

Образец ссылки на эту статью: Андросова Э.М., Салманова Ф.С. Образ «Птицы счастья» как творческий источник создания коллекции женской одежды // Бизнес и дизайн ревю. 2024. № 3 (35). С. 53-60.

УДК 7.067

ОБРАЗ «ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ» КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Андросова Элина Михайловна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), доцент, кандидат культурологии, Член ТСХР, член Союза Дизайнеров Москвы, член Союза Дизайнеров России, androsova-bd@yandex.ru

Салманова Фатима Сахибовна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка Факультета дизайна и моды, fatima.sahibovna@mail.ru

Аннотация. Статья представляет собой краткий обзор результатов исследования и анализа деревянной игрушки «Птица счастья». Автор статьи анализирует форму и фактуру исторической деревянной игрушки, и применяет их в дизайне одежды. Особое внимание уделено образно-ассоциативному восприятию и интерпретации щепной птицы, которые являются источником вдохновения для создания новых коллекций одежды. Материал статьи будет полезен исследователям декоративно-прикладного искусства и зодчества России, а также дизайнерам, интересующимся новыми художественными приемами и техниками для создания современных коллекций одежды, что является главным результатом данного исследования.

Ключевые слова: творчество; Птица счастья; коллекция одежды; дизайн; вдохновение; интерпретация; процесс создания.

THE IMAGE OF THE BIRD OF HAPPINESS AS A CREATIVE SOURCE FOR CREATION OF A WOMEN'S CLOTHING COLLECTION

Androsova Elina Mikhailovna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (Russia, 129090, Moscow, Protopopovskiy lane, 9), student of the Faculty of Design and Fashion, fatima.sahibovna@mail.ru

Salmanova Fatima Sahibovna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow, Protopopovsky Lane, 9), student of the Faculty of Design and Fashion, safon.2001.leska@gmail.com

Abstract. The article is a brief overview of the results of the research and analysis of the wooden toy «Bird of Happiness». The author of the article analyzes the shape and texture of a historical wooden toy, and applies them to clothing design. Special attention is paid to

the figurative and associative perception and interpretation of the woodchip bird, which are a source of inspiration for creating new clothing collections. The material of the article will be useful to researchers of decorative and applied arts and architecture of Russia, as well as designers interested in new artistic techniques and techniques for creating modern collections of clothing, which is the main result of this research.

Key words: creativity; The Bird of Happiness; clothing collection; design; inspiration; interpretation; process of creation.

Введение

Мода и искусство в разных проявлениях постоянно находятся в тесной стилистической связи, что проявляется в единстве таких элементов, как образ, силуэт, контур, форма, внутренняя конструкция, колорит и текстура различных материалов [1, с. 130-145]. Декоративно-прикладное искусство, будучи одним из важнейших элементов культуры России на протяжении столетий, представлено в истории отечественного зодчества работами известных мастеров по дереву. В свою очередь, любое историческое изделие ДПИ можно интерпретировать в современном костюме, который является одним из основных средств поддержания культурного интереса к изделиям-артефактам, не использующихся по прямому назначению в контексте современного общества.

Мастера по дереву и модельеры часто используют одни и те же творческие источники, вдохновляют друг друга, творят новый практический опыт, делятся информацией и новыми прикладными идеями.

Анализ ситуации в синергии дизайна костюма и русского декоративно-прикладного искусства, на примере деревянной «Птицы счастья», основанный на литературных и интернет-источниках, позволяет сделать заключение о недостаточной изученности ряда вопросов символики и прикладного характера использования деревянной игрушки, а своевременное выполнение исследований позволит решить данную проблему.

Цель исследования. Данная работа анализирует деревянную «Птицу счастья» с точки зрения использования в современном костюме. Благодаря созданной коллекции одежды, потребитель данного продукта проектирования, с гордостью будет чувствовать свою принадлежность к чему-то красивому, элегантному, наполненному философским смыслом и исторической ценностью. Созданные образы не являются прямым воспроизведением исторического костюма, а представляют собой ряд современных по крою аутфитов, с авторской интерпретацией фактур и форм источника вдохновения, что отражает новизну созданной коллекции.

