

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

2019, №2, Том 4 / 2019, No 2, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-2-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL219.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Аксёнова-Ш. Л.В. Портрет как средство композиционной организации современного костюма // Научный журнал «Костюмология», 2019 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Aksenova-Sh. L.V. (2019). Portrait as a means of composition of the modern costume. *Journal of Clothing Science*, [online] 2(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL219.pdf> (in Russian)

УДК 7.05:687.016

Аксёнова-Шабловская Людмила Владимировна

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

Портрет как средство композиционной организации современного костюма

Аннотация. Статья посвящена актуальному использованию жанра портрета в искусстве как основы для создания оригинальных орнаментальных композиций при проектировании современного костюма. В процессе исследования коллекций дизайнеров были выделены модели, в основе композиционного решения которых лежит портретное изображение в качестве орнаментального мотива. Статья иллюстрирована произведениями портретного жанра, послужившими первоисточником орнаментального изображения, дающими возможность оценить характер использования определённого портрета в конкретном модном образе.

В статье также отражены различные стилевые направления портретного искусства, опираясь на которые дизайнер может вести работу над созданием подиумных образов. Приведенные примеры демонстрируют возможный диапазон интерпретации портрета в соответствии со стилем и техникой его выполнения: масляная живопись, графика, портрет в стиле поп-арт, фотопортрет, – и его интеграции в современный костюм.

Представленные в статье результаты анализа коллекций дизайнеров костюма являются наглядным примером использования искусства портрета при разработке орнаментальных мотивов различной композиционной организации. Проектирование комплектов одежды и отдельных изделий, чьим композиционным центром или выразительным элементом декора выступает портрет, является эффективным и перспективным методом формирования узнаваемого модельного ряда.

Применение дизайнерами графических и живописных изображений в композиции современного костюма подтверждает актуальность творческой адаптации данного инспирирующего источника для проектирования подиумных моделей, соответствующих последним требованиям моды.

В данной статье представлена часть результатов научного исследования, проводимого автором в рамках подготовки диссертационной работы, посвященной формам использования портретного искусства эпохи Ренессанса в современных коллекциях одежды.

Ключевые слова: мода; портрет; композиция; костюм; дизайнер костюма; подиумная коллекция; орнаментальный мотив

Проектирование одежды является сложным и многоэтапным процессом. При организации композиции костюма необходимо учитывать важность взаимосвязи, согласованности и соподчиненности всех её элементов – одежды, обуви, аксессуаров, макияжа и причёски, – для создания законченного образа. Не последнюю роль в достижении гармонии составляющих элементов модели играет орнаментальное декорирование тканей и материалов. Грамотно найденная графическая формула рисунка в соответствии с последними модными тенденциями может заметно обогатить художественно-образное решение костюма, а также способствовать успешности изделия. Выбор конкретного орнамента среди многообразия его видов должен быть основан на принципе взаимосвязи орнаментального мотива с формой костюма, образом и обликом модели. Также необходимо учитывать актуальность и целесообразность использования определённого орнамента в рамках современного модного пространства.

Человеческая фигура и стилизованные изображения отдельных её частей – головы, лица, рук и т. д. – являются востребованными мотивами в коллекциях практически каждой Недели Моды. Подобные рисунки часто встречаются в подиумных моделях в виде монокомпозиций, купонных и раппортных рисунков на ткани, вышивки и аппликации. Характер изображений может быть весьма разнообразным, но особым образом следует отметить использование портрета в композиционном решении костюма. «Портрет – изображение человека на картине, фотографии, в скульптуре»¹ – различных форм и стилевых направлений можно встретить во множестве комплектов одежды.

Целью статьи является анализ современных подиумных коллекций и выделение в них моделей, чьим композиционным центром или выразительным элементом декора выступает портрет. В данном тексте представлена часть результатов научного исследования, проводимого автором в рамках подготовки диссертационной работы, посвященной формам использования портретного искусства эпохи Ренессанса в современных коллекциях одежды.

Изучение перспективных направлений в области дизайна костюма на основе модных сезонных коллекций велось последовательно, так как для творческого осмысления данных недостаточно их простой механической фиксации. Одной из основных задач стало обозначение основных образных и стилевых тенденций нескольких сезонов, выделение декоративных приёмов и средств достижения выразительности моделей, определение характера орнаментальных мотивов, их наличие или отсутствие [1]. Среди актуальных видов орнаментов были отмечены рисунки, где авторы апеллировали к женским и мужским портретам, выполненным в совершенно разных стилях мастерами различных исторических периодов.

