

УДК 7.038.11

DOI 10.21661/r-130521

Л.М. Шамишина, Е.О. Ольнева

СКУЛЬПТУРА НАУМА ГАБО КАК ОСНОВА СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Аннотация: в статье представлен опыт исследования принципа стилизации скульптуры в качестве творческого источника для создания дизайна одежды. Дано описание хода работы и исследований в рамках обучения по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма».

Ключевые слова: скульптура, конструктивизм, проектирование, костюм.

L.M. Shamshina, E.O. Olneva

NAUM GABO'S SCULPTURE AS A STYLING BASE IN CLOTHING MAKING PROCESS

Abstract: this article describes the experience of using stylized sculpture as a source of inspiration for fashion design. It explains the way of working and researching during the course of «Design», major «Fashion Design».

Keywords: sculpture, constructivism, design, costume.

Научно-исследовательская работа студентов вуза – неотъемлемая часть процесса образования. Научные общества студентов, печатные издания и конференции являются исходной «базой» для начала полноценной научной работы учащихся, позволяющей им обрести единомышленников.

Ярким примером исследовательских работ на кафедре дизайна костюма является технология группового проектного обучения, которая стимулирует самостоятельную работу студентов и способствует открытому взаимодействию участников проекта [4]. В рамках научно-практической деятельности кафедры, посвященной исследованию понятий «русский стиль» и «русское искусство», было предложено найти и изучить наиболее значимые образцы и объекты эпо-

хи русского конструктивизма. Практическим результатом стала проектная серия эскизов одежды на основе выбранного творческого источника.

Конструктивизм принято считать советским явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного искусства. Начавший свое развитие еще в недрах модернизма, он открыл для искусства будущего множество новых форм, методов и материалов. Во многом на стремительное развитие конструктивизма повлиял технический прогресс.

Важной частью развития конструктивистского направления была скульптура, основной концепцией которой было построение форм, исходящее из сочетания различных фактурных материалов, структурных геометрических элементов композиции и структурными связями между ними.

Скульптура тогда обрела абстрактный характер. Скульпторы стремились показать конструкцию и пластику, которая смогла бы поразить зрителя. Вместо изображения привычных реалистичных персонажей, использовались разнообразные геометрические конструкции.

Наум Габо (настоящее имя Наум Певзнер, 1890–1977) является одним из лидеров мирового художественного авангарда во многом за свое умение свободно играть с формой, используя проемы и пустоты, взаимодействующие с окружающей средой. Его работы отличаются простотой формы, мастер создавал свои скульптуры, используя простые геометрические формы, деформируя их и соединяя поверхность тонкими металлическими нитями [5].

Его «Реалистичный манифест», созданный в 1920 году, отражал основную концепцию формообразования и включал в себя следующие положения: действительность – высшая красота; отрицание цвета, глубина композиции достигается за счет фактур и тона; отрицание начертательного характера линий; отрицание объема; отрицание массы в скульптуре [2]. Главная мысль манифеста: «Пространство и время – единственные формы, в которых строится жизнь, и, стало быть, должно строиться искусство» [3].

Впоследствии Габо развил идеи манифеста в концепцию «конструктивной скульптуры»: «...Я строю ее образ из ничего. Образ рождается изнутри, и про-

странство также является важной его частью»; «Я не отделяю содержание от формы, они едины. Произведение не говорит о чем-то: оно существует само по себе»; «Я говорю о своем произведении, что его могла бы создать природа, но не создала. Однако природа делает это через меня, а я создан природой... Произведение абстрактно только в своем методе» [2].

Работа «Голова №2» (рис. 1) – одна из визитных карточек автора, в которой в полной мере выражена идея формирования скульптуры из пространства. В своих дневниках Габо называет эту работу своим ребенком, выросшим на его руках [6]. Профессор Корнфорд Королевского колледжа искусств назвал скульптуру «Мадонной XX века», отметив, что «Голова №2» – символ того, что за столетие достигла скульптура.

