

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

2021, №2, Том 6 / 2021, No 2, Vol 6 <https://kostumologiya.ru/issue-2-2021.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/31IVKL221.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Филимонова М., Лопатина М.В. Современная интерпретация творчества А.Я. Головина // Научный журнал «Костюмология», 2021 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/31IVKL221.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Filimonova M., Lopatina M.V. (2021). Modern interpretation of A.Ya. Golovin. *Journal of Clothing Science*, [online] 2(6). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/31IVKL221.pdf> (in Russian)

Филимонова Мария

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»
Учащаяся

Лопатина Мария Валерьевна (руководитель исследовательской работы)

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»
Педагог дополнительного образования

Научный консультант: **Некрасова Галина Николаевна**
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия
Доктор педагогических наук, профессор

Современная интерпретация творчества А.Я. Головина

Аннотация. В работе проводится изучение творчества художника, театрального декоратора XIX–XX веков Александра Яковлевича Головина с применением современных компьютерных технологий. Анализ творческого наследия послужил основой для разработки коллекции шелковых платков. В работе анализируется биография и творческая деятельность Александра Яковлевича Головина. Проводится изучение использования картин художников в современном дизайне костюма. И сделана подборка картин А.Я. Головина для создания принтов на основе которых может быть разработана и изготовлена коллекция шелковых платков, как прототипы и творческие образцы для производителей шелковых платков, шарфов и других аксессуаров.

Ключевые слова: праздничная одежда; Головин А.Я. принты; шелковые платки; костюм; мода

Введение

В настоящее время с развитием цифровых технологий широкую популярность приобретают компьютерная графика, 3D-моделирование. Изобразительное творчество часто приобретает упрощенный вид и переходит в виртуальную реальность. С приходом современной графики теряется интерес у молодежи к произведениям изобразительного искусства прошлых лет. Творчество художников-классиков часто забывается, становится не актуальным. Однако надо отметить, что картины великих художников могут стать источником творчества для современного искусства.

Так в 2008 году Джон Гальяно для дома моды «Диор» создал коллекцию современной одежды на основе творчества художника Густава Климта. В 2013 году Гийом Анри для бренда «Carven» разработал коллекцию одежды с произведениями Иеронима Босха.

В современном мире очень часто используют картины известных художников лишь как репродукции в дизайне интерьера, одежды, посуде, бумажной продукции, аксессуарах. Это вносит свою изюминку в дизайн изделия.

Изучая многогранное творчество художника, театрального декоратора XIX–XX веков Александра Яковлевича Головина, мы задумались, а возможно ли его произведения сделать актуальными в современном мире, представить их в новой интерпретации.

Таким образом, **тема нашего исследования** звучит так: современная интерпретация творчества А.Я. Головина.

Исходя из вышесказанного, **целью** исследовательской работы будет разработка **современного продукта (коллекции шелковых платков) на основе творчества А.Я. Головина с применением современных компьютерных технологий.**

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие **задачи**:

1. Изучить биографию Александра Яковлевича Головина.
2. Рассмотреть многогранную творческую деятельность А.Я. Головина.
3. Изучить использование картин художников в современном дизайне.
4. Рассмотреть виды принтов и паттернов.
5. Разработать творческую концепцию проекта.
6. Выполнить подготовительный этап в разработке принтов.
7. Сделать подборку картин А.Я. Головина для создания принтов.
8. Разработать принты для платков.
9. Проанализировать готовую коллекцию платков.

Объект исследования: творчество А.Я. Головина.

Предмет исследования: возможности современной интерпретации творчества А.Я. Головина.

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, анализ разновидностей платков.

Практическая значимость работы: полученный практический материал может применяться в учебном процессе образовательных учреждений при подготовке дизайнеров, а также на занятиях в студиях костюма и моды. На основе исследования разработана и изготовлена коллекция шелковых платков, которая может стать прототипом, творческим образцом для производителей шелковых платков, шарфов и других аксессуаров.

1. Биография Александра Яковлевича Головина

Александр Яковлевич Головин — известный российский и советский художник, сценограф, театральный декоратор.

В России он известен в качестве художника, который смог объединить в своих картинах реалистическую живопись, модернизм и элементы импрессионизма. В театральном мире

Головин известен в качестве декоратора и сценографа. Его картины наполнены красотой и гармоничностью, а многие критики называли их «музыкой для глаз».

Александр Головин родился в Москве в семье священника, где очень любили театр, музыку и литературу. Когда он подрос, то переехал вместе с родителями в живописное село Петровско-Разумовское. Там его заметил и открыл его талант Н.И. Железнов — руководитель Петровской земледельческой и лесной академии, где служил отец Александра Головина. Железнов часто приходил в гости к Головиным. Именно он смог привить мальчику любовь к пейзажной живописи. Среднее образование А.Я. Головин получил в Поливановской гимназии.

