

Андреева Варвара Владимировна

доцент, доцент

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

г. Москва

**ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА В.Е. ТАТЛИНА
НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОБРАЗА МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН КОСТЮМА»
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ**

Аннотация: в статье описывается применение авторских методов ассоциативных связей между источником и личностным восприятием при разработке коллекций одежды на основе творчества В.Е. Татлина как автора проекта Башни III Интернационала и театрального художника. Подробно разбираются принципы проектирования коллекций одежды на примере двух проектов. Изложены и проиллюстрированы все этапы создания коллекций: разработка концепции, выполнение поисковых и чистовых эскизов, подбор материалов, выполнение моделей одежды, фотосессии. В итоге работы над проектами, посвященными творчеству В.Е. Татлина, студенты воплотили в материале и выполнили визуализации авторских коллекций одежды.

Ключевые слова: В.Е. Татлин, русский авангард, геометрические конструкции, каркас, художники, театральные декорации, креативность, образовательный процесс, дизайн одежды, дизайн костюма, проектирование костюма, формообразование костюма, новые идеи, развитие творчества, дизайнеры, творческие способности, профессиональное образование.

В настоящее время, в связи с мировой кризисной ситуацией, российская модная промышленность переживает большие изменения. В этих условиях каждая отдельная страна и мировая индустрия в целом могут выработать новые, актуальные схемы развития и функционирования. При условии грамотно выстроенной стратегии поведения на рынке, Россия может оказаться на наиболее выгодных для себя позициях. Поэтому необходимо особое внимание уделять подготовке высо-

коквалифицированных специалистов в данной области, способных профессионально и творчески походить к решению поставленных задач.

Именно проекты, на основе творчества художников «Русского Авангарда», позволили привнести в учебный процесс «свежую струю» и дать возможность студенту раскрыть в себе новые возможности творчества и расширить свои перспективы. Студентам было предложено исследовать творчество одного из самых ярких творцов того времени – Владимира Татлина, автора проекта Башни III Интернационала, театрального художника и многогранной личности [7]. Итогом исследования явились разработки авторских коллекций одежды, представляющие современные интерпретации, выражающие свои личные концепции. Главным принципом проектов было уйти от прямого цитирования произведения и предложить именно свою концептуальную проектную разработку.

Для достижения этого были разработаны методы, позволяющие студентам работать с источником в несколько этапов, что помогает его воспринимать с разных точек зрения и помогает избегать прямых цитат.

Целью данных проектов было проектирование современной модной коллекции одежды, подтверждающей взаимовыгодное существование художественного творчества и моды. Основными задачами выполнения проекта стали: изучение и анализ актуальных стилевых направлений и творческого источника, в результате чего спроектировать коллекцию одежды, отвечающую современным потребительским требованиям.

В итоге исследования творчества Татлина, вычленилось два приоритетных направления: В. Татлин – автор проекта Башни III Интернационала и В. Татлин – художник театра. Именно деятельность художника в этих двух эпостасях и стала основной идеей разработки [1, с. 341–344].

Параллельно с анализом творчества и определением цветовой гаммы произведения, необходимо изучить новые модные тренды в цвете и фактурах материалов. Далее следовало определить ритмическую структуру построения и сделать отбор приоритетных цветовых сочетаний, которые отражают основной колорит и соответствуют модным тенденциям. Также необходимо сделать выбор

ку аналогов современных материалов и принципов их обработок, подобных фактурам, использованных в произведении – источнике.

Студентка Галина Ефимова, вдохновившись проектом Башни III Интернационала, выполнила разработку авторской коллекции женской одежды под девизом «Бумажный солдат» (рис. 1) [5–6].

