

ЖИВОПИСЬ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ

Анастасия ГАЮР^{1*}, Лариса КРАСНЮК²

¹*Хмельницкий национальный университет, факультет технологии и дизайна, кафедра технологии и конструирования швейных изделий, группа ШВ-17-1, Хмельницкий, Украина*

²*Хмельницкий национальный университет, факультет технологии и дизайна, кафедра технологии и конструирования швейных изделий, доцент, Хмельницкий, Украина*

*Автор корреспонденции: Гаюр, Анастасия, nast.gaur@gmail.com

Аннотация. На основании анализа живописи Казимира Малевича разработана творческая концепция и эскизный проект авторской коллекции женской одежды. Коллекция включает пять ансамблей, объединенных стилистическим решением, колористической гаммой, формами, линиями и деталями.

Ключевые слова: авторская коллекция, эскизный проект, источник вдохновения, живопись, модели одежды.

Вступление

Мода формируется из различных источников, одним из которых является искусство живописи. Образы, созданные художниками на холстах, несут в себе особый смысл для дизайнера. Дизайнеры одежды в своих коллекциях широко используют мотивы полотен великих мастеров живописи: цвет, пластику линий, принципы композиции живописного полотна, эмоциональный настрой. Живопись может подтолкнуть дизайнера к попытке воспроизведения в костюме совершенной формы, невероятного цвета или интересного образа [1-3]. Особый интерес в данном контексте представляет творчество известного художника-авангардиста Казимира Малевича. Таким образом целью данной работы является исследование творчества художника и разработка на его основе творческой концепции авторской коллекции женской одежды.

Основная часть

Казимир Малевич творил в разных направлениях изобразительного искусства. Начав путь в искусстве с натурализма, Малевич впоследствии испытал импрессионизм, футуризм и кубизм. В каждом из жанров работы художника имели свой собственный характер, отражали внутренний мир автора. В определенный момент живописец понял, что существующих жанров ему недостаточно, поскольку в полной мере отразить его видение мира и понимание искусства они не в силах. Малевич изобрел абсолютно новое направление живописи, названный супрематизмом. На доминирующую позицию в полотнах этого жанра выходят форма и цвет.

Созданный художником жанр можно с уверенностью назвать уникальным явлением в изобразительном искусстве. В основу супрематизма легли геометрические фигуры. С их сочетанием живописец создавал неповторимые композиции. Геометрия стала для Малевича универсальным инструментом. Малевича можно назвать художником, который сделал огромный шаг в будущее искусства. Художник-философ пытался открыть и познать суть искусства, а границу между реальностью и небытием сделать осязаемой. Визуальным выражением творческого поиска художника стал знаменитый «Черный квадрат» [4]. Полотна художника способны вызвать у зрителя эмоции очень широкого спектра. Одних людей они пугают, других зрителей картины завораживают, для третьих реакция заключается в недоумении. Во всех случаях присутствует реакция на холст, равнодушие невозможно. Ярким примером нового направления живописи Малевича, то есть примером супрематизма служит его картина «Спортсмены» (рис. 1).

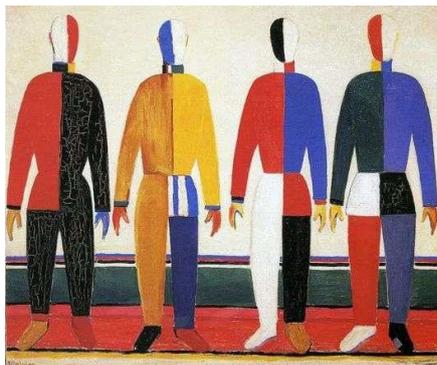

Рисунок 1. Картина Казимира Малевича «Спортсмены»

Картина «Спортсмены» написана незадолго до смерти Малевича, на закате его творческой деятельности где-то между 1928-м и 1932-м годами. При этом она продатирована 1915 годом. Это было сделано специально, чтобы с помощью ложной даты показать зрителям таймлайн эволюции стиля от реализма к супрематизму. Сам автор описал картину как «супрематизм в контуре спортсменов». На полотне одновременно присутствуют и живописные образы (фигуры людей, условный пейзаж и разделение плоскости на планы - то есть создания иллюзии пространства), и супрематические черты (силуэты «спортсменов» не похожи на списанные с реально существующих людей).

Эта картина - попытка объяснить через визуальные образы суть супрематизма, которая заключена в отказе от банальных земных образов. Картина «Спортсмены» абсолютна в своей самостоятельности: ритм, цвет, композиция - все это не имеет никакой связи с реальностью и используется только для демонстрации супрематического мироощущения - ощущения, когда связь с физическим миром теряется и происходит переход в качественно новое состояние [5].

Если присмотреться, окажется, что супрематический квартет больше напоминает классическую икону с изображением четверки святых. И если сейчас это не так очевидно, то для постреволюционного человека, который имел тесные связи с православием, это было очевидным. Таким способом Малевич перевел свои фантазии и художественно-теоретические эксперименты на язык икон, смешав композиционные иконографические каноны с геометрической беспредметностью, симметрией и минимализмом.

Спортсмены, ритмично выстроенные в ряд, на деле лишь повторение одной и той же безликой человекообразной фигуры, которая отличается от соседних копий только окраской и больше напоминает мишень в тире, чем человека. Будто конструктор, собранный из геометрических деталей и основных супрематических цветов (черного, красного, белого, желтого и синего), мужчины стоят на плоскости, уходящей горизонталями вдаль. При этом большая часть фона состоит из белого цвета, который у Малевича был в особом почете.

