воротником. В качестве дополнительных деталей использован белый воротник, собранный из объёмных конусов, напоминающий испанский

³ Электронная версия журнала Vogue // URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection#17> (дата обращения: 22.01.2019).

воротник конца XVI века, «когда он превратился в жёсткий, вертикально стоящий воротник, который окружал голову владельца... ограничивал подвижность головы, что придавало ей характерное приподнятое положение» [10, с. 430], а также головной убор из прозрачного пластика. На ногах модели – мягкие полусапоги из белой кожи.

Анализируя портрет и модель из коллекции, следует, прежде всего, отметить количество и качество цвета – в обоих случаях доминирует чёрный цвет, занимая практически всё пространство живописного полотна и подиумной модели. Также важно использование белого цвета. И на портрете, и в современном комплекте из коллекции *Comme des Garçons* белый цвет использован в небольшом количестве в верхней и нижней части композиции – в воротниках и манжетах/полусапожках. И в той, и в другой модели акцентирован плечевой пояс. Объём коротких рукавов авангардного пальто напоминает буфы ропы. Сходство видится и в головных уборах. Прозрачный, покрывающий часть лица сложный аксессуар подиумной модели может являться актуальным вариантом тонкого, полупрозрачного чепца дамы с портрета Лукаса Кранаха Младшего.

Анализ моделей коллекций дизайнеров и сравнение их с историческими костюмами портретов XVI века позволяет обнаружить многочисленные примеры творческой интерпретации костюма эпохи Ренессанса и его адаптации к современным требованиям моды. Модельеры проявляют большой интерес к портретам периода Возрождения, выделяя в произведениях силуэтные формы костюма, характер орнаментальных мотивов, колористическую гамму. Различие творческих замыслов креативных директоров модных брендов даёт возможность изучить способы переосмысления портретной живописи. Для создания оригинального и узнаваемого модельного ряда или отдельных комплектов и предметов одежды, отвечающих последним модным тенденциям, дизайнеры костюма используют образы и колорит с живописных полотен, интерпретируя их в разных направлениях. Интерес представляют, зачастую, отдельные элементы источника: его детали, свойства и качества. Часто актуальным представляется выделение наиболее ярких и характерных деталей и мотивов портрета и перенесение их на объект творчества с определённой степенью стилизации. Также, оказывается, безусловно, важным анализ непосредственно костюма портретируемого, и его адаптация актуальным модным трендам.

Таким образом, в результате изучения методологических аспектов создания оригинальных дизайнерских решений современного костюма можно констатировать, что художественно-аналитический подход к изучению живописного наследия эпохи Ренессанса – эффективный метод проектирования современных подиумных коллекций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксёнова-Шабловская Л.В. Обращение к костюму Византийской Империи и Средневековья в подиумных коллекциях XXI века // Вестник молодых учёных СПбГУПТД. 2018. № 4. С. 213–220.
2. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артня, 1989. 608 с.
3. Художественная роспись в дизайне костюма: методические указания / сост.: И.Н. Сафронова, Л.В. Аксёнова-Шабловская. СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. 31 с.
4. Мода. XVIII–XX вв. Киотский институт костюма / пер. с англ. Е.Е. Сырневой. М.: АСТ: Астрель, 2008. 192 с.
5. Джузеппе Арчимбольдо / сост. Андрей Астахов. М.: «Печатная слобода», 2014. – 122 с.
6. Эдвардс Лидия Как читать платье: путеводитель по изменчивой моде от Елизаветы Тюдор до эпохи унисекс / пер. с англ. И.Ю. Крупичевой. М.: Эксмо, 2019. 224 с.
7. Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов. Том I. М.: АО «Академия Моды», 1993. 545 с.
8. Anna Reynolds In fine style: The art of Tudor and Stuart Fashion / Royal Collection Trust, 2013. 300 p.
9. Fashion now / edited by Terry Jones. Taschen, 2012. 320 с.
10. Аксёнова-Шабловская Л.В. Испанский воротник XVI века как актуальная деталь костюма в современных подиумных коллекциях // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: матер. XXI междунар. науч. конф. / под ред. Н.М. Калашниковой. СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018. С. 429–433.