Рис. 1. «Голова №2»

Рис. 2. Эскиз образа для проекта

Скульптура «Голова №2» создана по стереометрическому методу. Это был революционный метод создания пластических произведений, созданный Наумом Габо, в то время как до этого со временем Родена скульптура жила поверхностью [5]. Метод Габо подразумевает под собой создание скульптуры из пересекающихся плоскостей, вбирающих в себя пространство. Как говорил сам Наум Габо, он воспользовался методом, применяемым в инженерном деле [3].

Автор часто возвращался к этой достаточно ранней работе, несмотря на то, что крайне редко делал копии с других своих работ. Первая версия этой скуль-

птуры была создана в 1916 году из картона, позже, в 1966 году, она «выросла» до двухметровой стальной монументальной скульптуры.

В качестве источника вдохновения для разработки эскизного проекта коллекции одежды была использована вторая версия скульптуры, сделанная из металла, еще раз переосмыщенная, изменившая свой материал и формы, и сейчас находящаяся в галерее Tate в Лондоне [7]. Во многом работа с источником шла от ощущения, эмоций, получаемых от скульптуры. Повторяя некоторые очертания структурных элементов объекта, дополняя их эмоциями, своими мыслями, проявился определенный образ, персонаж, который стал ключевым в данной коллекции.

Это образ человека задумчивого, смотрящего то в небо, то себе под ноги; он мечтает и ударяется о реальность, он верит в великое, в чудеса, в волшебство, в добро, но многое вокруг его тяготит, заставляет грустить, закрываться от мира (рис. 2). Человек с некой своей идеей, своей мыслью, своей целью, никому непонятный, отчего немного грустный и одинокий. Этот образ не имеет пола, им может быть кто угодно. Это скорее эмоциональное состояние: поиск себя, попытки познания мира. На выполненных эскизах этот человек закрывает глаза, как бы уходя в свой идеальный придуманный мир. Так, на эскизах, нарисованных вручную, можно увидеть образное разделение души и тела, существования физического и духовного. Внутренний конфликт и поиск. Наум Габо верил, что его произведения после создания живут своей жизнью, так и в этом проекте возникла интерпретация дальнейшей судьбы его скульптуры.

Из всего этого следует, что разработанная в дальнейшем одежда должна быть удобной, практичной, позволяющей легко и свободно двигаться, но при этом выражать индивидуальность, эмоцию.

При выполнении проекта учитывалось настроение и образ скульптуры Габо, но помимо работы с источником, важной частью стало исследование тенденций моды на 2017–2018 года. Наибольшее отражение в эскизах нашли такие тренды как монохромность, геометричность, изменяющийся размер объектов, использование замши и кожи. Учитывалось отрицание цвета и достижение глу-

бины композиции за счет фактур и тона – один из принципов Габо, описанные в «Реалистичном Манифесте».

В теме «Эскизы юбок и брюк» были использованы различные геометрические формы, взятые со структурных элементов скульптуры, их композиционное взаимодействие друг с другом, разные тональные сочетания, создающие объем (рис. 3). Эффект усиливается, благодаря использованию фактур материалов: кожа, замша, бархат, трикотаж. Присутствует многослойность: множество элементов, композиционно взаимодействующих друг с другом, подобно элементам в скульптуре Наума Габо. Общий силуэт изделий – прямой, что соответствует принципу скульптуры конструктивизма, некая монолитность образа. Большинство поясных изделий достаточно объемные, как будто скрывающие движения человека, который будет их носить.

