

ОБРАЗ АВАНГАРДА В КОСТЮМЕ

Семина Т.С., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И.

Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина,
г. Москва, Российская Федерация

Можно сказать, что искусство авангарда начинается в 1850-х годах с реализмом Густава Курбе, на которого сильно влияли ранние социалистические идеи. За этим последовало новое движение, а термин «авангард» более или менее синоним современного.

Ключевые слова: авангард; искусство; реализм; графика; костюм; коллекция.

THE IMAGE OF THE AVANT-GARDE IN A SUIT

Semina T.S., Firsova Y.Y., Alibekova M.I.

Russian State University, Moscow, Russian Federation

We can say that the art of avant-garde begins in the 1850s with the realism of Gustave Courbet, who was strongly influenced by early socialist ideas. This was followed by a new movement, and the term «avant-garde» is more or less synonymous with the modern.

Keywords: avant-garde; art; realism; graphics; costume; collection.

Первые три десятилетия искусства двадцатого века породили волну революционных движений и стилей. Во-первых, появился фовизм (1905–1908), чьи цветовые схемы были настолько драматичными, что его членов называли «дикими зверями». Тогда аналитический кубизм (1908–1912) – вероятно, самый интеллектуальный из всех авангардных движений – отверг условную идею линейной перспективы в пользу большего акцента на двумерную графику. Между тем, в Дрездене, Мюнхене и Берлине немецкий экспрессионизм был самым передовым

стилем, в то время как в Милане футуризм представил свое уникальное сочетание движения и современности. Но самым иконоборческим движением всех времен является, возможно, Дада, основанная Т. Царрой (1896–1963). Дадаисты отвергли большинство, если не все, буржуазные ценности изобразительного искусства, в пользу пьянящей смеси анархизма и гипермодернистских нововведений. Последнее включало в себя ряд подрывных идей, которые теперь рассматриваются как относительно обычные – такие как создание «мусорного искусства» из найденных объектов. После Дада был голландский художник П. Мондриан со своим стилем неопластицизм. В пластическом искусстве авангард умело представлен модернистом К. Бранкуси, футуристом У. Боччиони, кинетическим художником А. Колдером и скульптором Б. Хепворт Йоркшир. В 40-х годах в авангарде преобладало абстрактное искусство. Постмодернистское искусство появилось в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Это привело к появлению совершенно новых форм современного искусства.

В моде авангард проявляется аналогично другим областям. Он предполагает артистизм, нетрадиционный дизайн, новые формы. Авангардная мода началась около 1960-х, была вполне спорна и не имела установленных правил. Этот стиль характеризуется прямыми геометрическими или бесформенными силуэтами. Эта игра форм, силуэта и цвета. Вещи воспринимаются как носимое искусство, а не как одежда. Многие дизайнеры, работающие в этом направлении, сравнивают себя с художниками – Й. Ямамото, Т. Муглер, Г. Пью, П. Рабанн, К. де Гарсон, В. Вествуд.

Орфизм – движение, возникшее начале XX века под влиянием фовизма и воспринятое как ключ к переходу от кубизма к абстрактному искусству. Термин орфизм охватывает творчество таких художников как Ф. Купка, Роберт и Соня Делоне.

Соня Делоне – художник XX века, первая женщина, чья прижизненная выставка проводилась в Лувре. Брак Сони и Роберта был не только союзом любящих сердец, но и творческим тандемом. Вместе с Робертом они создали новый стиль в искусстве – симультанизм или орфизм. От латинского *simul* – одновременный. Художники совме-

стили цвет, свет и ритм. С помощью контрастных цветов они передавали ощущение движения и ритма.

Второе название «орфизм» данному течению дал французский поэт Гийом Аполлинер, отсылая к Орфею – поэту и певцу древнегреческой мифологии. Аполлинер считал, что кубистические картины были корреляцией между цветом и музыкой.

Творчество Делоне распространяется не только на живопись, но и на текстильный дизайн, интерьер и сценографию. Текстиль Сони сильно отличался от натуралистичного дизайна, популярного в начале десятилетия XX века. Свою философию изучения цвета в живописи она перенесла и на текстиль. В 1913 году Соня Делоне создала свое первое «симультантное» платье, сшитое из разноцветных лоскутков, в котором она появилась на вечеринке. Соня легко стала ведущей фигурой в мире моды, освободив цвет, движение и форму из двух измерений и перенесла их с холста на одежду.

Соня Делоне произвела настоящую текстильную революцию и доказала, что создание тканей не просто ремесло, а скорее искусство. Орнаментация стала площадкой для экспериментов художников авангарда. Искусствовед Ю. Туловская изучила творчество русских художников и провела параллели с современным текстильным дизайном.

Симультантное искусство в современной моде встречается не только в дизайне текстиля, но и в коллекциях знаменитых модельеров. Фактически, все дизайнеры высокой моды в какой-то момент отдают дань уважения цветам и тканям Сони. Весенние коллекции 2015 года DSquared и Jean-Charles de Castelbajac возродили ее коллейдоскопическую эстетику. Но больше всего творчеству Делоне отдал дизайнер Юджи Ватанабэ. Его коллекция «Patchwork madness» была представлена в 2015 году и явно содержала в себе мотивы искусства орфистов. В частности, было сходство с картиной «Rythme Colore» Сони делоне.

