

Автор:

Лукьянченко Полина Андреевна

студентка

Научный руководитель:

Шамшина Любовь Михайловна

доцент

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

г. Москва

DOI 10.21661/r-280861

ШМУЦТИТУЛ И.Я. БИЛИБИНА К СТАТЬЕ «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО СЕВЕРА» КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ КОСТЮМНЫХ ЭСКИЗОВ

Аннотация: в статье представлен опыт использования книжной иллюстрации И.Я. Билибина в качестве источника вдохновения для графических работ к темам интерактивных занятий по дисциплине «Пропедевтика» для специальности 54.03.01 бакалавр «Дизайн», профиль «Дизайн костюма». Авторами выражено мнение о значимости исследования произведений русского искусства для обучения студентов-дизайнеров.

Ключевые слова: костюм, орнамент, узор, роспись, традиции, песни, сказки, вышивка, рукоделие, композиция, метод проекта, дизайн костюма.

Иван Яковлевич Билибин знаменит благодаря своим иллюстрациям к русским народным сказкам, а также к произведениям, в которых в качестве главного героя представлен «русский характер». Основной жанр, в котором работал художник – книжная графика, он также занимался театральными декорациями и костюмами, панно и росписями. Будучи патриотом своей страны, почитателем русской народной традиции, Билибин посвящал себя изучению русского народного искусства. Художник написал множество очерков и статей, посвящённых этой теме. Одна из таких статей была опубликована в журнале «Мир искусства».

Она была выпущена в 12-ом номере в 1904 году и называлась «Народное творчество русского Севера». Эта статья представляет составной образ впечатлений художника от его поездок в северную глубинку России и изучения творчества русского коренного народа. Билибин акцентирует своё внимание на архитектурных памятниках, таких как шатровые церкви, также он восхищается русским типом жилища – избе, её убранством, и бытовыми вещами, созданными вручную. Важно заметить, что в костюме так же, как и в архитектуре, эстетические, конструктивные и функциональные качества взаимосвязаны. Связь между одеждой и архитектурой имеет глубокие корни: и архитектура, и костюм функционально определены человеком [3].

Отдельный блок статьи посвящён народному костюму, орнаменту и вышивке. Художник призывает сохранять эти традиции создаваемые веками и выдержавшими различные войны и реформации: «...И нам, ревнителям искусства, остается только собрать бережно то, что осталось от прежнего народного творчества и доказать, что эти скинутые сарафаны и брошенное рукоделье ни в чем не виноваты, что не от них жилось так плохо, что народное творчество – душа народа и его сила и гордость, что оно не раз спасало и объединяло народ, когда, казалось, он бывал в предсмертной агонии, что оно не есть орудие консерватизма, застоя и регресса и что будет время, когда народ, не всей бессознательной массой, а в лице отдельных сознательных, свободных и культурных лиц вернется и скажет: «верните нам наши песни, верните нам наши узоры!» [1].

К этой статье Билибин создал шмуктитул – иллюстрированную обложку, которая выражает мысли автора, его впечатления. Она обобщает в себе всё содержание статьи. На ней изображены элементы архитектурных строений, прикладного искусства, орнаменты, характерные для северного народного творчества. Билибин проработал текст: он, проанализировав кириллицу, создал гармоничную текстовую композицию, находящуюся в центре изображения. Таким образом, художник создал шмуктитул, выразив свое отношение к традициям русского народного искусства (рис. 1).

Именно этот шмуртитул к статье вдохновил на создание костюмных эскизов к проекту «Графика И.Я. Билибина» в рамках научно-исследовательской деятельности кафедры. На основе анализа выбранного произведения была подготовлена папка с лучшими работами по блокам проекта. Можно сказать, что внедрение проектного метода в наше обучение является ярким примером современных интерактивных занятий. Этот процесс призван стимулировать самостоятельную работу студентов. Данный метод всегда предполагает решение определенной проблемы, а результаты выполненных проектов должны быть практическими, готовыми к использованию на профессиональных выставках и конкурсах [2].

Для первого блока проектной работы использовались фрагменты обложки, их ритмика. Графика иллюстрации вдохновила на создание фактур. Для получения различного вида узоров, орнаментов, а также ритма текста и имитации биоформ, были использованы графические приемы: фrottаж, сухая кисть, ниткография, трафарет, печать, инверсия (рис. 2).

Во втором блоке была проведена работа над созданием текстур, в которой использовалась имитация графики шмуртитула, а также заимствование её элементов (рис. 3).

Целью работы в третьем блоке было создание фешн-эскизов на основе иллюстрации. Получились ассоциативные силуэты, в которых также использовались фактуры и имитации фрагментов работы (рис. 4).

Для четвёртого блока был проведён анализ образа головы: за основу был взят фрагмент с изображением утки-солонницы. В головных уборах и аксессуарах также была использована графика орнаментов и текстур иллюстрации и имитация биоформ, заимствованных из работы (рис. 5).

