

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ РУССКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Исаева Мария Сергеевна

студентка гр. ЛКШ-118

*Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство),
г. Москва*

Герасимова Мария Павловна

руководитель,

*старший преподаватель кафедры «Спецкомпозиция»
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство),
г. Москва*

DOI: [10.31618/nas.2413-5291.2020.2.52.146](https://doi.org/10.31618/nas.2413-5291.2020.2.52.146)

FORMATION OF FASHION ILLUSTRATION IMAGES UNDER THE INFLUENCE OF RUSSIAN DECORATIVE-APPLIED ART

Isaeva Maria Sergeevna

student gr. LKSH-118

*N. Kosygin's Russian State University
(Technology. Design. Art),
Moscow*

Gerasimova Maria Pavlovna

Senior Lecturer the department "Speckompozicia"

*N. Kosygin's Russian State University
(Technology. Design. Art),
Moscow*

Аннотация

В статье даётся характеристика фэшн-иллюстрации, описывается работа над созданием серии эскизов на основе предметов русского декоративно-прикладного искусства – пермогорской росписи по дереву, гжельского фарфора и филимоновской игрушки. Рассмотрены особенности народных промыслов и представлена эскизная часть коллекции с применением идей народных промыслов.

Abstract

In the article gives a characteristic of fashion illustration, describes the work on creating a series of sketches based on objects of Russian decorative and applied art - Permogorsk painting on wood, Gzhel porcelain and Filimonovo toys. The features of folk crafts are considered and a preliminary part of the collection using the ideas of folk crafts is presented.

Ключевые слова: фэшн-иллюстрация, эскиз, источник, декоративно-прикладное, искусство, коллекция, образ.

Keywords: fashion illustration, sketch, source, decorative, art, collection, image.

Фэшн-иллюстрация появилась почти 500 лет назад, но наибольшую популярность этот жанр приобрёл с появлением журналов мод, модных домов и универмагов. Данный вид живописи или графики предполагал умение зарисовывать модели одежды и образы носителей в наиболее выигрышном варианте для привлечения покупателей.

Известно имя чешского рисовальщика Вацлава Холлара, знаменитого в том числе изображением женских костюмов, который работал в Лондоне в XVII веке.

Наибольшего расцвета фэшн-иллюстрация получила в XIX веке. Это время развития рекламы. Появление новых возможностей в технологии печати дало новые идеи в жанре графики. Самые известные художники этого времени – французы

Джованни Болдини, Чарльз Дана Гиббон. Пол Ирибе, Жорж Лепап, чьи зарисовки манекенщиц в дизайнерских нарядах появлялись на обложках Vogue, много сотрудничали с модельером одежды Полем Пуаре. [4].

Художник русского происхождения, живший в Париже и вошедший в историю под именем Эрте, образованном по первым буквам его настоящего имени Роман Тыртов, стал мастером иллюстраций в стиле ар-деко, а сотрудничество с журналом Harper's Bazar принёс мировую славу [4].

Период 1930-40-50-х годов, дал миру такие много имен модных иллюстраторов, работавших с журналам мод и сотрудничавших с модными домами. Казалось бы, шедшая на спад в 1960-е годы мода на фэшн-иллюстрацию, получила новое развитие в 1970-1980-е годы – это время расцвета

панк-музыки и поп-культуры, оказавших влияние на художников [4].

Для изображений 1980-90-х годов эталонной стала графика 1920-х годов, а в 1990-2000 новый виток развития жанр получил благодаря появлению компьютерных технологий [4].

Количество современных авторов и разнообразие из работ велико. Наравне с новыми, заимствуются старые приёмы выполнения эскизов, у каждого фэшн-иллюстратора своя манера исполнения.

Изучая историю можно легко заметить, что на стиль иллюстраций влияет много факторов: политическая обстановка, социальное окружение, страна проживания и т. п. Многие художники изучали работы других мастеров, чтобы разработать собственный почерк в исполнении рисунков.

Русский стиль, в частности, народные промыслы, давно стали визитной карточкой нашей страны. Декоративно-прикладное искусство России было и сейчас является источником, способным вдохновить современного художника на создание новых образов, не являясь цитатой, а переосмыслением традиций.