Методы исследования

При работе со статьей автор использовал следующие методы:

1. Анализ художественных приемов, используемых в игрушке «Птица счастья»;
2. Исследование и интерпретация фактуры и форм щепной птицы;
3. Исследование процесса создания коллекции одежды, включая этапы от идеи до реализации, а также использование образно-ассоциативного восприятия в этом процессе;
4. Материальное моделирование – изложение изученного материала через практический подход.

Результаты исследования и их обсуждение

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *deco* «украшаю») — широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. СобираТЕЛЬНЫЙ термин условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное.

В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения российских мастеров ДПИ по дереву привлекают внимание модельеров, которые черпают вдохновение из наследия разных времен Российской империи, Советского Союза и России [2, с. 86-88].

«Птица счастья» – символ удачи, добра и счастья. Чаще всего ее называли Поморским голубком. На Пинеге птичек из щепы именуют «голубком» или «гулькой». В Верховажье деревянных птиц называли «курушками». также используются такие названия как: Северная птица, Архангельская деревянная птица и другие [3, с. 35-50].

Историки в своих работах упоминали, что в XIX в. деревянная птичка, подвешенная к потолку, была обязательной деталью любого дома. Такие игрушки изготавливали поморские жители и мурманские ремесленники. Было поверье, что они приносят удачу и счастье в дом, в котором находятся.

Изготовлением щепных птиц чаще всего занимались мастера-корзинщики, которые расщепляли древесину на тонкие пластины — дранки, из которых делали корзины и лукошки [4]. Туловище птицы красили голубой краской, а края обводили красным цветом. В Верховажье курушки славилась тонким расщепом и красивой декоративной раскраской, а щепные птицы шенкурских мастеров поражали размером — около полуметра в диаметре и венцом на голове.

Опираясь на традиции «чистого» искусства, современный дизайн костюма утверждает и часто выдвигает на первый план эмоционально-

образную художественную составляющую проектирования. Современный дизайн характеризуется общим с ДПИ качеством художественности, а в зодчестве прослеживается такая характерная особенность современной культуры как проектность [5].

В настоящее время прослеживаются образно-стилевые, концептуальные и композиционные взаимодействия моделирования костюма и ДПИ.

Чтобы добиться выразительности образа костюма были выделены главные критерии оценки: силуэт, форма, фактура, декор. Исходя из этого, выстраивается структура ассоциативного ряда, которая заложена в образ костюма. Источником вдохновения в создании коллекции является поморская деревянная игрушка «Птица счастья».

Черты образов игрушки, в целях эмоционального обогащения, могут быть введены в художественное решение современной одежды. Отдельные качества и свойства щепной птицы влияют на цветовые решения коллекции, силуэты и декор. Эти элементы источника вдохновения как носители образного содержания, дают толчок к возникновению творческой фантазии. В эскизах моделей образ создают форма костюма, декор, фактура и цвет.

Проблема творческой концепции (основная идея, смысловая направленность целей и задач проектирования) занимает центральное место в проблематике современного дизайна. Концептуальность является общей творческой установкой, составляющей суть проектной культуры [6, с. 177-180 с]. Творческая концепция определяет ценностное, смысловое содержание проекта. Содержание и характер творческой концепции связаны не только с индивидуальным мировоззрением его автора, но и с основными тенденциями развития проектной культуры и общества в целом.

Авторские творческие концепции дизайнеров, как правило, не существуют вне общих тенденций развития проектной культуры и «вписываются» в те или иные общие концепции, существующие в дизайне [7].

Идеей разработки коллекции стало раскрытие тематики декоративно-прикладного искусства, на примере деревянной «Птицы счастья», новый взгляд на старину, почитание духовных ценностей.