На основе произведенного анализа, было предложено использовать метод ассоциативного мышления. Этот метод заключается в установлении ассоциативных связей между источником и личностным восприятием конкретного студента. Например, в моделях присутствуют мотивы конструктивной архитектуры, позаимствованные из Башни Татлина и упрощённые до формы графичного завитка – «стружки», которая встречается в декоре и в силуэте, и элементы супрематизма в деталях, и цвета, свойственные агитационным плакатам того времени, как и в целом книжной графике (рис. 3).

Следующим этапом стало нахождение формообразующих принципов одежды. Их также следовало найти в произведении путем переложения пластической структуры на методы формообразования в одежде с учетом использования новых технологий. При этом студентам необходимо предложить несколько разных вариантов получения нужной пластической формы. Вдохновившись печатными изданиями, решено было взять в качестве дополнения материал, имитирующий бумагу и проклеенную обложку книги. Для этого производилось соединение через специальную клеевую двух слоёв ткани – фактурного крупнозернистого льна и батиста, предварительно смятого при помощи скручивания и воздействия паром. Полученный образец экспериментальной ткани обладает отличными пластическими характеристиками, жёсткий, держит объёмную форму, и кроме того, придаёт модели вид поношенности, утилитарности, просвечивая льняным каркасом, армированием. Это создаёт настроение строгости и действия (рис. 5).

Коллекция получила название «Бумажный солдат», которое отражает ее концепцию. Модель – чёткая, как плоскость абстракции, плавная как выверенный изгиб железной башни Татлина, решительная как красное знамя, и смятенная, как скомканный лист. Бумажный солдат – герой противоречия, драматиче-

ского напряжения, мечтания и деятельного стремления. Отражение основ любой композиции, любого художественного произведения, где непременно присутствует контраст и гармония. Одежда коллекции создавалась не для повода, а для характера обладателя и его настроения. Лаконичная основа, строгость и геометрия, выразительное и жёсткое цветовое сочетание молочного и алого придают ритмичность и динамику образу. Понятные чистые цвета внушают ясность и прямоту, даже сдержанную элегантность (рис. 4–5).

Идеи конструктивизма несли на себе черты социальной утопии, поскольку художественное проектирование мыслилось как способ преобразования общественного бытия и сознания людей, конструирования окружающей среды [4]. В идее коллекции прослеживается тот же принцип – воздействие одежды на общество и его быт. Наряды отражают некоторые модные тенденции, но в то же время представляются вневременными, неся идею развития и совершенствования, поиска баланса, равновесия.

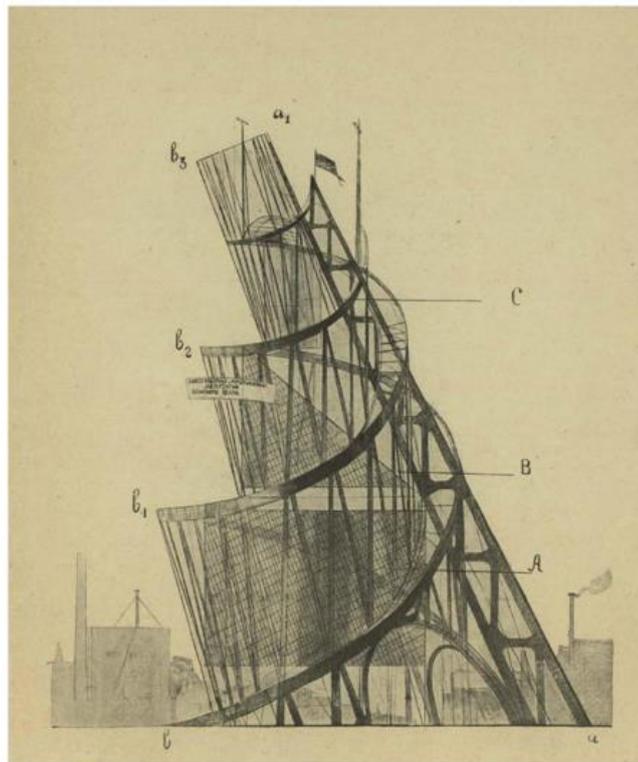

Рис. 1. Татлин В.Е. Памятник III Коммунистического интернационала (Башня Татлина), 1920 г.