Человек во все времена стремился найти наиболее подходящий способ отображения самого себя на объектах окружающей его среды, в том числе и на предметах одежды. Наскальная живопись с элементарными изображениями людей, рисунки из египетских пирамид, росписи греческих предметов декоративно-прикладного искусства, византийские мозаики и произведения различных видов искусств эпохи Ренессанса – всё это демонстрирует

---

¹ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Оникс, 2008. 736 с.

путь познания человеком собственного тела и возможностей его воспроизведения в материале тем или иным способом.

«Слово «портрет» образовано от латинского *portrahere* – «выдвигать вперед» или «выводить на свет» [2, с. 163], а жанр портрета может считаться одним из древнейших в искусстве. Несмотря на разнообразие художественных стилей его исполнения, представители жанра ставят перед собой единую цель – творческое воспроизведение характерных черт модели в интерпретации художника и выбранной им технике, где лицо портретируемого выступает в качестве композиционного и смыслового центра. «Художников-портретистов можно разделить на тех, кто стремится к объективности, и тех, кто скорее выражает собственные предпочтения» [3, с. 10]. Таким же образом возможно охарактеризовать и работы художников-модельеров, чьё творчество тесно связано с миром искусства. Кутюрье, как и художники, черпают вдохновение в существующем, чтобы выразить то, что они чувствуют и как они чувствуют. «Для обеих дисциплин референт одинаков и к нему сходится сеть общих точек, таких как использование цвета, движение, из которого может родиться форма, концепция или выбор темы» [4, с. 69].

«Портретная живопись – одна из самых доступных форм искусства и, возможно, наиболее ценимая» [5, с. 10], а примером её использования в дизайне современного костюма может служить коллекция Simone Rocha весна–лето 2019 (рис. 1). Дизайнер бренда Симон Роча (Simone Rocha), имея китайские и ирландские корни, в моделях сезона обратилась к портретам китайских наложниц, как источнику для поиска идей. В нескольких подиумных комплектах в качестве купонной орнаментальной композиции было использовано изображение девушки, выполненное в технике портрета работы Джузеппе Кастильони (Giuseppe Castiglione) (в Китае принял имя Ла Шинин (Lang Shining)) «Ароматная наложница» (2-я половина XVIII века) (рис. 2). Рисунки нанесены практически по всей плоскости шёлковых и хлопковых тканей белого и чёрного цветов платьев, покрытых чёрными и белыми шифоновыми шальями с отделкой кружевом.

Рисунок 1. Коллекция
Simone Rocha весна–лето 2019²

Рисунок 2. Джузеппе Кастильони.
Ароматная наложница, 2-я половина XVIII
века, Дворцовый музей, Пекин, КНР³

Графический портрет величайшего композитора Людвиг ван Бетховена (Ludwig van Beethoven, 1770–1827 гг.) был использован в коллекции мужской одежды Undercover

² Электронная версия журнала Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/simone-rocha/slideshow/collection#19> (дата обращения: 17.09.2018).

³ Лицензия <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>.

осень–зима 2019/20 (рис. 3). «Эстетика бренда представляет собой анархическое столкновение насилия (разрезанные, разорванные и перешитые ткани) и поэзии (шифон, кружево и выцветшие цветочные принты)» [7, с. 268], что полностью отражено в подиумных моделях, созданных под вдохновением романом Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» (Anthony Burgess, «A Clockwork Orange», 1962 г.) и одноимённым фильмом, снятым в 1971 году режиссёром Стэнли Кубриком (Stanley Kubrick). Образ Бетховена (рис. 4) появляется в нескольких комплектах, один из которых представляет собой костюм из искусственного меха молочного цвета с капюшоном, трикотажный джемпер с воротником «turtle neck»; поверх костюма надета прозрачная непромокаемая накидка без рукавов с капюшоном. В качестве аксессуаров – коричневые резиновые сапоги, высокие кожаные перчатки мятного цвета, кольцо с крупными подвесами, а также вязаный берет молочного цвета, украшенный искусственной розой и страусовыми перьями. Портрет композитора занимает центральное положение в композиции костюма в виде принта.

Рисунок 3. Коллекция мужской одежды Undercover осень–зима 2019/20⁴

Рисунок 4. Людвиг Михалеk (Ludwig Michalek). Людвиг Ван Бетховен, ок. 1900 г., частная коллекция

Одним из ярких стилевых направлений в искусстве 2-й половины XX века, не теряющим актуальность и в настоящее время, является поп-арт. Образы и предметы, материальные ценности общества потребления составляют в нём основу для творчества. Произведения, выполненные в стиле поп-арт, в свою очередь, вдохновляют дизайнеров костюма, которые охотно используют яркие портреты искусства, порождённого массовой культурой. Среди наиболее прославленных представителей поп-арта следует выделить Энди Уорхола (Andy Warhol). Многие «портреты созданы по фотографиям, которые Уорхол снимал и перерабатывал сам. Затем оригиналы были сильно увеличены, методом шелкографии перенесены на холсты с грунтом разного цвета и помещены рядом друг с другом или друг на друге» [7, с. 260].