После себя художник оставил нечто большее, чем просто перечень полотен и благодарных учеников. Художник подарил последующим поколениям совершенно новую идеологию творчества. Обращаясь к творчеству Малевича, стоит упомянуть многочисленные примеры переноса его произведений в фэшн-индустрию.

На рис. 2 представлен триптих Казимира Малевича «Черный квадрат», «Черный круг», «Черный крест», написанный в 1923 году. В работах Малевича заложены два принципа, которые до этого в искусстве встречались крайне редко. Первый – это нерепрезентативность, то, что он нарисовал, ничего не отражало, это не было фиксацией природы, чего-то или кого-то окружающего, это была фиксация самого искусства.

Рисунок 2. Модель одежды Ф. Войзанова из коллекции «Супрематизм 2.0»

Второй - Малевич использовал символы как базовый элемент. Один из ведущих украинских дизайнеров, основатель марки Vozianov, Федор Войзанов увидел в этих принципах некоторую тождественность с модой. Именно этот триптих вдохновил дизайнера на создание платьев-картин. В его коллекции «Супрематизм 2.0» он воспользовался символами Малевича как базовыми элементами и показал, что творчество художника очень созвучно современной моде [6]. Белорусский дизайнер Алексей Лимонов выпустил коллекцию одежды с абстрактными принтами, взяв за основу известных художников эпохи модернизма и их работы, в том числе и работу Казимира Малевича «Черный квадрат», на основе которой был создан принт «Казимир Малевич» (рис. 3) [7]. Еще одним ярким примером переноса является коллекция пальто Ольги Алексеюк, созданная по мотивам супрематических портретов Малевича, в частности картины «Женский торс» (рис. 3).

Рисунок 3. Модели О. Алексеюк, по мотивам картины Малевича «Женский торс»

При создании моделей, она не ограничивалась одной аппликацией, а поработала с конструкцией. Особенность моделей в том, что портреты лежат в основе конструкции.

Цыганские мотивы, цвет и геометрия Казимира Малевича в коллекции Риккардо Тиши для Givenchy (рис. 4) являются ярким примером такого переноса. Вдохновением для этой коллекции стала картина Малевича «Спортсмены» [9].

Рисунок 4. Модели коллекции Риккардо Тиши для Givenchy

Выводы

Творчество Казимира Малевича и дизайнеров, которые работали с его художественными произведениями, послужили источником для создания эскизного проекта коллекции одежды по мотивам картины «Спортсмены» (рис. 5).

Рисунок 5. Эскизный проект коллекции женской одежды «Freedom»

Оригинальность художественно-композиционного решения коллекции заключается в том, что модели одежды по своей форме и силуэту напоминают силуэты спортсменов, изображенных на картине. Кроме того в коллекции сохранена колористика картины. Целостность коллекции достигается путем использования единого стилистического решения, которое, в свою очередь, подчинено живописному источнику вдохновения. Цветовые блоки, формы, линии членений и деталей ритмично повторяются в каждой модели, способствуя развитию авторской идеи. При этом доминирующими в коллекции являются форма и цвет, что соответствует основным принципам супрематизма.

Литература

1. LAHODA, O.: Representative potential of designer practices in symbiosis of art and fashion, *Art and Design* 3(3), 2018, 107-119 (in Ukrainian).
2. KRASNIUK, L., TROYAN, O.: *Designing the author's collection of women's clothing with the use of painting as the source of inspiration*, *Vlákna a Textil. (Fibres and Textiles)* 3(3). 2020. P. 97-102.
3. PASHKEVICH, K., KOLOSNIHENKO, M., YEZHNOVA, O., KOLOSNIHENKO, O., OSTAPENKO, N.: *Study of properties of overcoating fabrics during design of women's clothes in different forms*, *Tekstilec* 61(4), 2018, pp. 224-234, DOI: 10.14502/Tekstilec2018.61.224-234.
4. МАЛЕВИЧ. Украинский квадрат [онлайн] [дата обращения 11.12.2020]. Сайт: https://ukrain.com/malevich._ukrainskij_kvadrat.html
5. Минутка русского авангарда [онлайн] [дата обращения 16.12.2020]. Сайт: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/styling/2532180.html>
6. Супрематизм 2.0: Федор Воизанов о новой коллекции, Малевиче и трендах [онлайн] [дата обращения 16.12.2020]. Сайт: <https://www.buro247.ua/fashion/shows/voizanov-ss16-interview.html>
7. МАЛЕВИЧ И ХИДЕКЕЛЬ. Минский дизайнер выпустил одежду о художниках [онлайн] [дата обращения 16.12.2020]. Сайт: <https://kyku.org/news/malevich-i-hidekel-minskiy-dizayner-vypustil-odezhdu-o-hudozhnikah-simvolah-epohi-i-eto-krasotisha>
8. Супрематический портреты в коллекции Ольги Алексеюк [онлайн] [дата обращения 16.12.2020]. Сайт: <https://www.maxsuharev.ru/suprematicheskie-portrety-v-kollekcii-modelera-olgi-aleksejuk>
9. Коллекция Givenchy: авангардная живопись [онлайн] [дата обращения 16.12.2020]. Сайт: https://www.be-in.ru/subject/24962-Givench_resort/