Рис. 2. Серж Лютанс. Башня архитектора Владимира Татлина,
на голове модели

Рис. 3. Разработка эскизного проекта «Бумажный солдат»,
студент Ефимова Г.

Рис. 4. Окончательные эскизы проекта «Бумажный солдат», студент Ефимова Г.

Рис. 5. Фотосессия проекта коллекция женской одежды
«Бумажный солдат», студент Ефимова Г.

«Ни к новому, ни к старому, ни к левому, ни к правому, а к нужному» – именно этот лозунг В.Е. Татлина стал основополагающим для студентки Виктории Степановой при разработке проекта [2, с. 376–377]. Основной идеей проекта явилось создание современного прочтения сценических идей В. Татлина, а

именно, его разработок декорации к опере Р. Вагнера «Летучий голландец» 1915 года (рис. 6). Лаконичная ясность художественного языка Татлина, совершенство линий и упругость форм его произведений практически не допускают подражания и не поддаются стилизации, а требуют лишь развития [3, с. 259]. Такое развитие понимается как насущная потребность личности и современности. Задачей проекта стала разработка коллекции одежды для молодежи, как самой активной группы потребителей. Метод ассоциативных связей помогает студенту посмотреть на источник с разных точек зрения и предложить новое, подчас очень неожиданное, прочтение известной темы. Исследование ритмического построения композиций художника и поиск аналогов в приемах декорирования текстильных изделий, является еще одним методом, позволяющим найти новое конструктивное решение и использование фактуры. Показательным примером работы этого метода может служить эксперимент студента с печатью на материале «неопрен» и объемным декором в виде крупных пластмассовых пуговиц разных локальных цветов (рис. 10–11).

Изначально поставлена задача – выразить современными средствами композиционное построение художественных авангардных театральных декораций (рис. 6). Таким образом, были взяты основные элементы – это геометричность силуэтов, сочетание ахроматической графичности с яркими цветовыми пятнами. Изучив ритм геометрических пятен и линий декорации, пришла идея разработать сетчатый графический принт (рис. 7). Неожиданно, смотря на круглые детали, возникла ассоциация с крупными цветными пуговицами. После этого были разработаны серии эскизов, в которых происходил поиск пропорций форм и цвета (рис. 8).

Данная разработка молодежной одежды носит авангардно – спортивный характер (рис. 9). Это направление негласно называют модой смелых, креативных и уверенных в себе. Однако требования к одежде спортивного стиля – удобство.

Этим объясняется выбор трикотажа – он удобен, практичен в процессе ношения. Авторский принт разработан в нескольких вариантах, из которых был

выбран наиболее оптимальный с учетом концепции и особенностями печати, и выполнен на современном материале «неопрен».

Дизайнер одежды, как творческая личность, должен обладать определенными взглядами на гармонию вещей, красоту их пластики, на место творческой интуиции в различных сферах деятельности, отношением к духовному наследию, социальным и эстетическим ценностям. Поэтому так важно изучение мирового наследия, но в комплексе с внедрением современных мировых тенденций и технологий. Данные методы позволяют дать возможность студентам работать комплексно – изучить источник мировой культуры и проанализировать его с учетом возможностей современного дизайн – проектирования. Такой подход позволяет мотивировать молодое поколение дизайнеров опираться на художественные традиции, которые обязан знать каждый.

В итоге работы над проектами, посвященными творчеству В. Татлина, студенты воплотили в материале проектные разработки авторских коллекций одежды.

Рис. 6. Владимир Татлин. Эскиз декорации к опере Р. Вагнера «Летучий Голландец», 1915 г.