По окончании учебы Головин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества — 3 года на архитектурном отделении и 4 года на живописном факультете. Здесь произошло его знакомство со многими участниками абрамцевского кружка. Абрамцевский кружок — это неформальное объединение русской интеллигенции (художников, музыкантов, театральных деятелей и др.).

По мнению искусствоведов, любимым учителем А.Я. Головина был Василий Поленов, он оказал на художника большое влияние. В училище Александр Яковлевич также познакомился с художницей Еленой Поленовой (сестра Василия Поленова), которая помогала и опекала Головина, а также часто ездила с ним на выставки и этюды.

В 1884 году умерла мать Александра Яковлевича Головина. Произошедшее печальное событие изменило привычную жизнь художника. Он остался практически без денег, поэтому ему пришлось заниматься различными подработками: он занимался росписью атласных тканей и керамики, делал мебель и различные декоративные изделия, рисовал портреты на заказ. В 1889 году он с трудом смог насобирать денег на путешествие в Париж — там он вместе с другими членами абрамцевского кружка был участником в оформлении Русского павильона кустарных промыслов. Парижское путешествие оказало на художника большое влияние, именно там он познакомился с европейским импрессионизмом и модернизмом.

Позднее Головину поступает приглашение в Большой театр на должность декоратора и театрального художника-оформителя. Во время его работы он успешно оформляет многие российские спектакли в народном стиле — «Русалка», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Руслан и Людмила» и многие другие. В это же время он также создает серию керамических панно.

1907–1912 годы принято считать настоящим триумфом А.Я. Головина. В это время он знакомится с известными художниками, которые входят в объединение «Мир искусства» (художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х годов), он быстро и легко находит с ними общий язык. Сергей Дягилев регулярно публикует его работы, в которых художник тонко смешивает русские народные традиции и живопись европейского модерна. В 1908 году Головин выступает в качестве главного художника-оформителя оперы Мусоргского «Борис Годунов» в Париже. Искусствоведы отмечают, что во многом именно благодаря таланту Александра Яковлевича удалось успешно сделать популярным русское искусство в Европе в рамках Русских сезонов Дягилева. Чуть позже начинается плодотворное сотрудничество Головина с Мейерхольдом. Их известные совместные постановки — «Орфей и Эвридика», «Маскарад» и многие другие.

В 1912 году у Александра Головина обнаружили первые признаки сердечной болезни. Из-за этого он в 1913 году переселился в Царское село, которое он не покидал до своей смерти. До 1917 года он делал мелкие театральные заказы, а после прихода к власти большевиков ситуация усугубилась — в моду вошел советский авангард, который почти не имел точек соприкосновения со старым модернизмом, поэтому Головин остался не удел. Последние годы жизни живописец провел уединенно, умер в 1930 году от сердечного приступа.

После себя Головин оставил большое количество картин и театральных работ. Александр Яковлевич Головин изящно синтезировал европейские школы (импрессионизм, постимпрессионизм, модернизм) с каноном русской пейзажной живописи. Но Головин не только мастерски владел кистью — он также делал мебель, создавал керамические панно, проектировал костюмы и так далее.

2. Многогранная творческая деятельность А.Я. Головина

Творческая деятельность А.Я. Головина многогранна и интересна. Александр Яковлевич Головин принадлежит к плеяде блистательных театральных живописцев, работавших в начале 20 века. Он является необычайно своеобразным художником, искусство которого отличается неповторимым оригинальным стилем. Головин проявил себя как мастера портрета, натюрморта и пейзажа, но подлинную славу обрел как театральный декоратор.

Творческое развитие молодого художника шло медленно, чем у сверстников. Очень долго он не решался приступить к созданию жанровых полотен, ограничиваясь написанием небольших пейзажей, которые отличались ярким колоритом, но из-за излишней детализации казались тяжеловесными и дробными.

Писать пейзажи художник начал во время обучения в МУЖВиЗе, но после его окончания редко обращался к этому жанру. Однако нужно отметить, что в своей театрально-декорационной деятельности Головин нередко воспроизводил великолепные образы природы. Всерьез заниматься станковым пейзажем мастер стал только около 1907 г. Вот как он выражал свое отношение к нему: «В пейзажной живописи я всегда предпочитал импровизировать, а не воспроизводить действительность, — вероятно, также по причине преимущественного интереса к живописным задачам».

В 1898–1899 годах Головин занимался в абрамцовской гончарной мастерской, куда пришел по приглашению Е.Д. Поленовой. Одновременно с ним там работал и М.А. Врубель, который предложил принять участие в создании ряда панно для гостиницы «Метрополь». Главным украшением фасада этого здания стали майолики «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза», выполненные по эскизам М.А. Врубеля. Головину же принадлежат панно «Клеопатра», «Орфей», «Лебеди». Совместная работа с талантливейшим мастером над оформлением «Метрополя» стала для Александра Яковлевича настоящей школой декоративного искусства: он освоил принципы преобразования обыденного прозаического мира в фантастическое видение, а также научился «говорить» о давнем историческом событии современным языком.

