

УДК 687.01: 687.12

**ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ
ЖІНОЧОГО ОДЯГУ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ**

Л. В. КРАСНЮК, С. В. МЕЛЬНИЧУК

Хмельницький національний університет

Діалог між модою та мистецтвом – справа не нова. За весь час існування індустрії моди відомі дизайнери сотні разів звертались до художніх творів, як до джерела творчості при створенні колекцій одягу [1]. Тому проектування авторської колекції одягу за мотивами художнього твору є метою наукової роботи. У відповідності до мети для виконання роботи поставлені наступні завдання: виконати аналіз художніх творів, які стали основою для проектування моделей одягу; розробити авторську колекцію одягу за художнім джерелом.

Звертаючись до ретроспективи, варто згадати численні приклади перенесення живопису у площину фешн-індустрії.

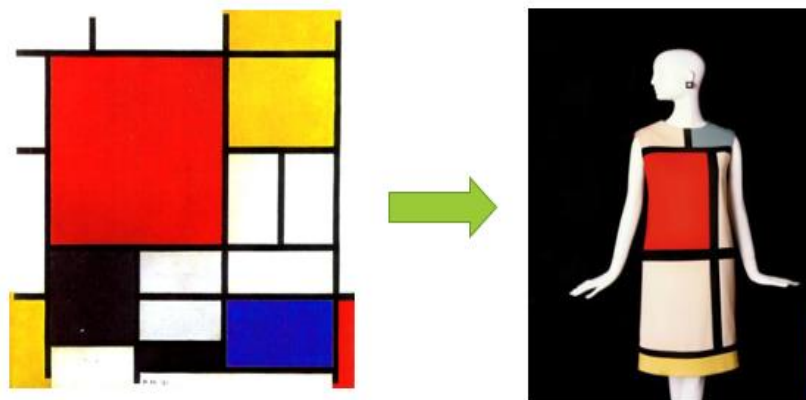
На рис. 1 представлена картина Густава Клімта «Медицина», яка була створена у золотий період в творчості Клімта. Полотно виконане у різних відтінках золотого, крім того, застосовувалося сусальне золото. Стиль - «Ар нуво». Картина насичена стилізованими рослинними елементами. Композиція вертикальна. Alegoria здоров'я – богиня Гігієя, зайняла центральне місце у композиції. За мотивами цієї картини дизайнер Джон Гальяно у 2008 році створив колекцію одягу [2]. Як видно із моделі колекції, форма сукні повторює форму одягу на картині і відображає дух епохи. Дизайнер передає повністю образ жінки (макіяж, зачіска), яка зображена на картині. Колорит та орнаментальні елементи повністю відповідають колориту картини. Таким чином, тут спостерігається, прийом практичного цілого перенесення образу з картини на одяг, звичайно, із елементами стилізації.

**Рис. 1. Модель Джона Гальяно
за мотивами картини Густава Клімта «Медицина»**

Ів Сен Лоран (рис. 2), взявши за основу художній твір, у 1965 році створив колекцію одягу «Мондріан». Джерелом творчості дизайнера стало полотно Піта Мондріана «Композиція з великим червоним полем, жовтим,

чорним, сірим і синім», виконане в стилі «Неопластицизм», для якого характерне прагнення до універсальної гармонії, що виразилося в строго врівноважених комбінаціях великих прямокутних фігур, чітко розділених перпендикулярними лініями чорного кольору. Композиційним центром картини є червоний квадрат, який зміщений вліво. Силует сукні дизайнера Ів Сен Лорана відповідає силуету одягу 60-х рр., коли була створена колекція. Однак наповнення моделі відповідає живописному полотну. В моделі його колекції була повністю перенесена колористика картини, лінії, геометричні форми, тобто дизайнер вмістив картину в форму одягу того часу.

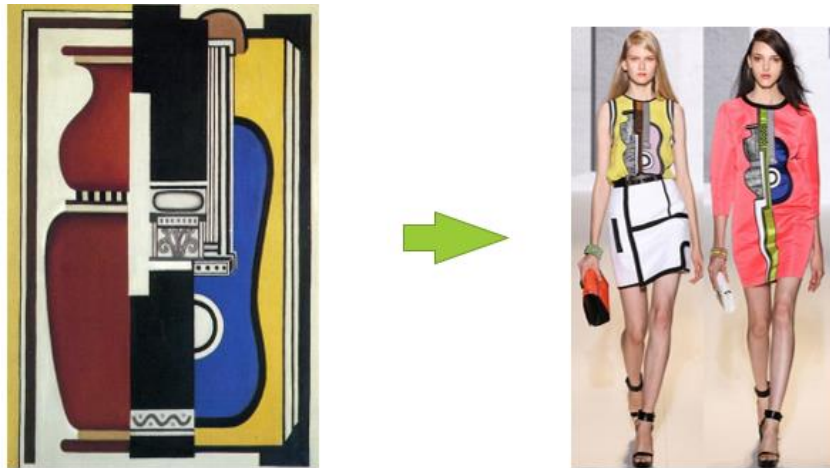
Рис. 2. Модель від дизайнера Ів Сен Лорана за мотивами картини «Композиція з великим червоним полем, жовтим, чорним, сірим і синім» Піта Мондріана