Другие коллекции, вдохновленные Sonia Delaunay: Billy Reid Весна/Лето 2014 Мужская одежда (эта коллекция была основана на способе использования линий Sonia Delaunay для разделения геометрических мотивов), Chanel by Karl Lagerfeld Весна/Лето 2006, Клементс

Рибейру Весна/Лето 2011 (на этом шоу представлены костюмы в полоску на основе Sonia Delaunay), Doo. RiResort 2012 (использование геометрии и цвета вдохновило Doo-Ri Chung), Hermès (в 30-е годы Hermès сотрудничал с Sonia Delaunay для создания трикотажных изделий), Jean Paul Gaultier Осень/Зима 2005–2006 Мужская одежда (цветные блоки Sonia Delaunay были упомянуты на рисунках свитеров), Milly Spring/Summer 2012 (Тетрис-подобные мотивы и цветовая палитра этого шоу ссылались на Соню Делоне), Перри Эллис (Перри Эллис разработал кашемировую тунику в графическом мотиве, который вдохновил Sonia Delaunay), Pino Lancetti 1976, Rachel Roy Resort 2013 (чтобы описать ее коллекцию, Рэйчел Рой процитировала Соню Делоне: «Цвет – это кожа мира»), Родье Эмили Люк – Duc Spring/Summer 2012, TSE Resort 2012 (эта коллекция была вдохновлена Соня Делоне и Фрэнком Ллойдом Райтом).

Кроме того, один из потомков Сони Делоне – Алла Маломан продолжила ее творчество в своих коллекциях. Алла Маломан заявляет о своей любви к абстрактной живописи, ее динамике и сочетанию цветов. Абстрактная живопись сама по себе идеально подходит для интерпретации моды. Алла признает, что самое сложное – это объединить яркие кубистические формы и сюрреалистические модели с практичностью маркетинговых задач.

Рис. 1. Коллекция по мотивам авангардного искусства XX века

Вдохновившись симультантным искусством Сони Делоне, была создана авангардная молодежная коллекция по мотивам текстиля 20-х годов (рис. 1). Фотографии текстиля 20-х годов были использованы

в данной работе в качестве вставок в элементы одежды. В результате с помощью компьютерной графики удалось совместить две эпохи – начало 20 века и современность. Авангардные принты хорошо вписались в коллекцию нынешнего времени.

Список литературы

1. Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура / Авторы-составители В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов; Научный редактор А.Д. Сарабьянов. М.: RA, Global Expert & Service Team, 2013.
2. <https://artchive.ru>
3. Семина Т.С., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И. Геометрия-абстракция-цвет-алгоритм творческого вдохновения современной моды. Сборник Всероссийской научно-практической конференции Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры 21 века» «ДИСК-2018».
4. <https://www.kultoboz/avant-garde-art>
5. Туловская Ю. Текстиль авангарда. Рисунки для ткани, изд. Tatlin, 2016 г.
6. Егорова Я.Е., Алибекова М.И., Третьякова С.В. Плоский крой: от истоков к современности. Сборник Всероссийской научно-практической конференции Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры 21 века» «ДИСК-2018». С. 21-24.
7. <https://arzamas.academy/>
8. Семина Т.С., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И. Искусство авангарда и его отражение в современном костюме» XVII международной научно-практической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения Academic science problems and achievements XVII», 15-16 октября 2018 г. North Charleston, USA Том 1, С. 7-9
9. Семина Т.С., Алибекова М.И. Влияние конструктивизма и супрематизма на современную моду. Сборник Международной научно студенческой конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности» (ИНТЕКС-2018). Сборник материалов. Часть 2. РГУ им. А.Н. Косыгина. 17–19 апреля 2018 г. С. 105–107.

References

1. Entsiklopediya russkogo avangarda: Izobrazitel'noe iskusstvo. Arkhitektura / Avtory-sostaviteli V.I. Rakitin, A.D. Sarab'yanov; Nauchnyy redaktor A.D. Sarab'yanov. M.: RA, Global Expert & Service Team, 2013.
2. <https://artchive.ru>
3. Semina T.S., Firsova Yu.Yu., Alibekova M.I. Geometriya-abstraktsiya-tsvet-algoritm tvorcheskogo vdokhnoveniya sovremennoy mody. Sbornik Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Vserossiyskogo foruma molodykh issledovateley «Dizayn i iskusstvo – strategiya proektnoy kul'tury 21 veka» «DISK-2018».
4. <https://www.kultoboz/avant-garde-art>
5. Tulovskaya Yu. Tekstil' avangarda. Risunki dlya tkani, izd. Tatlin, 2016 g.
6. Egorova Ya.E., Alibekova M.I., Tret'yakova S.V. Ploskiy kroy: ot istokov k sovremennosti. Sbornik Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Vserossiyskogo foruma molodykh issledovateley «Dizayn i iskusstvo – strategiya proektnoy kul'tury 21 veka» «DISK-2018». S. 21–24.
7. <https://arzamas.academy/>
8. Semina T.S., Firsova Yu.Yu., Alibekova M.I. Iskusstvo avangarda i ego otrazhenie v sovremennom kostyume» KhVII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Akademicheskaya nauka – problemy i dostizheniya Academic science problems and achievements XVII», 15–16 oktyabrya 2018 g. North Charleston, USA Tom 1, S. 7–9.
9. Semina T.S., Alibekova M.I. Vliyanie konstruktivizma i suprematizma na sovremennuyu modu. Sbornik Mezhdunarodnoy nauchno-studencheskoy konferentsii «Innovatsionnoe razvitiye legkoy i tekstil'noy promyshlennosti» (INTEKS-2018). Sbornik materialov. Chast' 2. RGU im. A.N. Kosygina. 17–19 aprelya 2018 g. S. 105–107.