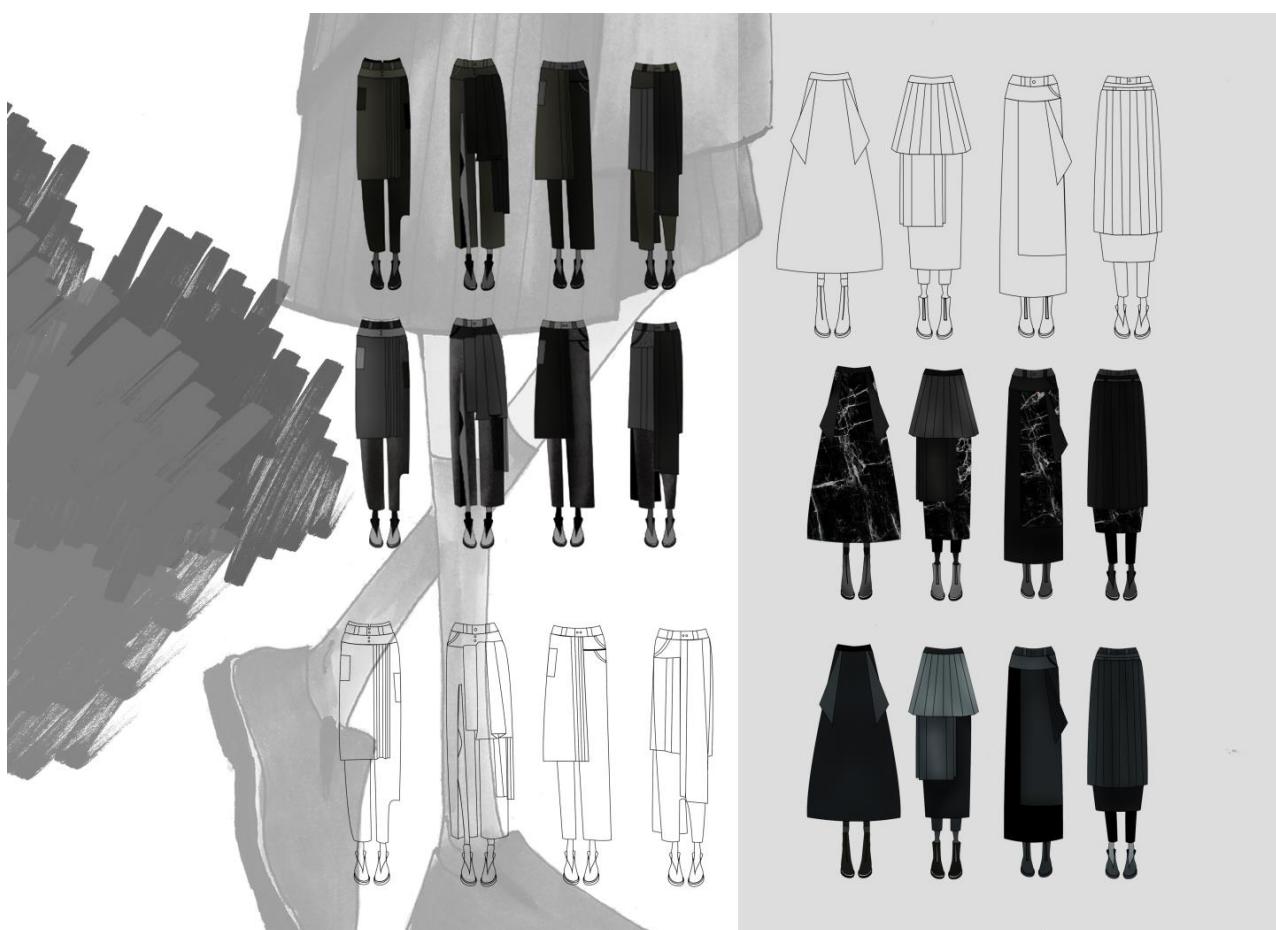

Рис. 3. Эскизы темы «Проектирование поясных изделий: юбок и брюк»

При разработке темы «Эскизы лифов с акцентом на воротник» было два основных пути. В первом случае – создание каркасных воротников и капюшонов, держащихся на регилине или корсетной ленте, из прозрачной ткани или специальной пленки (рис. 4). Такие воротники напоминают структурные элементы скульптуры, как если бы они были прозрачными, и нам видны только основные линии. Все воротники подразумевают конструкцию, позволяющую модифицировать их как угодно. Они держат форму, но их можно трансформировать и получить новое объемное решение.

Второй способ создания изделий с акцентом на воротник – использование структурных элементов скульптуры и их сочетания для создания различных, достаточно минималистичных композиций (рис. 5). Возникают разные тональные сочетания тканей, что предполагает использование разных фактур и тканей.

