К.Н. САУШКИНА

Аспирант кафедры дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса
e-mail: kristina.125.kisa@gmail.com

Т.В. БЕЛЬКО

Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса
e-mail: belko@tolgas.ru

K.N. SAUSHKINA

Postgraduate student of the Department of Design and Art of the Volga State University of Service
e-mail: kristina.125.kisa@gmail.com

T.V. BELKO

Doctor of technical sciences, professor, head of the department of the Department of Design and Art of the Volga State University of Service
e-mail: belko@tolgas.ru

КОЛЛАБОРАЦИЯ ДИЗАЙНЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ

COLLABORATION OF DESIGNERS AND ARTISTS

Мода и искусство — это сферы деятельности, основанные на постоянных поисках творческого самовыражения и инноваций художественных приемов. В статье рассмотрена мода как быстроразвивающаяся бизнес-индустрия, реагирующая на изменения в общественной жизни и мировоззрении людей, а искусство — как пространство свободы эстетических и стилистических экспериментов. В статье раскрывается понятие коллаборации в моде, проводится анализ форм сотрудничества дизайнеров и художников, рассматриваются примеры их совместного творчества и перспективы взаимовлияния.

Fashion and art are areas of activity based on the constant search for creative expression and innovation of artistic techniques. The article considers fashion as a rapidly developing business industry that reacts to changes in public life and people's worldview, and art as a space of freedom for aesthetic and stylistic experiments. The article reveals the concept of collaboration in fashion, analyzes the forms of cooperation between designers and artists, examines examples of their joint creativity and prospects for mutual influence.

Ключевые слова: коллаборация в моде, дизайн костюма, современное искусство.
Keywords: collaboration in fashion, costume design, contemporary art.

В истории искусств можно увидеть множество примеров использования в сюжетной, портретной живописи и графике изображений персонажей в исторических костюмах. Именно это позволяет исследователям истории моды видеть костюм в контексте исторического периода. Однако художники изобразительного искусства, мастерски владея художественной техникой, не становились при этом соучастниками «модного образа» и непосредственно не влияли на эволюционный процесс преобразования исторического костюма. К опосредованному влиянию искусства на моду можно отнести формирующие элементы стилистических признаков визуальной культуры и изобразительного искусства.

Началом непосредственного сотрудничества художников и дизайнеров можно считать XX век. Именно в начале XX века авангардное искусство повлияло на формирование новой эстетики и стиля в моде благодаря тому, что русские художники-авангардисты начали заниматься текстильным дизайном, создавать принты для тканей. Обыгрывая тему научного прогресса того времени, Варвара Степанова и Любовь Попова разрабатывали принты для Первой ситценабивной фабрики Москвы. В основе изобразительных элементов были «узоры» геометрических фигур. Результатом сотрудничества Надежды Ламановой со скульптором Верой Мухиной стала концепция универсальных вещей для нового времени — выкройки, с помощью которых каждая женщина могла сшить сама новую вещь.

В 1930-е годы состоялось сотрудничество Эльзы Скиапарелли с испанским художником Сальвадором Дали. Скиапарелли была известна

своей любовью к нестандартной красоте того времени. В качестве декора на платье «Лобстер» из органзы, на средней части юбки, между бедер, был нарисован вареный лобстер в окружении зелени. В качестве вдохновения была использована картина Сальвадора Дали «Телефон-афродизиак». Тем самым в платье Скиапарелли композиционное расположение лобстера звучит как символ полового влечения (рис. 1). По знаменитой картине «Три молодые сюрреалистичные женщины с оболочками оркестровых инструментах в руках» 1936 года ею было создано иллюзорное «Рваное платье», которое представляет собой траурное одеяние и фату (рис. 2). На платье, длиною до пола, сшитом из бледно-голубого шелкового крепа, используется набивной принт, который с помощью художественного эффекта обманки производит впечатление изодранных, полувырванных лоскутков. В платье создается иллюзия уязвимости, ранимости, в то время как «рваная» ткань намекает на определенный уровень агрессии и противостояния между богатством и бедностью [1, с. 77]. Скиапарелли совместно с Дали также создает сюрреалистические аксессуары: черно-розовую шляпу-туфлю из шерстяного фетра, перчатки с накладными ногтями.