Для создания коллекции Versace весна–лето 2018 главный дизайнер бренда Донателла Версаче (Donatella Versace) обратилась к архивам Модного Дома за 1991–1995 годы. Отдавая дань памяти своему брату, создателю бренда Джанни Версаче (Gianni Versace), Донателла использовала ключевые элементы и принты знаковых подиумных моделей, включая орнаментальные мотивы тканей, основанные на портретах Мэрилин Монро и Джеймса Дина работы Энди Уорхола (рис. 5). Изображения артистов скомпилированы в многоцветную

⁴ Электронная версия журнала Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2019/menswear/undercover/slideshow/collection#4> (дата обращения: 17.01.2019).

раппортную композицию и перенесены в некоторые комплекты одежды: на блузу и колготки с босоножками, мини-платье без рукавов с плечевыми накладками и сапоги-ботфорты, где рисунок дополнен стразами. Длинное платье на бретелях с фигурной линией декольте, украшенное стразами, и искрящийся комбинезон плотно прилегающего силуэта с длинным рукавом также выполнены из тканей с орнаментальными мотивами в стиле поп-арт. Изображения, в которых использованы «кричащие краски для подчёркивания пестроты и показного блеска, столь характерных для массовой культуры» [8, с. 5], полностью соответствуют образному решению модели, стилевому направлению и назначению костюма, что является необходимым условием для достижения гармонии в костюме.

Рисунок 5. Коллекция Versace весна–лето 2018⁵

Рисунок 6. Энди Уорхол. Мэрилин Монро. 1967 г., частная коллекция

Креативный директор бренда Undercover Джун Такахаша (Jun Takahashi) в коллекции женской одежды сезона весна–лето 2019 также сфокусировался на стиле поп-арт и поп-культуре (рис. 7). Модели одежды были созданы в сотрудничестве с фотографом Миком Роком (Mick Rock), который являлся фотохроникером Дэвида Боуи (David Bowie) во времена Ziggy Stardust (рис. 8). Такахаша получил от фотографа разрешение на использование снимков Боуи для создания интарсионной вязки, вышивки, а также принтов, чтобы включить их в модельный ряд. Особого внимания заслуживает модель, одетая в широкие атласные брюки золотисто-песочного оттенка с отворотами и ярко-розовый джемпер over-size. Расположенный по всему переду зеленого цвета с включением люрексной нити портрет Дэвида Боуи, выполненный с помощью технологии вязки интарсия в контрастных цветах и цветовых блоках, напоминает технику работы с портретами звезд Энди Уорхола. «В этих изображениях известных личностей Уорхол возрождает жанр портретной живописи и популяризирует его в типичной поп-артистской манере» [7, с. 260]. Образ модели дополнен креативной прической со сложным окрашиванием в розовый и чёрный цвет и зеленой помадой. В качестве аксессуара – ярко-розовые перчатки, в качестве обуви – блестящие босоножки на высокой платформе.

⁵ Электронная версия журнала Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/versace/slideshow/collection#53> (дата обращения: 22.09.2017), рис. 6 [4, с. 30].

*Рисунок 7. Коллекция
Undercover весна–лето 2019⁶*

*Рисунок 8. Mick Rock. Ziggy Stardust
(David Bowie). 1973, Morrison Hotel Gallery*

В настоящее время, пожалуй, одной из самых востребованных форм портрета можно назвать фотографию. «Уже в течение первого года после того, как Луи Дагер (1787–1851) сделал знаменитый снимок парижского бульвара, начали появляться фотографические портреты» [9, с. 15]. С развитием современных технологий фотоискусство, зародившееся ещё в XIX веке, стало доступно огромной массе людей. Любители, наряду с профессионалами, предлагают разнообразные творческие решения в области фотографии, используют классические приёмы съёмки и актуальные новейшие находки цифровой техники. Для одного художника фотография сама по себе является конечным результатом творческого процесса, для другого же становится лишь отправной точкой, основой для создания оригинального произведения искусства. Фотопортреты являются практически неотъемлемой частью модных коллекций. На их основе создаются принты и набивки, количество и качество которых зависит от индивидуальной задумки дизайнера и несколько ограничено требованиями модных тенденций.