В пятом блоке основной акцент был сделан на анализе биоформ, изображенных в шмуртитуле. Растение из работы художника напоминает цветок календулы, которое можно встретить и в северной части России. Его силуэт был трансформирован в графику, на его основе были созданы ассоциативные растительные формы, которые в свою очередь были трансформированы в эскизы и костюмы (рис. 6).

Орнаменты иллюстрации вдохновили на создание драпировки, которая была проработана в шестом блоке. Задрапированные формы графически напоминают стиль работы Билибина. Полученные эскизы применились в создании эскиза костюма. Также в этом блоке была применена техника «коллаж» для создания образов-иллюстраций (рис. 7).

Седьмой блок посвящён созданию иллюстраций симметричного костюма и аксессуаров. Для работы использовались отдельные и отзеркаленные элементы шмуртитула Билибина, которые были трансформированы в эскиз изделий. В этом блоке были проработаны силуэты одежды, а также аксессуары: сумки и обувь (рис. 8, 9).

Завершающим блоком является седьмой блок, в котором была проведена работа над созданием эко-сумки. Для создания холщовой сумки был выбран знаковый элемент – утка, центр композиции иллюстрации.

Для того чтобы достичь высокого качества печати «Утка» была отрисована в векторной графике в программе Adobe Illustrator. Этот знак сочетает в себе идентичность графики Билибина, а также сохраняет традиционный стиль русского народного творчества (рис. 10).

Таким образом, созданный проект является продолжением мысли Ивана Яковлевича Билибина, написанной им в статье «Народное искусство русского Севера»: «Но все это творчество – зерна. Зерна должны дать ростки, а не плесневеть в провиантских магазинах. И это зерно должно искать такого же хода вперед, как и всякое зерно» [1]. «Зерном» проекта была работа художника – шмуртитул к статье, и из этого «зерна» получился ряд работ, которые в очередной раз доказывают, что из русского искусства вдохновение можно черпать бесконечно.

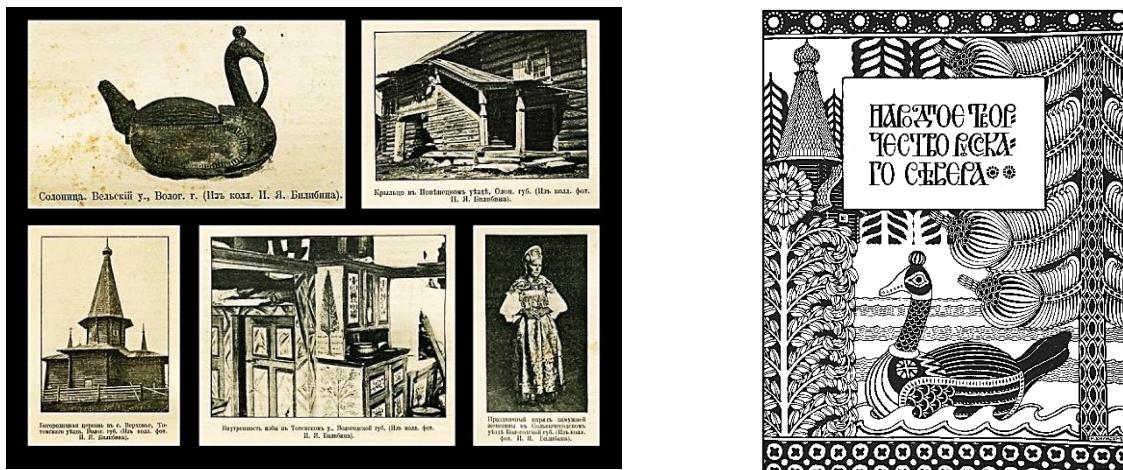

Рис. 1. Шмуртитул к статье «Народное творчество русского Севера»