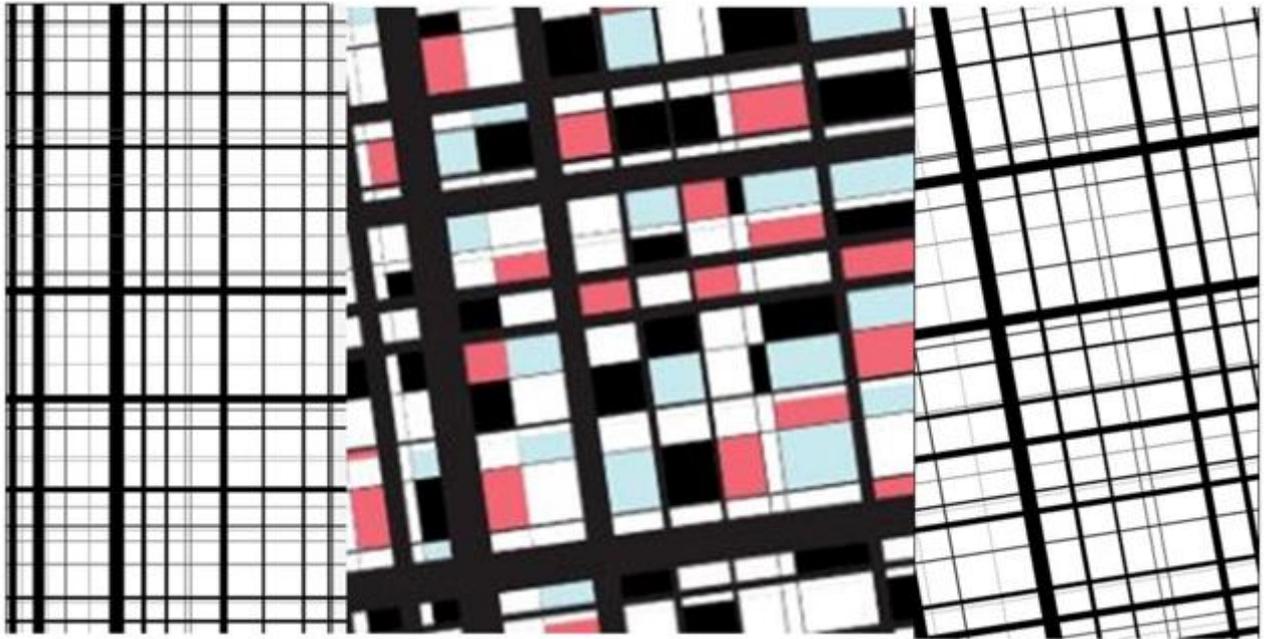

Рис. 7. Разработка принта для проекта молодежной одежды,
студентка Степанова В.

Рис. 8. Разработка проекта молодежной одежды,
студентка Степанова В.

Рис. 9. Окончательные эскизы проекта молодежной одежды, Степанова В.

Рис. 10. Фотосессия проекта молодежной одежды, студентка Степанова В.

Рис. 11. Фотосессия проекта молодежной одежды, студентка Степанова В.

Список литературы

1. История русского и советского искусства. – М.: Высшая школа, 2003.
2. Крусанов А.В. Русский авангард: (Исторический обзор) / А.В. Крусанов. – в 3 т. Т. 1. Боевое десятилетие. – СПб., 2005.
3. Неизвестный русский авангард / авт.-сост. А.Д. Сарабьянов. – М., 1992.
4. Очерятинский А. Антология авангардной эпохи. Россия. Первая треть XX столетия (поэзия) / А. Очерятинский, Дж. Янечек. – Нью-Йорк; СПб., 2006.
5. Пунин Н. О Татлине / Н. Пунин. – М.: РА, 2001.

6. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда / С.О. Хан-Магомедов. – М.: Просвещение, 2001.

7. Скляренко В.М. 100 знаменитых художников XIX-XX вв. / В.М. Скляренко, Т.В. Иовлева, И.А. Рудычева. – М.: Фолио, 2006.