Яркий пример использования фотопортрета в композиции костюма можно встретить в коллекции бренда R13 сезона осень–зима 2017/18 (рис. 9). Главный дизайнер Крис Леба (Chris Leba), работая над комплектами, вдохновлялся стилем гранж, и это легко заметить по платьям с цветочными орнаментами в сочетании с чёрными кожаными пальто и куртками, а также достаточно грубой обувью. Самым очевидным напоминанием о стиле гранж является подиумная модель, одетая в чёрное платье-свитшот с намеренно удлиненным рукавом и принтом в виде сильно увеличенной фотографии Курта Кобейна (Kurt Cobain), основателя группы Nirvana и родоначальника этого направления, курящего сигарету. Изображение нанесено на изделие с помощью пленочной термотрансферной печати, что делает его глянцевым и добавляет яркости цветовому решению. Образ модели дополнен причёской с эффектом небрежности, а также массивными ботинками на платформе с цветочным рисунком. В данном комплекте оригинальная фотография работы Джесси Фромана (Jesse Frohman) 1993 года не была изменена и осталась максимально узнаваемой для зрителя (рис. 10).

⁶ Электронная версия журнала Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/undercover/slideshow/collection> (дата обращения: 25.02.2019).

Рисунок 9. Коллекция R13 осень–зима 2017/18⁷

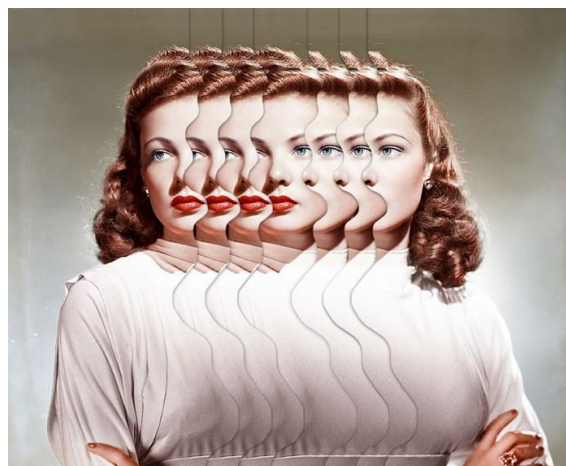

Рисунок 10. Kurt Cobain, Nirvana, by Jesse Frohman, 1993, Morrison Hotel Gallery

Еще одним примером привлечения фотопортретов для создания выразительных композиций в костюме является коллекция Undercover осень–зима 2016/17 (рис. 11). В моделях использованы работы современного немецкого художника-коллажиста Мэттью Бурела (Matthieu Bourel), превращающего винтажные фотографии в сложные сюрреалистические изображения, разбирая лица на детали, складывая из них мозаики и создавая размноженные маски. На основе фотоколлажей из серии «Duplicity» (рис. 12) были разработаны орнаментальные мотивы для дальнейшего воспроизведения в комплектах одежды. «Орнамент ткани как один из элементов композиции костюма, должен быть согласован с его формой» [10]. При разработке изображения необходимо учитывать его соразмерность масштабу человека, а также характер силуэта. Так, в одной из подиумных моделей укрупнённое изображение легло в основу купонного рисунка широких брюк, а монокомпозиция, расположенная на трикотажном джемпере, повторяет коллаж Бурела в более мелком масштабе, занимая центральное положение на груди.

Рисунок 11. Коллекция Undercover осень–зима 2016/17⁸

Рисунок 12. Matthieu Bourel. Duplicity serie. 2014, частная коллекция⁹

⁷ Электронная версия журнала Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/r13/slideshow/collection#26> (дата обращения: 25.02.2019)

⁸ Электронная версия журнала Vogue. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/undercover/slideshow/collection#5> (дата обращения: 25.02.2019).

⁹ Сайт, посвященный искусству, дизайну, фотографии, архитектуре, науке и технологиям My Modern Met. URL: <https://mymodernmet.com/matthieu-bourel-duplicity-serie-collage/> (дата обращения: 25.02.2019).