Приоритетные значения в ряду этих признаков имеют: декоративность, фактурность, многослойность мелких деталей, декоративная обработка контуров этих самых деталей, гладкость линий, как внутренних, так и внешних. Работа над эскизами проектируемой коллекции состоит из ряда последовательных этапов, в результате которых «родился» замысел. Поиски новой формы шли различными путями, но исходили из основной идеи, побудившей дизайнера к творчеству [8, с. 342-365].

Предварительный поиск концепции коллекции происходит при создании мудборда и зарисовки моделей. Этот этап необходим для накопления информации, анализа собранного материала, способствующего образному раскрытию темы, возникновению творческих замыслов, поиску оригинальных решений [9, с. 57-70]. Далее выводятся конкретные области и способы работы с творческим источником из проекции дизайна костюма.

В результате исследования, основными способами передачи птицы стали: фактура оперения, формы и пропорции. Имитация оперения щепной птицы была передана посредством выбора в конфекционной карте коллекции и дальнейшем использовании плиссированных материалов различной ширины и жатки. Уделялось особое внимание отношению пропорции основному телу птицы 80:20 и плавным формам.

Рисунок 1 – Творческий эскиз образа из коллекции «ВЗМАХ»

На основе накопленной информации возникает образное решение проектируемого костюма или целой коллекции. После выбранных форм-эскизов, были трансформированы полные графические образы, готовые к исполнению в материале (рисунки 1, 2).

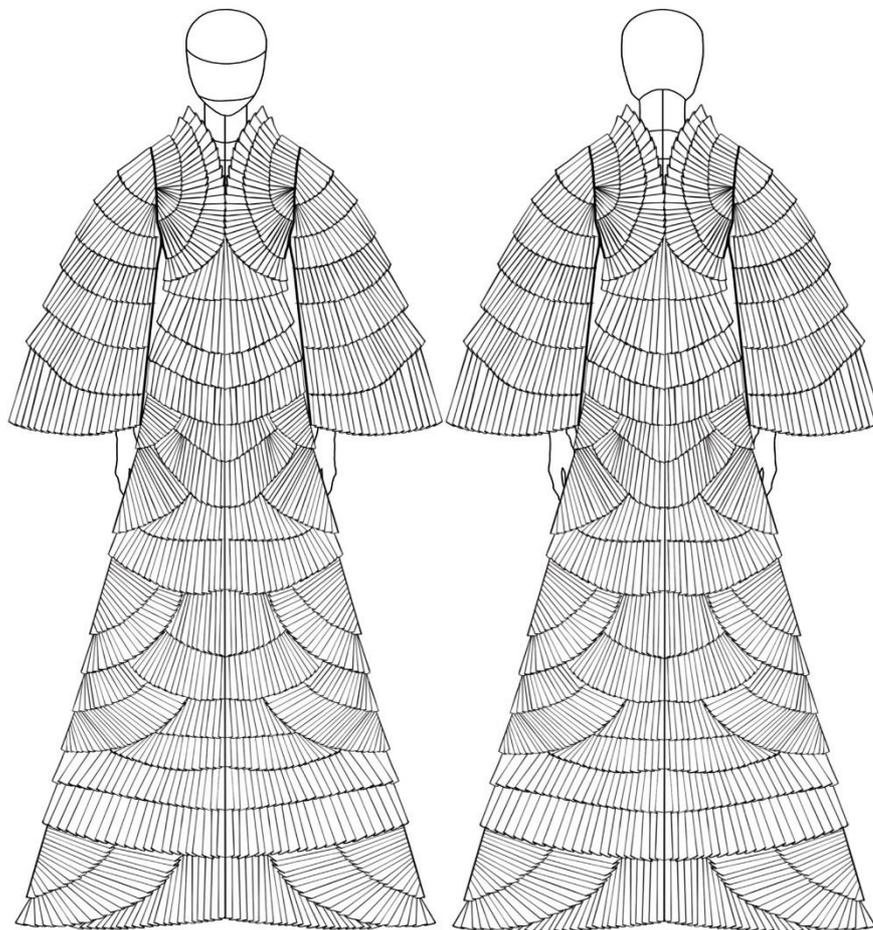

Рисунок 2 – Технический рисунок образа из коллекции «ВЗМАХ».