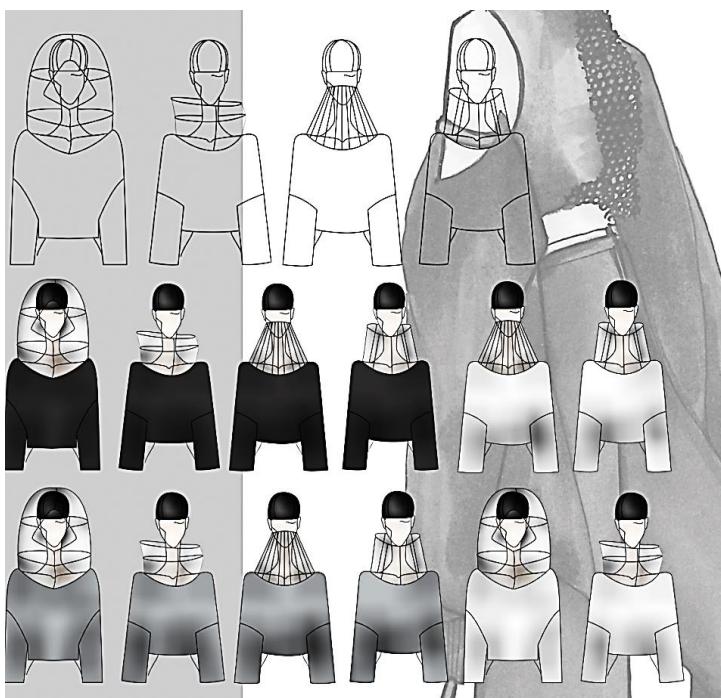

Рис. 4. Эскизы темы «Лиф с акцентом на воротник»

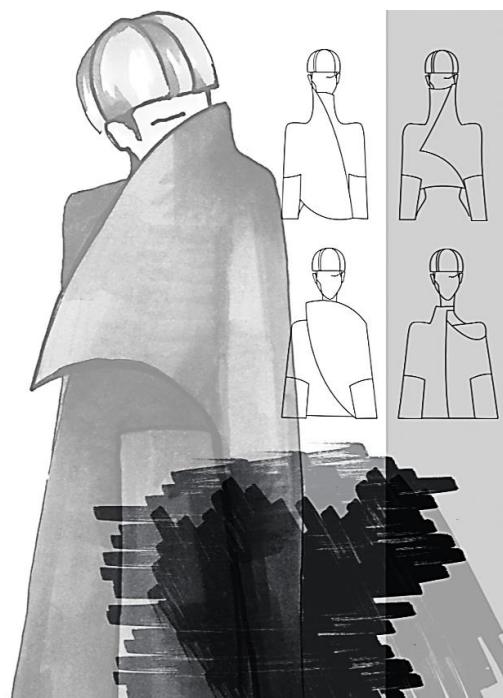

Рис. 5. Эскиз темы «Лиф с акцентом на воротник»