Рис. 1. Эльза Скиапарелли, платье «Лобстер». 1936 г. / Сальвадора Дали, «Телефон-афродизиак». 1935 г.

Рис. 2. Эльза Скиапарелли, платье «Рваное платье». 1936 г. / Сальвадора Дали, «Три молодые сюрреалистичные женщины с оболочками оркестровых инструментах в руках». 1936 г.

В 1937 году Эльза Скиапарелли сотрудничает с художником Жаком Кокто. Вечерний жакет из серого льна со сложной вышивкой стал

образцом творческого тандема. Жан Кокто создал для него женский профиль, расположенный на передней стороне плеча асимметричного жакета, с головой, закинутой назад, и гривой золотых волос, ниспадающих по рукаву [1, с. 84].

В 1965-е годы Ив Сен-Лоран создал знаменитую коллекцию «Мондриан» на основе неопластицизма. Коллекция была вдохновлена абстрактным творчеством Пита Мондриана, его картиной «Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным», написанной в 1921 году (рис. 3).

В 1990-е годы сотрудничество Джанни Версаче с художником Энди Уорхолом воплотилось в создании платья, в котором использовался принт на основе портретов Мэрилин Монро и Джеймса Дина, раскрашенных в яркие цвета (рис. 4). Принт создавался с помощью шелкотрафаретной печати, в которой изображение переносилось на ткань с помощью печатной формы в мелкую сетку.

С 1996 по 1998 год Иссей Мияке запустил «Серию приглашенных художников», где он сотрудничает с четырьмя современными художниками из разных направлений, используя свои знаменитые складки в качестве основы, на которую наносились картины и старые фотографии. Художественные произведения современных художников переносились на ткань таким образом, чтобы произведения не искажались.

Рис. 3. Ив Сен-Лоран, платье «Мондриан». 1965 г. / Пит Мондриан «Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным». 1921 г.

Рис. 4. Джанни Версаче, платье «Мэрилин Монро». 1991 г. / Энди Уорхол «Застреленные Мэрилин». 1964 г.

Первым художником, с которым Иссей Мияке сотрудничал, стал фотограф и видеохудожник Ясумаса Моримура. В их совместном проекте используется коллажная техника изображения:

картина Жана-Огюста-Доминика Энгра «Источник» 1856 года и перевернутый до бедер автопортрет Моримуры, созданный в 1986 году, в котором он изображен обернутым в малиновую сетку (рис. 5). Известная в мире моды и искусства журналистка Холли Брабах охарактеризовала коллажное изображение Моримуры на передней части платья как «отражение противоположностей — разделение между женщиной и мужчиной, Востоком и Западом».

Рис. 5. Иссей Мияке, платье. 1996 г. / Жан-Огюст-Доминик Энгр, «Источник». 1856 г.
Рис.6. Иссей Мияке, платье 1997 г. / Нобуеси Араки, меланхолическая фотография

Вторым художником, с которым сотрудничал Иссей Мияке, был японский фотограф Нобуеси Араки, известным своими фотографиями обнаженных женщин и бондажными портретами, которые бросают вызов границам, разделяющим порнографию и эротизм. Иссей Мияке и Нобуеси Араки создали принты, на которых были нанесены фотографии меланхолического женского лица. Фотографии гармонировали с функциональной красотой складок и вдохновляли на диалог с их носителем, когда они двигались (рис. 6). Технологии изготовления принтов получили названия «Появиться», когда фотографии Араки были напечатаны на ткани до процесса плиссировки, и «Исчезнуть», напечатанные уже на плиссированной одежде.

Сотрудничество с третьим американским художником Тимом Хокинсоном было сюрреалистично по смыслу. Художник воссоздал три своих произведения в творениях складок Иссей Мияке (рис. 7). Во всех из них он использовал части своего собственного тела: профиль тела, геометрически изображенный на графической бумаге, как антропомор-

фный сканер; глазное яблоко, состоящее из множества прицелов, словно созданных кукольными глазными яблоками. Картины печатались на платьях и комбинезонах, которые при носке двигались вместе с телом носителя [3].