В 1910–1920-х Головин написал ряд портретов своих современников — людей, так или иначе связанных с театральными кругами. Заметим, что если созданные ранее театральные портреты представляли зрителю актера в образе, то теперь художник сосредотачивает свое внимание непосредственно на личности модели (которая не всегда была артистом).

В 1917 Головин написал «Портрет В.Э. Мейерхольда». Режиссер изображен сидящим около зеркала, что позволило художнику передать все особенности его внешности: худощавость фигуры, выразительность лица и рук. Отражение модели в зеркале позволяет увидеть её со всех сторон. По сути, мастер представил на полотне близнецов: один из них, смотрящий умными глазами на зрителя, недоверчив, где-то даже скептичен, второй же — печальный. Однако Головин не дает однозначного ответа, кто из них подлинный Мейерхольд, а кто — зазеркальный.

Портретов в творческом наследии мастера немного, но они вошли в сокровищницу русского реалистического искусства, заняв достойное место наравне с работами

Б.М. Кустодиева, В.Д. Поленова, К.А. Коровина и других художников. Картины Головина отображают тенденцию отечественной дореволюционной портретной живописи — развитие реалистического декоративного портрета. В этом направлении живописец является одной из самых ярких фигур.

Особое место в творчестве Головина занимает натюрморт. Полотна, написанные в этом жанре, как правило, изображают цветы, которые были для художника неиссякаемым источником вдохновения. Натюрморты Александра Яковлевича во многом похожи между собой, но при этом каждый из них уникален. Мастер изображал только живые цветы, подчеркивая тем самым зависимость своего искусства от реально мира. Он писал их с большой, даже где-то «ботанической» точностью; в своих произведениях художник особенно любил использовать изящные фарфоровые или стеклянные вазы, статуэтки, подсвечники, чайники и многое другое. В качестве примера работы Головина в этом жанре можно назвать полотно «Фарфор и цветы». Оно является прекрасным образцом виртуозного мастерства, которого Александр Яковлевич добился в искусстве написания цветочных композиций. Натюрморты Головина отличаются весомой материальностью и в то же время они всегда декоративно утончены и «хрупки» по своей сути.

Театр оказался истинным призванием Головина. Все предшествовавшие поиски в различных областях творчества были как бы подготовкой к театральному поприщу. Опыт монументалиста облегчал ему решение масштабных задач сценического оформления, работа в портретном жанре помогала создавать острые психологические характеристики персонажей при сочинении эскизов костюмов и гримов, навыки художника-прикладника пригодились при изготовлении бутафории, реквизита, орнаментальной разработке одежды сцены. В театре в полную силу развернулся декоративный дар Головина-живописца.

Живописный образ Головина включал в себя все элементы спектакля, и прежде всего его сценическое пространство. Он тщательно продумывал планы, высоты, игровые точки; разрабатывал подробную световую палитру. Головин является «отцом современного театрально-декорационного искусства».

Постановка оперы «Ледяной дом» явилась крупным событием в культурной жизни Москвы. Декорации, написанные Александром Яковлевичем, имели ошеломляющий успех у публики, став откровением для искушенного московского зрителя. Пожалуй, впервые в истории театральных рецензий художественному оформлению спектакля было уделено не меньше внимания, чем солистам. Нужно сказать, что в 1900 эскизы декораций к «Ледяному дому» были выставлены на академической выставке наравне со станковыми произведениями. Эта работа стала для Головина первой ступенькой в его головокружительной карьере.

В последующие несколько лет Александр Яковлевич оформил целый ряд постановок для императорского театра. Среди них балет Л. Минкуса «Дон Жуан», для которого Головин выполнил декорации к первой и последней картине спектакля, и опера Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка».

К оформлению «Псковитянки» художник подошел неординарно. Мастер не стал придерживаться старых принципов построения композиции декораций оперных спектаклей, когда задник располагался строго параллельно рампе, а боковые кулисы, расходясь от нее, должны были образовывать условную фронтальную перспективу. Александр Яковлевич использовал совершенно иные приемы. Он строил сценическую композицию не фронтально, а по диагонали, при этом кулисы и задник располагались под разными углами к рампе, а иллюзия глубины пространства создавалась за счет ритмического чередования плоскостей, объемов и различных световых и цветовых акцентов. Спектакль имел шумный успех у зрителей, однако среди критиков высказывались мнения о недопустимости подобного оформления.

Одним из самых главных событий стала работа в Мариинском театре над оперой М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Работа над «Русланом и Людмилой» позволила Александру Яковлевичу окончательно определить свой стиль, именно здесь полностью сложилась декоративная система, которую мастер будет использовать в других постановках. Характерной чертой новой манеры художника стала сложная соподчиненная трактовка живописной формы, «разбитой» на множество мельчайших форм и цветов, гармонично взаимодействующих благодаря контрастам и ритмам. Довольно скоро пейзажи Головина начали походить на красочные панно, реалистические образы природы приобрели декоративный характер. Например, в работе «Пейзаж. Павловск», «Умбрийская долина» и другие.