Так формируется итоговый ряд образных эскизов коллекционного ряда. И только после эскизного этапа, выполняется целая коллекция моделей в материале. Только при таком последовательном подходе к изучению и анализу творческого источника, можно решать проектные цели и задачи в поле дизайна костюма [10].

Выводы

В современной проектной культуре, использование артефактов, культурных образцов ушедших времен, приобретает особое значение как источник связи времен и показатель преемственности поколений, связанных единой национальной идеей, своеобразной идентикой культурной общности. Современный костюм, созданный по историческим источникам вдохновения

ДПИ, может оказывать эстетическое воздействие на человека через его природные, конструктивные, художественные и социальные особенности: форму, рациональную конструкцию, особенности материала, композиционное построение, декоративную отделку, цветовую гамму, идейно-образное содержание. Национально-культурное значение в современном обществе потребления, имеют прикладные проектные решения, основанные на образном интерпретировании исторических культурных артефактов.

Список литературы

1. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма. Челябинск: Медиа-Принт, 2004. 184 с.
2. Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России. М.: НИИ шк. технологий, 2005, 174 с.
3. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981, 191 с.
4. Вайсеро В.Ф. Совершенствование мастерства. Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021, 50 с.
5. Званцев М.П. Домовая резьба. М.: Изд-во Всес. акад. архитектуры, 1935, 130 с.
6. Першукевич Г.В. Основы теории и методологии дизайн-проектирования. Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2002, 219 с.
7. Толмачева Г.В. Дизайн-проектирование костюма. Омск: ОмУДТ, 2016. [Электронный ресурс. CD-ROM].
8. Степучев Р.А. Практикум по художественному проектированию костюма. М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина: Международная программа образования, 2001, 431 с.
9. Алексеев А.Г. Проектирование: Предметный дизайн. Кемерово: Изд-во КемГИК, 2017, 94 с.
10. Винченцо И.В. Художественное проектирование одежды. Омск: ОмГТУ, 2018. [Электронный ресурс. CD-ROM].

References

1. Androsova E`M. Osnovy` xudozhestvennogo proektirovaniya kostyuma (Fundamentals of artistic costume design). Chelyabinsk: Media-Print, 2004, 184 p.
2. Aleksaxin N.N. Xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii (Artistic crafts of Russia). M.: NII shk. tehnologij, 2005, 174 p.
3. Dajn G.L. Russkaya narodnaya igrushka (Russian folk toy). M.: Lyogkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1981, 191 p.
4. Vajsero V.F. Sovershenstvovanie masterstva (Improving skills). Sankt-Peterburg: VSHNI, 2021, 50 p.
5. Zvancev M.P. Domovaya rez`ba (House carving). M.: Izd-vo Vses. akad. arxitektury`, 1935, 130 p.
6. Pershukevich G.V. Osnovy` teorii i metodologii dizajn-proektirovaniya (Fundamentals of the theory and methodology of design). Omsk: Omskij gos. in-t servisa, 2002, 219 p.
7. Tolmacheva G.V. Dizajn-proektirovanie kostyuma (Costume design). Omsk: OmUDT, 2016. [E`lektronny`j resurs. SD-ROM].
8. Stepuchev R.A. Praktikum po xudozhestvennomu proektirovaniyu kostyuma (Workshop on artistic costume design). M.: MGTU im. A. N. Kosy`gina: Mezhdunarodnaya programma obrazovaniya, 2001, 431 p.

9. Alekseev A.G. Proektirovanie: Predmetny`j dizajn (Design: Product design). Kemerovo: Izd-vo KemGIK, 2017, 94 p.
10. Vinchenco I.V. Xudozhestvennoe proektirovanie odezhdy` (Artistic clothing design). Omsk: OmGTU, 2018. [E`lektronny`j resurs. SD-ROM].

Статья поступила в редакцию 10.07.2024