Одним из образцов для выполнения серии эскизов была выбрана пермогорская роспись по дереву (рис. 1 [1]). В сюжетах применены приёмы выполнения книжных миниатюр Древней Руси. Композиция мотивов выстраивает рассказ, видна законченная история, включающая растительные и геометрические элементы, фантастических персонажей. Пермогорская роспись характеризуется наличием традиционных мотивов тюльпана, трилистника, дерева, птицы Сирин, считающейся являющейся визитной карточкой данной техники [1].

Рисунок 1 – Пермогорская роспись

В фэшн-иллюстрации акцент сделан на графической подаче, на характере исполнения линий, способе наложения краски, отдельных элементах. Нашли применение такие элементы как бордюры, ленточки, придающие работе завершенность и узнаваемость. Задействованы геометризованные формы, характерные для пермогорской росписи. Похожее оформление видно в эскизах костюма.

Однородные мотивы, например, горох, заполняют, организуют пространство графической работы. Этот орнамент присутствует не только в принте платья, но и в фоне эскиза для цельности образа. Также растительные элементы – листочки, ягодки, «огуречики» или их части – в трансформированном виде использованы в орнаменте иллюстрации (рис. 2 [5]).

Рисунок 2 – Эскизы на основе пермогорской росписи

Рассматривая и анализируя стиль исполнения самой росписи, можно увидеть, что внимание акцентировано на отдельных элементах росписи. Так, в ряде работ была заимствована манера исполнения лиц и одежды. Аналогичным образом использовано лаконичное покрытие одним цветом определенных деталей (рис. 3 [5]).

В эскизах нашло применение монохромной полосы, которая в пермогорской росписи играет далеко не последнюю роль. В виде обводки она окаймляет отдельные участки росписи, тем самым предавая завершенность готовой работе. Этот приём присутствует в фэшн-иллюстрациях.

Рисунок 3 – Эскизы на основе пермогорской росписи

Вторым источником для серии эскизов служит Гжель, где в росписи используется кобальт (рис. 4 [2]).

Рисунок 4 – Гжельская роспись

Такая техника производится четырьмя основными кисточками: мазковой, пестрёжной (тоненькой), капельной кистями и кисточкой для точек и основана на комбинировании наборных мазков, капель, точек, завитков, полосок,

растительных элементов – роза, колокольчик, пион, ромашка и т. п. [2].

Главным элементом в самом изображении является мазок, техника исполнения которого взята для ряда эскизов (рис. 5 [5]).