В 1925 Головин совершил поездку в Одессу, где принял участие в реконструкции оперного театра, пострадавшего от пожара. В это же время он познакомился с К.С. Станиславским, который приехал в приморский город в связи с гастролями Московского художественного театра, Знакомство переросло в творческое сотрудничество — режиссёр пригласил художника оформить спектакль "Евгений Онегин" в Ленинградском театре. Александр Яковлевич с большим энтузиазмом взялся за создание эскизов. К. сожалению, постановка не была осуществлена, но возникшее в ходе этой работы взаимопонимание двух деятелей русского театра дало превосходный результат. Через два года их совместными усилиями на сцене МХАТа был поставлен спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше, ставший всемирно известным шедевром.

В 1928 Александр Яковлевич стал первым из советских сценографов, кому было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Творчество А.Я. Головина разнообразно. Он смог проявить свой талант в разных направлениях искусства. На наш взгляд, работы А.Я. Головина могут стать источником творчества в современном дизайне.

3. Использование картин художников в современном дизайне

В настоящее время очень часто используют репродукции картины художников в дизайне интерьера, декорировании одежды, посуды, бумажной продукции, зонтов и других аксессуаров. Это всегда вносит свою изюминку в дизайн изделия.

В интерьере репродукции картин художников часто используют как постеры, модульные картины, печати на диванных подушках, отдельные элементы декора, напольные вазы, коллажи (рис. 1, 2).

Репродукций картин художников также часто используют в декоре одежды. Обычно это принты на футболках, свитшотах, толстовках, джинсовых курточках. Они украшают одежду и делают ее оригинальной (рис. 3).

Рисунок 1. Примеры использования репродукций картин художников в дизайне интерьера

Рисунок 2. Примеры использования репродукций картин художников в текстиле и в дизайне ваз

Рисунок 3. Примеры использования репродукций картин художников в одежде

На полках магазинов часто можно найти ежедневники, блокноты, обложки на проездные карточки, обложки на паспорта, открытки и другую канцелярскую продукцию с использованием картин художников (рис. 4). Они пользуются большим спросом у покупателей как идея для хорошего подарка.

Рисунок 4. Примеры использования репродукций картин художников в канцелярских товарах

Кроме того, репродукции картин художников можно встретить на зонтах, сумках, посуде и других аксессуарах и предметах быта (рис. 5).

При декорировании интерьера или предметов и аксессуаров репродукции картин художников часто используют целиком, либо их фрагменты. В редких случаях в интересных дизайнах предметов быта или аксессуарах можно встретить картины художников в виде коллажа или в иной интересно подаче.

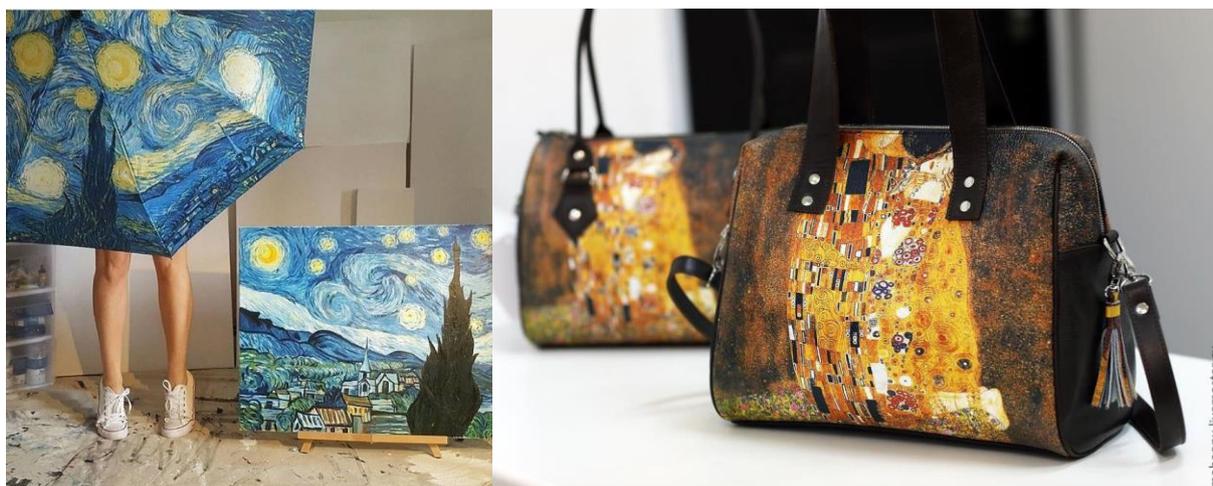

Рисунок 5. Примеры использования репродукций картин художников на зонтах и сумках

Проанализировав представленный выше материал, можно сделать вывод, что картины художников редко используют для создания принта ткани. Однако ткани с изображением картин смогут сделать даже самое простое текстильное изделие оригинальным, единственным в своем роде.

4. Разновидности принтов и паттерны

При разработке принтов нужно знать, какие разновидности принтов бывают и что такое «паттерн», для чего он нужен.