Четвертое сотрудничество в «Серии приглашенных художников» — работа с китайским художником Цай Гоцяном. По этому случаю художник подготовил инсталляцию в «Фонд современного искусства Картье», где на складках Мияке происходила контролируемая детонация порохом по геометрическим узорам традиционного китайского дракона. Он использовал порошок, чтобы сформировать форму дракона над складками, чтобы они рассыпались в таком виде на пол и затем зажигались (рис. 8). В результате на одежде остался выжженный след, который затем был напечатан цифровым способом на платьях [3].

Рис. 7. Иссей Мияке, платье. 1998 г. / Тим Хокинсон, геометрическое изображение профиля художника. 1998 г.

Рис. 8. Иссей Мияке, платье. 1998 г. / Цай Гоцян, инсталляция. 1998 г.

Результатом сотрудничества Иссей Мияке с Казумаса Нагаи и его серией графических работ «Жизнь» стала линия одежды и аксессуаров по мотивам пяти стилизованных животных с плаката, которых Нагаи нарисовал в 1993 году (рис. 9). В коллекции были использованы пять цветов: красный, синий, желтый, зеленый и фиолетовый. Рисунок был нанесен так, что плоскость становилась трехмерной, и при носке казалось, что животные начинали двигаться вместе с носителем [4].

В XXI веке коллаборация моды с миром искусства стала еще больше популярна среди дизайнеров. Художники становятся соавторами коллекций.

В начале 2000-х годов сотрудничество Льюиса Виттона с японским художником Такаси Мураками увенчалось коммерческим успехом. Классические сумки Льиса Виттона, украшенные иллюстрациями «Вишневый цвет» и персонажами манги, подвергались поп-преображению (рис. 10). Подобный ход просматривается и в коллекции Диор осень-зима 2013/2014 года, где сумки коллекции украшала графика Энди Уорхола, созданная в 1950-х годах.

Растущий интерес к кулинарии вдохновил дизайнерские бренды внести свои вклад в кухонное оборудование. Прекрасным примером художественного сотрудничества стал дуэт Дольче Габанна и Смег. Вместе они разработали линию ярких кухонных принадлежностей, где все приборы были украшены принтами Дольче Габанна в южноитальянском стиле.

Рис. 9. Иссей Мияке, платье. 2014 г. / Казумаса Нагаи, «Жизнь». 1993 г.
Рис. 10. Льюис Виттон, коллекция сумок. 2003 г. / Такаси Мураками, «Вишневый цвет»

Сотрудничество Ким Джонсона с японским художником Хадзимэ Сораяма для модного показа «Диор» увенчалось инсталляцией в виде 12-метровой футуристической алюминиевой женщины-робота, покрытой зеркальной серебряной краской. Художник взял за основу свои иллюстрации 1980 года и легендарный фильм «Метрополис».

Особым трендом в современном мире становится коллаборация дизайнеров в мире моды с художниками. Такое партнерство дает возможность дизайнеру, с одной стороны познакомить свою аудиторию с искусством, а с другой — сделать успешный коммерческий шаг. Дизайнеры вместе с художниками расширяют палитру выразительных

средств, экспериментируют с цветом, формой, фактурой, задавая новые эстетические ориентиры в мире моды [2].

Список литературы:

1. *Бакстер-Райт Э.* Маленькая книга Schiaparelli / Эмма Бакстер-Райт. — Москва: Эксмо, 2014. — 160 с.: ил.

2. *Краснощеков В.А., Белько Т.В.* Редизайн и ретродизайн как методы создания произведений современного искусства и дизайна. Обсерватория культуры. — Москва: Всероссийская государственная библиотека, 2020. Т.17 (6). — С. 594–605.

3. Collections Pleats Please Issey Miyake Artist Series. — URL: http://www.lepetitarchive.com/collections-pleats-please-issey-miyake-artist-series (дата обращения: 8.02.21).

4. Pleats-Pleats Issey Miyake Kazumasa Nagai Collaboration series released. — URL: https://www.fashionsnap.com/article/2014-04-15/isseymiyake-kazumasa-nagai (дата обращения: 8.02.21).