Нідерландський художник, постімпресіоніст Вінсент ван Гог у 1888 році створив картину «Соняшники» [3] (рис. 3). Відомо, що Ван-Гог писав соняшники одинадцять разів. «У кожного художника є свої улюблені квіти», говорив митець. Картина виконана в техніці «імпасто», для якої характерне нанесення фарби дуже густим шаром. В моделях колекції американського бренду Rodarte відтворена кольорова гамма картини, причому в кількох варіантах, як і в оригінальних роботах художника (на теплом та холодному фоні). Також, у сукнях використані принти із зображенням соняшників.

Рис. 3. Модель одягу американського бренду Rodarte за мотивами картини «Соняшники» Вінсента ван Гога

В оздобленні колекції жіночого одягу французький кутюрье Andrew Gn (Ендрю Джен) використав мотиви картин французького художника, майстра декоративного мистецтва Фернано Леже [6]. В своїх моделях (рис. 4) дизайнер використав принт, який перенесений з картини «Блакитна гітара і ваза», що виконана в стилі «пуризм». Цей стилістичний напрям ставив за мету пошук естетичної ясності, точності, автентичності в зображенні.

Рис. 4. Модель одягу французького кутюрье Andrew Gn за мотивами картини Фернано Леже «Блакитна гітара і ваза»

Оксана Караванська використала в своїй колекції одягу (рис. 5) елементи картин відомої української художниці Марії Приймаченко, яка творила у стилі «примітивізм». Дизайнер використала фрагменти картин – фантастичних звірів, квіти, як аплікацію для декорування моделей.

"У цього звіра зуби більші, а хвіст малий - нема чим мухи одганять", (1983 р.)

Рис. 5. Модель одягу О.Караванської за мотивами картини української художниці Марії Приймаченко

На основі проведеного аналізу творів видатних художників та дизайнерів створено авторську колекцію, джерелом творчості якої стало полотно, виконане в техніці інтуїтивного живопису під назвою «Зародження планет» (рис. 6).

Рис. 6. Картина «Зародження планет» (учнівська робота студії Світлани Мельничук)

Основною ідеєю колекції стало перенесення фрагментів живописного полотна «Зародження планет» на одяг. Для цього були використані сучасні цифрові технології. Створення кожної із моделей колекції полягало в тому, що спочатку розроблявся ескізний проект моделей і підбирався конкретний фрагмент картини, який потрібно було перенести на одяг.

Однак цей процес був непростим. Картина як видно має площинну композицію, вписану у прямокутний формат. Одяг – об'єкт об'ємний і має складну просторову форму. Крім того, кожна деталь виробів колекції має свою масштабність. Тобто, завданням було вписати фрагмент картини в масштаб спідниці, сукні або маленької кишені. Для цього використовували компютерну технологію, яка полягала в тому, що вибиралися окремі фрагменти картини і, у відповідності із розмірами деталей одягу, їх розтягували, звужували, повертали, дзеркально відображали. Для цього спочатку були розроблені лекала усіх деталей, а потім у відповідності до їх розмірів, підбирали величини фрагментів картини в графічному редакторі Photoshop. В подальшому, принти наносилися методом сублимаційного друку на деталі виробів, які в подальшому з'єднували між собою.

Таким чином в результаті наукової роботи створено колекцію, яка не тільки відображає бачення автора, але й сприяє популяризації мистецтва, для того, щоб кожна людина була ближча до світу мистецтва, а частина людей, які ніколи не прикріпляли себе до мистецтва, змогли стати ближче через такий одяг.

Колекція «Зародження планет» пройшла апробацію на щорічному Всеукраїнському фестивалі молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля-2019» (м. Хмельницький), де зайняла III місце.

Рис. 7. Ескізний проект та колекція жіночого одягу «Зародження планет»
(автор Світлана Мельничук)

Література

1. Краснюк Л. В., Матрофайло М.В., Троян О. М. Проектування авторської колекції жіночого одягу в еко-стилі із використанням оздоблення в техніці вибійки // Art and Design. – 2018. – №3. – С.96-106.
2. Володин В.А. Современная энциклопедия. Мода и стиль М.: Аванта+, 2002. – 480 с.
3. Гордеева М., Перова Д. Винсент Ван Гог / В кн.: Великие художники – Т.18 – Киев, ЗАО «Комсомольская правда — Украина», 2010. – 48 с.
4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. – М.: Мастерство; Изд-ий центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 184 с.
5. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма: Учебное пособие. – Челябинск: Издательский дом "Медиа-Принт", 2004. – 184 с, ил.
6. Марк Дюпети. Великие художники. Их жизнь, вдохновение и творчество №103. Фернан Леже – Киев: Иглмосс Юкрейн, 2003. – 32 с.: ил.