Принт — это изображение, нанесенное определенным способом на ткань, бумагу или другую поверхность. Принты бывают разных видов. Каждый отдельный вид принтов имеет свои особенности и область применения. Рассмотрим это подробнее в таблице 1.

Таблица 1

Разновидности принтов

Виды принтов	Особенности принта	Область применения	Пример
1. Цветочный принт	Принт с изображением цветов. Он делится на две основные подгруппы — это крупный и мелкий цветочный принт.	Цветочный принт придает образу романтичность и свежесть. Его часто используют для создания женской и детской одежды.	
2. Анималистический принт	Узор в виде окраса какого-либо животного.	Анималистический принт применяется чаще всего в женской и детской одежде.	

Виды принтов	Особенности принта	Область применения	Пример
3. Геометрический принт	Узор, состоящий из полос, гороха и клетки. Он считается самым главным из всех принтов.	Геометрический принт чаще всего применяется для создания спортивной, деловой одежды.	
4. Этнический принт	Узор напоминающий или совпадающий с национальным узором того или иного этноса или народа. Главное правило здесь — не сочетать принты двух разных культур в рамках одного образа, даже если вы двумя руками за дружбу между этими народами.	Этнический принт чаще всего используется для создания современных платьев, футболок, сарафанов, туник, блуз.	
5. Абстрактный принт	Узор, у которого главная задача сделать акцент на цветовой пятно.	Этот принт чаще всего используется для создания аксессуаров, например, на шейных платках, шейных косынках или шالях.	

При создании принтов, как мы уже сказали, важно знать, что такое паттерн.

Паттерн (от англ. pattern — шаблон) в дизайне выглядит, как набор повторяющихся в определенном порядке элементов, которые вместе составляют уникальный узор. Паттерны придают оригинальность и разнообразие, добавляют «изюминку» и помогают повысить узнаваемость бренда. Они имеют обширную сферу применения, в которую входят веб-дизайн, фирменный стиль компаний, дизайн интерьера или одежды, полиграфия, упаковка, национальные орнаменты народов мира.

Паттерн является идеальным фоновым объектом, его часто размещают на любом пустом пространстве, как на веб-страницах, полиграфии или упаковке, так и в дизайне интерьеров или при оформлении наружных баннеров, билбордов и т. д. В сфере дизайна и разработки принтов для ткани, паттерн — это один повторяющийся элемента.

В качестве основы принта, паттерном могут служить различные образы, геометрические фигуры, простые и сложные геометрические узоры и т. п. Нам стало интересно, могут ли репродукции картин художников (в частности произведения А.Я. Головина) стать основной для принта, и в последствии создать интересный современный продукт.

5. Разработка творческой концепции проекта

Картины любого художника нужно демонстрировать в ярких цветах, так, как это передает сам автор, чтобы зритель мог насладиться всеми красками произведения.

Принты печатают на различных по составу тканях: хлопок, лен, вискоза, шелк и другие. Наиболее красочными принты выглядят на шелковых и атласных тканях благодаря их поверхности. Из этих тканей обычно изготавливают платья, блузки и другую легкую одежду. Из шелковых и атласных тканей также получают красивые шейные платки. Шейные платки могут стать хорошей основой для принта с картинами художников. Такой платок может стать оригинальным завершающим штрихом в женском образе.

Для формирования творческой концепции коллекции подведем итоги предпроектных исследований. В процессе изучения материала, представленного в предыдущих параграфах, были выявлены условия, которые и составляют основу концепции:

- Александр Яковлевич Головин значимый человек в русской культуре и искусстве;
- его творчество многогранно и имеет огромную ценность для русского искусства;
- творчество А.Я. Головина не используется в современном дизайне;
- создание принтов для шелковых платков может быть полезным продуктом и актуальной современной интерпретацией его творчества.

6. Подготовительный этап в разработке принтов

Процесс создания принтов непростой, поэтому требует предварительной подготовки.

В виду того, что мы решили ранее, что принты будут создаваться для шелковых платков, необходимо было выяснить:

- где мы будем печатать принты для платков;
- какого размера будут платки;
- на каком материале будет напечатан принт;
- в каком виде нужно будет создавать принты.

После изучения сайтов полиграфических компаний нашего города, занимающихся печатью на ткани и шелкографией, мы выбрали компанию ПТК «Простор». Она находится по адресу г. Киров, Октябрьский проспект, 24, корпус 14. Компания предоставляет свои услуги по печати на ткани и шелкографии. Это крупная организация, которая занимается исключительно печатью на ткани и шелкографии. Имеет богатый опыт сотрудничества с крупными фирмами г. Кирова.

Выяснив у менеджера компании ПТК «Простор» основные условия печати, мы узнали, что максимальная ширина принтуемого полотна составляет 100 см. Исходя из этого, мы определили размер будущего платка. Это изделие квадратной формы со стороной 50 см. Таким образом, в ширину принтуемого полотна у нас поместится 2 платка.