Таким образом, анализ моделей коллекций дизайнеров позволяет обнаружить множество примеров художественной адаптации портретного искусства при проектировании современного костюма. Наглядным подтверждением является разнообразие стилевых направлений и форм использования портрета в композиционном решении орнаментальных мотивов подиумных моделей. Изучение актуальных комплектов одежды позволяет выделить множество работ художников-портретистов и фотографов, являющихся композиционным центром модных образов, несущих информационный, познавательный и, одновременно, декоративный характер. Перенесённые в костюм интерпретации портретов, выполненных в различных техниках в разные исторические эпохи, в соответствии с назначением модели, её стилем и образным решением, являются подтверждением актуальности использования портретного жанра в искусстве как основы для проектирования орнаментального наполнения перспективных подиумных моделей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Художественная роспись в дизайне костюма: методические указания / сост.: И.Н. Сафронова, Л.В. Аксёнова-Шабловская. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. 31 с.
2. Сьюзи Ходж Главное в истории искусств / пер. с англ. Евгении Дубровской. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 224 с.
3. Чарльз Виктория, Карл Х. Клаус 1000 шедевров. Портрет. СПб: «Издательство АЗБУКА», 2014. 544 с.
4. Valerie de Givry Art & Mode. L'inspiration artistique des créateurs de mode. Paris: Regard, 1998. 172 p.
5. Aileen Ribeiro, Cally Blackman A portrait of fashion. National Portrait Gallery, London (NPG), 2015. 288 p.
6. Fashion now / edited by Terry Jones. Taschen, 2012. 320 p.
7. Музей Людвига в Русском Музее / Коллектив авторов. СПб.: Palace Editions, 1998. 304 с.
8. Эрик Шейнс Энди Уорхол / пер. с англ. Юлии Евелевой. М.: ООО «Магма», 2005. 80 с.
9. Йен Хейдн Смит Главное в истории фотографии / пер. с англ. Анны Агаповой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 224 с.
10. Орнаментальные мотивы в дизайне костюма: учебное пособие / сост.: И.Н. Сафронова, М.О. Потехина, Л.В. Аксёнова. СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. 71 с.

Aksenova-Shablovskaia Liudmila Vladimirovna

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

Portrait as a means of composition of the modern costume

Abstract. The article is devoted to the use of the portrait genre in art as a basis for creating original ornamental compositions in the design of a modern costume. In the process of studying the collections of designers, models were singled out, the compositional solution of which was based on a portrait image as an ornamental motive. The article is illustrated with works of the portrait genre, which served as the primary source of the ornamental image, making it possible to evaluate the nature of the use of a certain portrait in a particular fashionable image.

The article reflects the various styles of portrait art, based on which the designer can work on the creation of runway looks. These examples demonstrate the possible range of interpretation of the portrait in accordance with the style and technique of its implementation: oil painting, graphics, portrait in the pop art style, photo portrait – in contemporary fashion.

The results of the analysis of the collections of fashion designers presented in the article are a good example of the use of portrait art in the development of ornamental motifs of various compositional organizations. The development of sets of clothes and individual products, whose compositional center or expressive element of the decor is a portrait, is an effective and promising method of forming a recognizable lineup.

The use of graphic and pictorial images by designers in the composition of a modern costume confirms the relevance of the creative adaptation of this source of inspiration for designing runway models that meet the latest fashion requirements and trends.

This article presents some of the results of scientific research conducted by the author in the preparation of a thesis on the forms of use of portrait art of the Renaissance in modern fashion collections.

Keywords: fashion; portrait; composition; costume; fashion designer; catwalk collection; ornamental motif

REFERENCES

1. Khudozhestvennaya rospis' v dizayne kostyuma: metodicheskie ukazaniya / sost.: I.N. Safronova, L.V. Aksyonova-Shablovskaya. – SPb.: FGBOUVO «SPbGUPTD», 2017. 31 s.
2. S'yuzi Khodzh Glavnoe v istorii iskusstv / per. s angl. Evgenii Dubrovskoy. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2018. 224 s.
3. Charl'z Viktoriya, Karl KH. Klaus 1000 shedevrov. Portret. SPb: «Izdatel'stvo AZBUKA», 2014. 544 s.
4. Valerie de Givry Art & Mode. L'inspiration artistique des créateurs de mode. Paris: Regard, 1998. 172 p.
5. Aileen Ribeiro, Cally Blackman A portrait of fashion. National Portrait Gallery, London (NPG), 2015. 288 p.
6. Fashion now / edited by Terry Jones. Taschen, 2012. 320 p.
7. Muzey Lyudviga v Russkom Muzee / Kollektiv avtorov. SPb.: Palace Editions, 1998. 304 s.
8. Ehrik Sheyns Ehndi Uorkhol / per. s angl. Yulii Evelevoy. M.: OOO «Magma», 2005. 80 s.
9. Yen Kheydn Smit Glavnoe v istorii fotografii / per. s angl. Anny Agapovoy. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2018. 224 s.
10. Ornamental'nye motivy v dizayne kostyuma: uchebnoe posobie / sost.: I.N. Safronova, M.O. Potekhina, L.V. Aksyonova. SPb.: FGBOUVPO «SPGUTD», 2013. 71 s.