Aksenova-Shablovskaia Liudmila Vladimirovna

Saint-Petersburg state university of industrial technologies and design, Saint-Petersburg, Russia
Institute of fashion design
E-mail: milaksenova@inbox.ru

Artistic and analytical approach to the study of the Renaissance pictorial heritage as a design method in the runway collections

Abstract. The article is devoted to the consideration of the possibilities of the art-analytical method in the design of modern fashion collections. As part of the study, the author analyzed the contemporary runway models and presented examples of imaginative decisions that are the result of analytical work and creative interpretation of the Renaissance heritage. The study of portrait painting from the 16th century revealed many points of contact and similarities between images from portraits and outfits created by designers of fashion brands.

The article reflects the directions in which the designer can work on the artistic rethinking of portrait art in order to achieve the main goal – the creation of an original and recognizable lineup of outfits and garments that meets the latest fashion trends: analysis of individual elements of the source for creativity, its details, properties and qualities, highlighting the most striking and characteristic features and transferring them to the object of creativity; analysis of individual elements and details of the individual's apparel from the painting, most characteristic of the era and most closely related to current fashion trends.

The ideas of the creative directors of fashion brands are very diverse, making it possible to explore the nature of their rethinking of the source of inspiration. The results of the analysis of runway models and paintings of the Renaissance era presented by the author confirm the relevance of the use of historical costume, three-dimensional forms, color, figurative and composite solutions of portraits of the 16th century as the basis for designing clothes that differ in relevance and novelty.

The article is part of the author's dissertation research on the relationship of Renaissance portraiture and modern fashion collections.

Keywords: fashion; Renaissance; runway collection; design method; portrait; 16th century; fashion designer

REFERENCES

1. Aksyonova-Shablovskaya L.V. Obrashchenie k kostyumu Vizantiyskoy Imperii i Srednevekov'ya v podiumnykh kollektsiyakh XXI veka // Vestnik molodykh uchyonykh SPbGUPTD. 2018. № 4. S. 213–220.
2. Kibalova L. Illyustrirovannaya ehntsiklopediya mody. Praga: Artiya, 1989. 608 s.
3. Khudozhestvennaya rospis' v dizayne kostyuma: metodicheskie ukazaniya / sost.: I.N. Safronova, L.V. Aksyonova-Shablovskaya. SPb.: FGBOUVO «SPbGUPTD», 2017. 31 s.
4. Moda. XVIII–XX vv. Kiotskiy institut kostyuma / per. s angl. E.E. Syrnevoy. M.: AST: Astrel', 2008. 192 s.
5. Dzhuzeppe Archimbol'do / sost. Andrey Astakhov. M.: «Pechatnaya sloboda», 2014. – 122 s.
6. Ehdvards Lidiya Kak chitat' plat'e: putevoditel' po izmenchivoy mode ot Elizavety Tyudor do ehpokhi uniseks / per. s angl. I.Yu. Krupichevoy. M.: Ehksmo, 2019. 224 s.
7. Mertsalova M.N. Kostyum raznykh vremyon i narodov. Tom I. M.: AO «Akademiya Mody», 1993. 545 s.
8. Anna Reynolds In fine style: The art of Tudor and Stuart Fashion / Royal Collection Trust, 2013. 300 p.
9. Fashion now / edited by Terry Jones. Taschen, 2012. 320 s.
10. Aksyonova-Shablovskaya L.V. Ispanskiy vorotnik XVI veka kak aktual'naya detal' kostyuma v sovremennykh podiumnykh kollektsiyakh // Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii: mater. XXI mezhdunar. nauch. konf. / pod red. N.M. Kalashnikovoy. SPb.: FGBOUVO «SPbGUPTD», 2018. S. 429–433.