Изучив образцы тканей компании, мы выбрали основу для печати — мокрый шелк. Данная ткань имеет красивую мягкую поверхность, при этом принт на ней воспроизводится в ярких красочных тонах.

Основным условием печати принтов в этой компании было создание эскизов принтов в компьютерной программе CorelDraw. В виду того, что у меня не было знаний и опыта работы в данной программе, работа над исследовательским проектом поспособствовала освоению основных навыков работы в программе CorelDraw.

7. Подборка картин А.Я. Головина для разработки принтов

Чтобы начать работы над принтами, необходимо определиться, какие именно произведения А.Я. Головина станут основой для принтов. На этом этапе мы руководствовались личными предпочтениями. Рассмотрим вкратце подобранные работы.

На рисунке 6 представлен эскиз А.Я. Головина к драме Г. Ибсена «Дочь моря». Этот эскиз сразу же привлек наше внимание. Стоит отметить его красочность, яркость, живописность, залитые лучами солнца горы, острые скалы, белую высокую башенку.

Рисунок 6. Головин А.Я. «Фиорды. Эскиз к драме Г. Ибсена «Дочь моря»

В этой картине «Серебристые ветлы» нам понравилась воздушность, белизна кроны деревьев, живость и зелень, то, как художник изобразил природу, подбор цветов и реалистичность (рис. 7).

Рисунок 7. Головин А.Я. «Серебристые ветлы»

В декорации к комедии Ж.-Б. Мольера Дон Жуан «Деревня на берегу моря» виден переход от простых до сложных цветов белого и зелёного, очень живописная бело-оранжевая арка, интересная игра с цветом и тенями, в этом эскизе ощущается морская и летняя атмосфера (рис. 8).

Рисунок 8. Эскиз декорации к комедии Ж.-Б Мольера Дон Жуан «Деревня на берегу моря»

На эскизе «Свадьба. Эскиз декорации к балету Э. Грига «Сольвейг»» нам понравилось цветовое решение работы, колоритность, сказочность, домики похожие на имбирные пряники, волшебное создание, летящее с неба на землю, колоритность одежды жителей городка, живость, зелень на склонах гор (рис. 9).

Рисунок 9. «Свадьба. Эскиз декорации к балету Э. Грига «Сольвейг»

Головин в своём творчестве использует только живые цветы. В натюрморте «Фарфор и цветы» нам понравилась его живость, его составляющие предметы и цветы, сложность цветовой гаммы и реалистичность (рис. 10).

Рисунок 10. «Фарфор и цветы»

У эскиза «Душное Кашеево царство. Эскиз декорации к балету И.Ф. Стравинского Жар-Птица» нам понравилась его техника исполнения, задумка, прорисовка отдельных деталей, его цветовое решение, его сказочность и необычность, графика и динамика (рис. 11).

Рисунок 11. «Душное Кащеево царство.
Эскиз декорации к балету И.Ф. Стравинского *Жар-Птица*»

Эскизы на рисунке 12 привлекли наше внимание тем, что они выдержанны в чёрных, красных, жёлтых и белых оттенках, показана многогранность форм.

Рисунок 12. «Главный занавес», «Эскиз декорации к 7 картине»,
«Эскиз декорации к 10 картине» драмы М.Ю. Лермонтова *«Маскарад»*

Рисунок 13. Портрет Ф.И. Шаляпина в роли Мефистофеля. Опера Ш. Гуно *«Фауст»*

В портрете Ф.И. Шаляпина на рисунке 13 нас сразу же привлекла форма и фактура костюма, живописность, цветовое решение.

Эскиз костюма Кашея (рис. 14) интересен тем, что в нём присутствует орнамент, красивая и точная графика, интересная форма и задумка, проработанный образ, хорошо подобранное цветовое решение.

Рисунок 14. Эскиз костюма «Кощей» к балету И.Ф. Стравинского «Жар-Птица»

Декоративное майоликовое панно нам понравился тем, что в нём много разнообразных форм, интересная графика, много вдохновляющих мотивов и идей, спокойная и живописная природа, прекрасная женщина в кремовом платье, с драгоценным венком на голове (рис. 15).

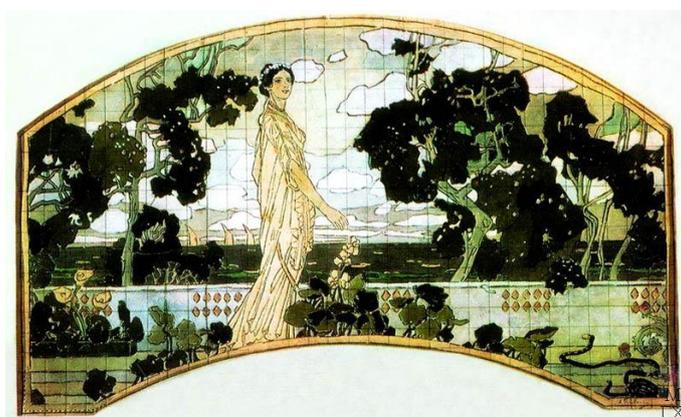

Рисунок 15. Эскиз декоративного майоликового панно «Клеопатра» для гостиницы «Метрополь» в Москве

Последняя работа, которую мы взяли для разработки принтов, это ваза «Курица» (рис. 16). В ней много интересных форм и орнаментов, много живописных элементов, необычная задумка.