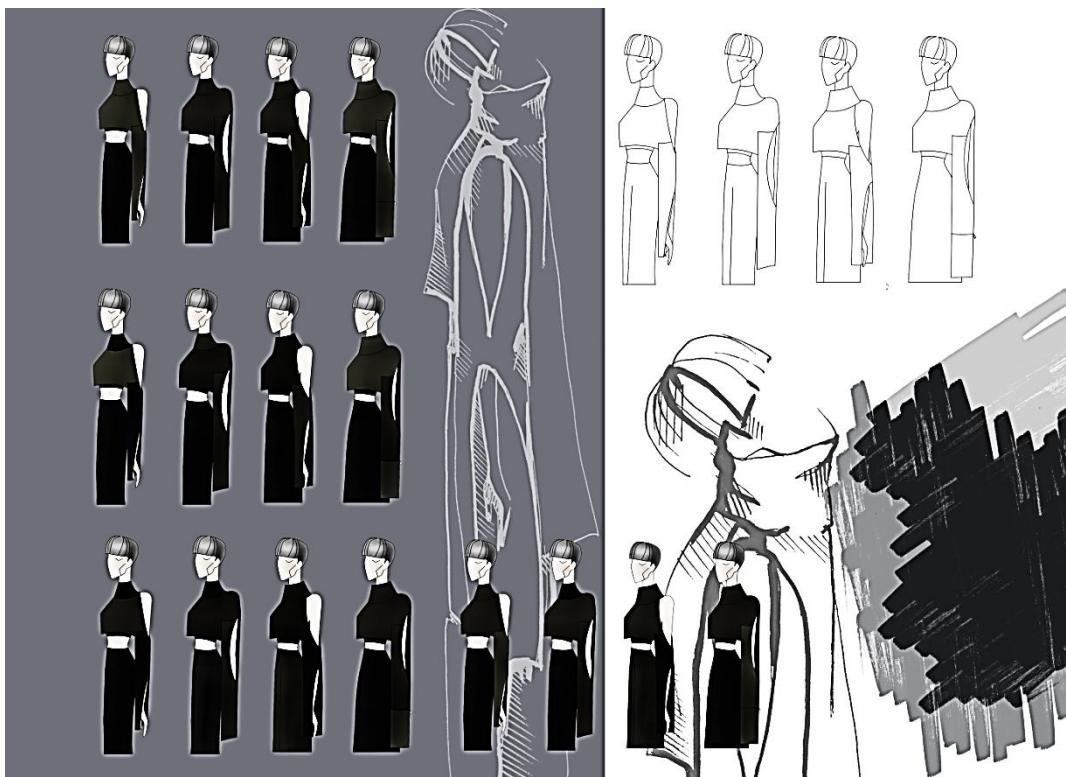

Рис. 6. Эскизы темы «Лиф с акцентом на рукава»

Тот же принцип применялся и для темы «Эскизы лифов с акцентом на рукава», но структурные элементы были использованы как формы вырезов на рукавах и плечах. Основные конструкции рукавов реглан (рис. 6) и спущенная пройма (рис. 7) позволяет сделать вещи универсальными для женщин и мужчин. Рукава удлинены, напоминая образ, заложенный изначально, что символизирует некую грусть, обиду, желание «опустить руки». На рукавах есть молнии и разрезы, показывающие возможность человека «развязать себе руки».

Для итоговой разработки комплектов использовались изделия, спроектированные ранее (рис. 7). Здесь важно было сохранить целостность образа, его лаконичность и монолитность. Именно при работе над последним блоком созданы эскизы, сделанные вручную, которые во многом передают эмоциональную составляющую всех изделий.

Подводя итог, можно сказать, что конструктивизм оказал колоссальное влияние на искусство и, как следствие, на людей многих поколений.

Рис. 7. Эскизы темы «Проектирование комплекта»

Немаловажную роль в этом направлении сыграла скульптура и непосредственно работы Наума Габо, решившего создавать свои произведения совер-

шенно иначе, чем это было принято. Новый способ смотреть на вещи, новые материалы и новый дизайн – все это воодушевило современников Наума Габо. Но и сегодня его работы – простота, в которой заложено очень многое, – продолжают вдохновлять творческих людей и дизайнеров.

Список литературы

1. Коган Д. Н. Габо и А. Певзнер – скульпторы конструктивисты. Евреи в культуре Русского Зарубежья: Сб. статей, публикаций, мемуаров и эссе. – Иерусалим, 1993. – Т. 2.
2. Певзнер А. Дорога по обочине. – М.: Измайлово, 1992.
3. Сидлина Н. Наум Габо. – М.: НИГМА, 2011. – 207 с.
4. Шамшина Л.М. Метод проекта как технология интерактивного обучения студентов по направлению «Дизайн костюма»: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016.
5. Alley R. Catalogue of the Tate Gallery's Collection of Modern Art other than Works by British Artists. – London: Tate Gallery in association with Sotheby Parke Bernet, 1981.
6. Forest R. Gabo n Cabo. Texts and interviews – texts and interviews, 2000.
7. Gabo Naum Gabo: constructions, sculpture, paintings, drawings. – Harvard University Press, 1957. – 193 с.

Шамшина Любовь Михайловна – доцент кафедры «Дизайн костюма» АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Россия, Москва.

Shamshina Lyubov Mikhailovna – associate professor of the «Fashion Design» Department at AUO of HE “Institute of Business and Design”, Russia, Moscow.

Ольнева Евгения Олеговна – студентка АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Россия, Москва.

Olneva Evgeniya Olegovna – student at AUO of HE “Institute of Business and Design”, Russia, Moscow.