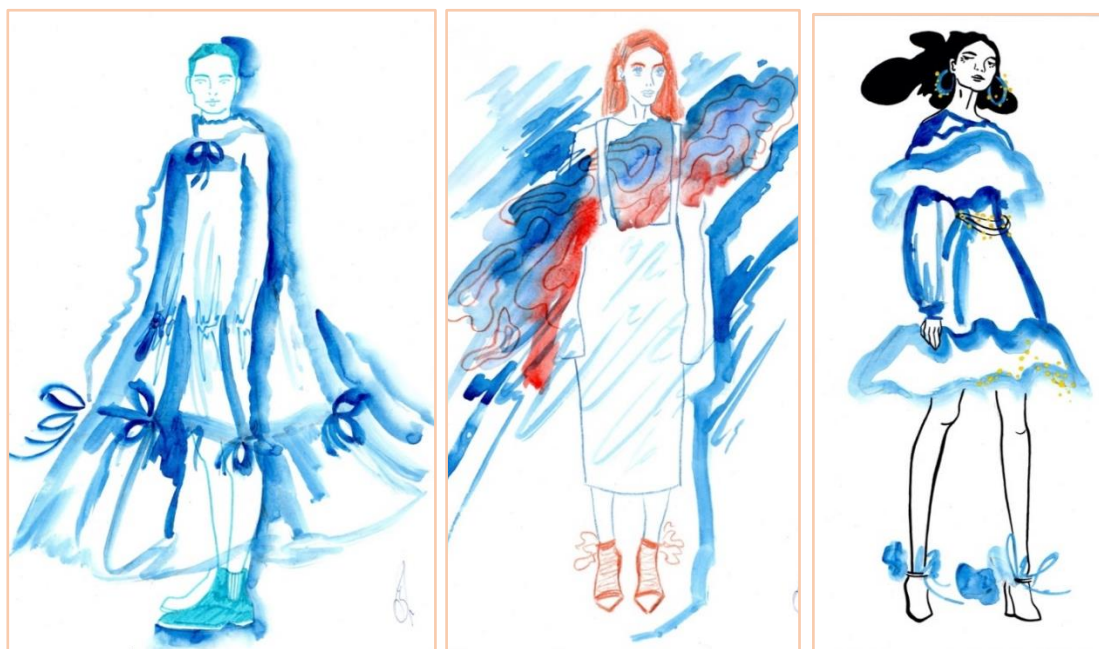

Рисунок 5 – Эскизы на основе гжельской росписи

Также одним из элементов росписи является линия и она разнообразна. Во-первых, линии средней толщины и толстые линии выполняются кисточкой для точек. В основном их используют в обводках, с помощью них изображают некоторые декоративные элементы. Во-вторых, линии, которые делаются тоненькой кисточкой. Их выполняют на последнем этапе росписи для того, чтобы предать завершенность и целостность [2].

Рассматривая изделие, сделанное мастером, внимание обращается на локальные участки

росписи, которые закрашиваются разными тонами одного и того же цвета. Заимствуя подобный приём, можно оживить сам эскиз, используя на одежде несколько цветов, необязательно традиционно «гжельских», в которых будут присутствовать несколько тонов.

Таким образом можно отображать складки, делать акценты на определённых деталях.

В работе над эскизами не ставилась цель досконально повторить приёмы, использующиеся в данном промысле, а творчески переработав,

создать эскизы, напоминающие об источнике, не копируя его (рис. 6 [5]).

Рисунок 6 – Эскизы на основе гжельской росписи

Еще одним источником служит филимоновская игрушка (рис. 7 [3]).

Фигурки животных или людей в этом промысле трансформированы, упрощены, имеют плавные простые формы и статичные движения.

Рисунок 7 – Филимоновская игрушка

Только детали отличают один персонаж от другого, не редки композиции, слепленные из нескольких персонажей [3].

В эскизах, созданных на основе народной игрушки, использованы эффекты, традиционно применяющиеся в росписи (рис. 8 [5]). Яркость анилиновых красителей, растёртых на яичном

желтке или белке, имеет ограниченную цветовую палитру – малиновый, зелёный, жёлтый, иногда синий и фиолетовый цвета. Благодаря этому эскизы, также как и игрушки, получились яркими и весёлыми – выполнены простым локальным орнаментом с возможным рисунком из полосок, точек, кругов, овалов, звёздочек, треугольников [3].

Рисунок 8 – Эскизы на основе росписи филимоновской игрушки

Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубах и поясов. Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без определённой схемы, создает броский пёстрый декор. Детали росписи в игрушке легко расшифровать — они напоминают о связях человека и природы [3].

Способ подачи эскизов выбран по аналогии с красочным оформлением декора источника — чёткая графичность с применением простых фактурных эффектов или аксессуаров (рис. 9 [5]). Используя цвет можно выделить тот или иной элемент. Именно красочная палитра цветов отражает особенность игрушки, притягивает взгляд.

Рисунок 9 – Эскизы на основе росписи филимоновской игрушки

Итогом проделанной работы служит серия фэшн-иллюстраций в единой манере исполнения с использованием элементов русских промыслов —

пермогорской росписи по дереву, гжельского фарфора и филимоновской игрушки. Создание эскизов современных моделей на основе

декоративно-прикладного искусства не должно быть механическим повторением или переносом элементов народного творчества, необходимо учитывать тенденции моды и образ носителя. Переосмысление и трансформация источника играет в этом случае решающую роль. В данном случае работа построена на ассоциативном использовании конкретного источника для создания целостного образа серии фэшн-эскизов, выработан индивидуальный стиль изображения моделей.

Список литературы и интернет источников:

- Пермогорская роспись
<https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/permogorskaya-rospis.html>
- Симачев П. Гжельская роспись: особенности, виды росписи гжель, цвета и элементы
<https://masteridelo.ru/category/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/gzhel>
- Филимоновская игрушка
<https://www.livemaster.ru/topic/2232333-filimonovskaya-igrushka>
- Фэшн-иллюстрация (статья)
<http://womanwiki.ru/w/>
- Рисунки 2, 3, 5, 6, 8, 9 – Исаева М. С.