Рисунок 16. Ваза «Курица»

Описанные выше работы стали основой для разработки принтов для шелковых работ. Рассмотрим в следующем параграфе, как проходил процесс разработки.

8. Разработка принтов для платков

Наша работа началась с изучения основ программы CorelDraw. Бал задан необходимый размер итогового принта 50 см*50 см. Мы начали пробовать разные техники исполнения в программе.

Первой техникой стала аппликация. Мы расставили картины и эскизы хаотично по сочетанию цветов и рисунка. Были использованы картины разные по размеру на различных цветных фонах. На рисунке 17 показаны первые пробные варианты.

Рисунок 17. Первые пробные варианты принта для платков в виде аппликации

Такой вариант нам показался простым и очевидным, и мы попробовали технику переворота и отзеркаливания изображений. Сначала у нас был набросок, который получился случайно, но потом мы решили его развить в наших платках. Для этого я начала отзеркаливать каждую картину и пробовать её переворачивать (рис. 18).

Рисунок 18. Эскизы принтов с применение переворота и отзеркаливания. Часть 1

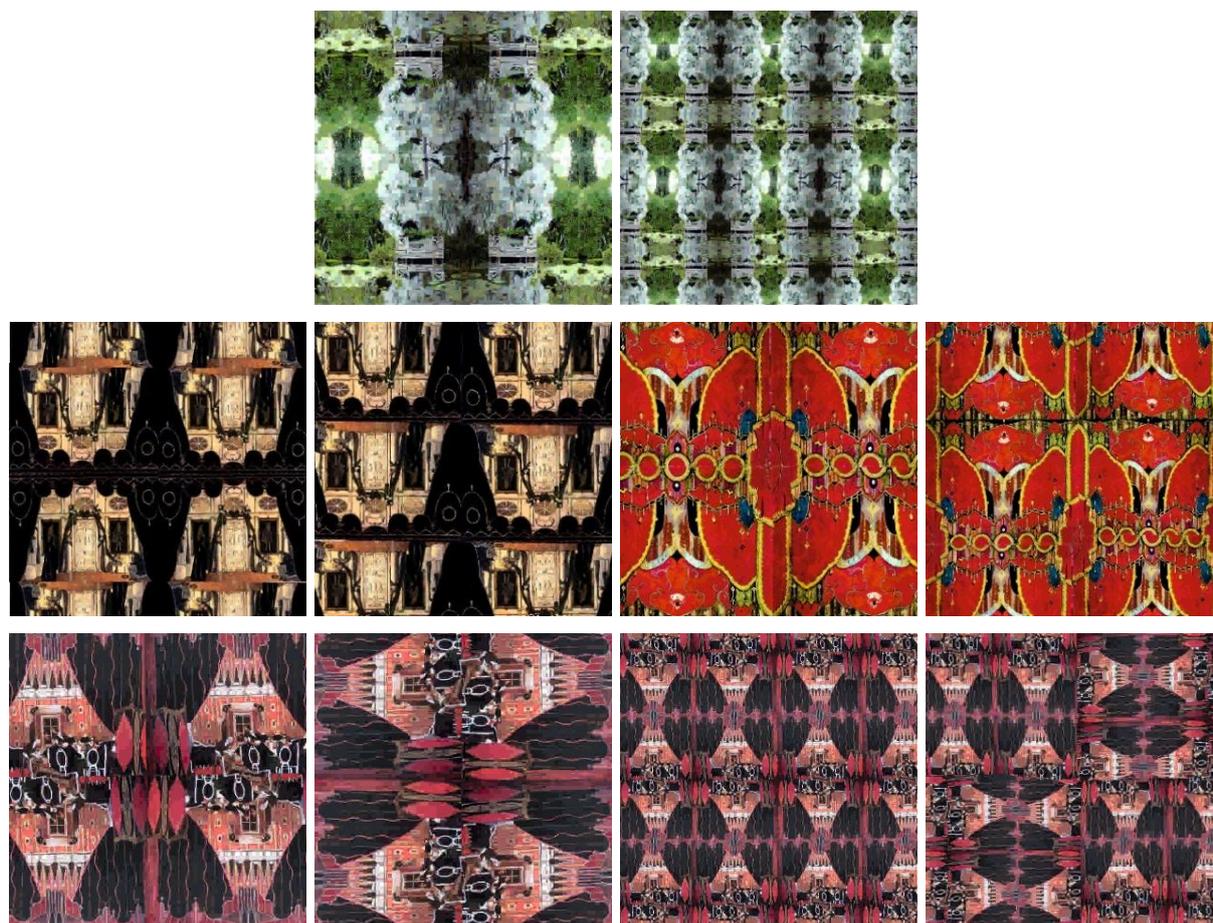

Рисунок 18. Эскизы принтов с применение переворота и отзеркаливания. Часть 2
Ряд работ А.Я. Головина были изменены только в один вид принта (рис. 19).