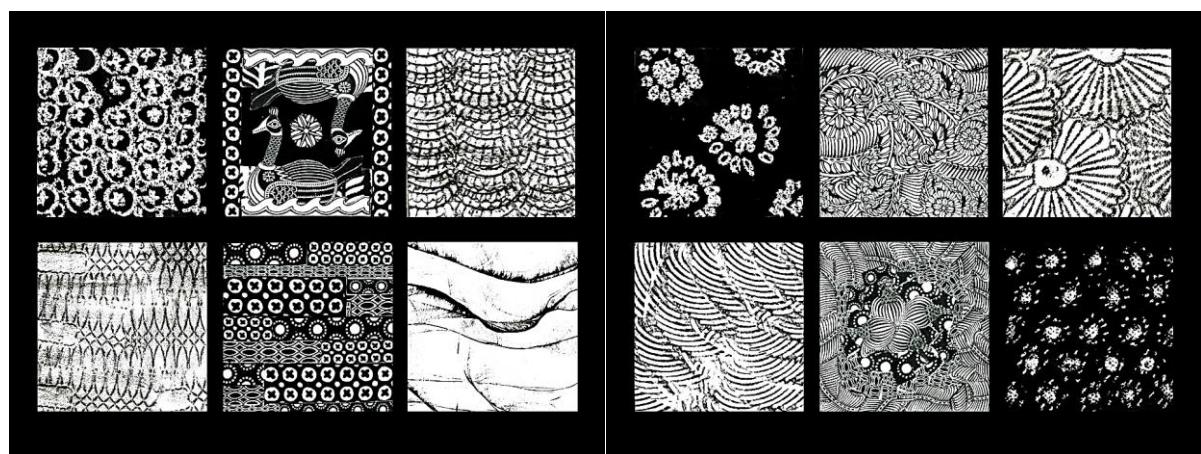

Рис. 2. Фактуры для первого блока проекта

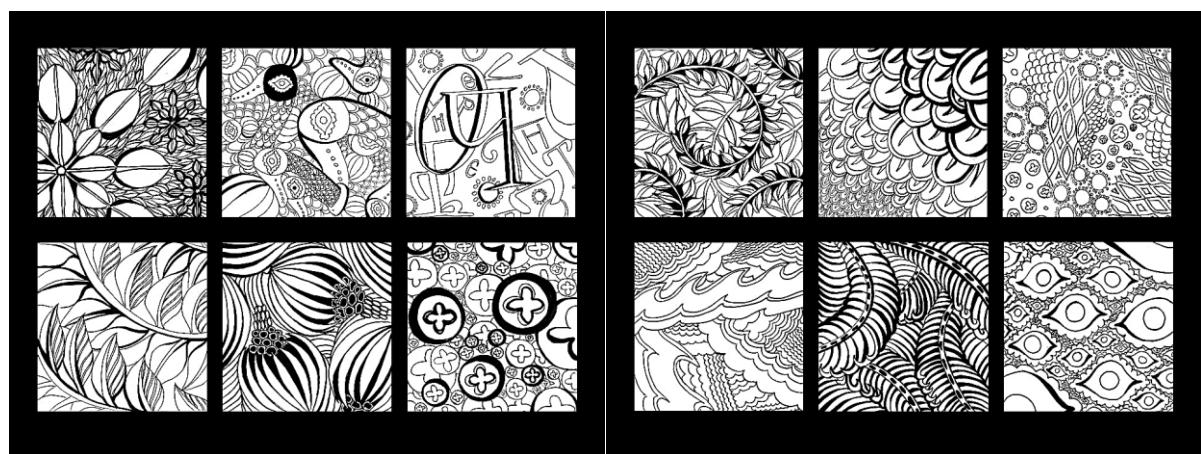

Рис. 3. Текстуры для второго блока проекта

Рис. 4. Фешн-эскизы для третьего блока проекта

Рис. 5. Эскизы образа головы для четвертого блока проекта

Рис. 6. Костюмные эскизы на основе биоформы (пятый блок проекта)

Рис. 7. Эскизы задрапированной формы для шестого блока проекта

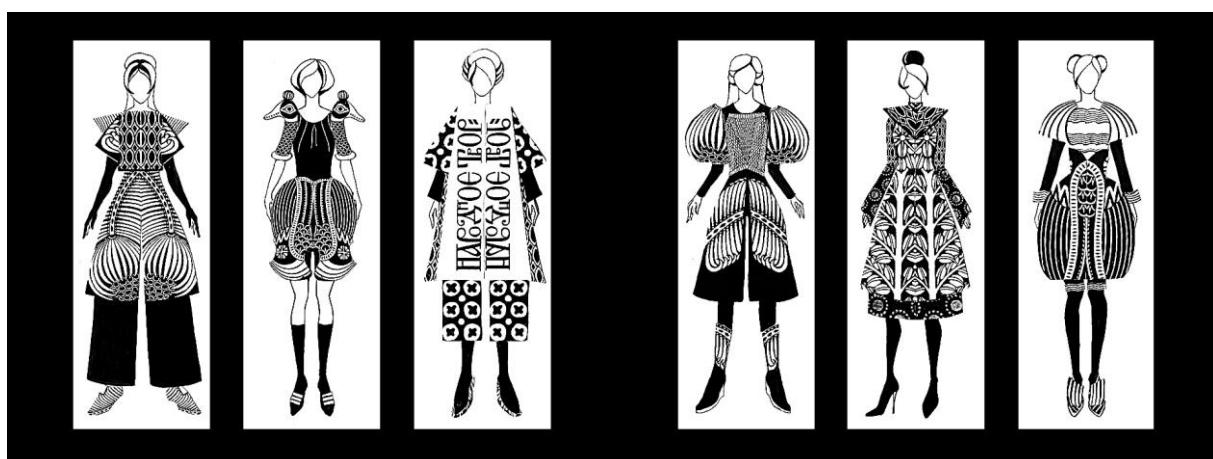

Рис. 8. Костюмные эскизы на симметрию (седьмой блок проекта)

Рис. 9. Эскизы обуви и сумок для седьмого блока проекта

Рис. 10. Эскизы принты и логотипа для эко-сумки (девятый блок)

Список литературы

1. Билибин И.Я. Народное творчество русского Севера // Мир искусства. Т. 12. – СПб., 1904. – С. 303–318.
2. 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.
3. Шамшина Л.М. Влияние архитектуры и урбанизации на проектирование коллекций одежды // Бизнес и дизайн ревю. – 2017. – Т. 1. – №1 (5). – С. 15.