Рисунок 19. Дополнительные варианты принтов на основе произведений А.Я. Головина

В следующем ряду разновидностей принта нам хотелось попробовать своего рода аппликацию (рис. 20).

Рисунок 20. Разновидности принта

В последней группе принтов, нам хотелось поэкспериментировать с необычными изображениями (рис. 21).

Рисунок 21. Принты с необычными изображениями

В итоге после использования всех этих способов у нас получился 31 разных эскиз платков, так как каждую описанную технику мы использовали на разных произведениях Головина.

9. Анализ разработанной коллекции платков

После наработки большого количества принтов, нам предстояло выбрать 12 платков, которые мы объединили в коллекцию. Для этого нами было отобраны принты с учетом следующих требований:

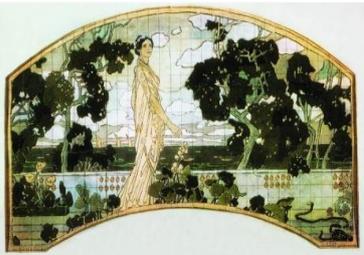
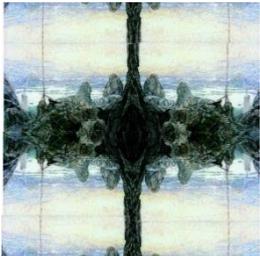
- Произведения А.Я. Головина в платках не должны повторяться.
- Преимущественно выбрать разные методы и приемы создания принта на основе картин А.Я. Головина.
- Принты должны отличаться по цветовой гамме.

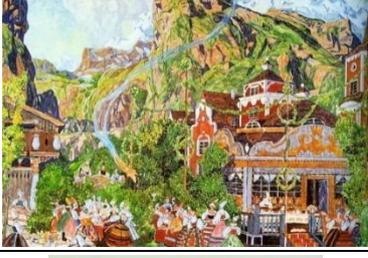
Хотя бы одно требование должно быть учтено при выборе принта. Отобранные принты составили общую коллекцию «Удивительный мир Головина». Все принты коллекции представлены и проанализированы в таблице 2.

Таблица 2

Анализ принтов коллекции «Удивительный мир Головина»

№ пп.	Исходное произведение	Эскизы платков	Приёмы
1			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания. • Бежево-черная гамма.
2			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания и разворота по часовой стрелке. • Малиново-черная гамма.

№ пп.	Исходное произведение	Эскизы платков	Приёмы
3			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания и смещения центра. • Цветовая гамма из зеленого, молочного и бежевого.
4			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания. • Цветовая гамма из коричневого, молочного и бежевого.
5			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания. • Черно-голубая гамма.
6			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания. • Зелено-голубая гамма.
7			<ul style="list-style-type: none"> • Исходное произведение не повторяется в других принтах. • Использован прием отзеркаливания и ритмичного повторения. • Малиново-синяя гамма.

№ пп.	Исходное произведение	Эскизы платков	Приёмы
8			<ul style="list-style-type: none">• Исходное произведение не повторяется в других принтах.• Метод аппликации.• Цветовая гамма из голубого, молочного и зеленого.
9			<ul style="list-style-type: none">• Исходное произведение не повторяется в других принтах.• Использован прием отзеркаливания.• Коричневая гамма.
10			<ul style="list-style-type: none">• Исходное произведение не повторяется в других принтах.• Использован прием отзеркаливания.• Красно-желтая гамма.
11			<ul style="list-style-type: none">• Исходное произведение не повторяется в других принтах.• Использован прием отзеркаливания.• Зелено-оранжевая гамма.
12			<ul style="list-style-type: none">• Исходное произведение не повторяется в других принтах.• Использован прием отзеркаливания и ритмичного повторения.• Цветовая гамма из бежевого, молочного и серо-коричневого.

Заключение

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами, сформулированы следующие выводы:

- Александр Яковлевич Головин — выдающаяся личность русском искусстве.
- Творчества А.Я. Головина многогранно и очень ценно для современного поколения.

- Произведения А.Я. Головина до сих пор не оценены и не востребованы в современном дизайне.
- Созданные на основе картин А.Я. Головина принты для шелковый платков образуют интересную современную коллекцию платков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александр Головин. Мастера живописи. — М., 2003. — 48 с.
2. Головин. Великие художники. — М., 2011. — 48 с.
3. Гофман И.М. Головин-портретист. — Л., 1980. — 164 с.
4. Онуфриева С.А. Головин. — Л., 1977. — 136 с.
5. <https://trendy-u.com/s-chem-nosit/vidy-i-sochetaniya-printov-teoriya-i-70-foto/>.
6. <https://www.logaster.ru/blog/corporat>.