

УДК 7.017.2

ОБЛОМОВЩИНА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ: КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

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

Оришев Александр Борисович

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), доктор исторических наук, Orishev71@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли творческой концепции в современном дизайне, подчеркивая важность концептуальности в проектировании коллекций одежды. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи между искусством, литературой и дизайном, рассматривая литературу как ключевой источник вдохновения. Особое внимание уделено использованию произведений Ивана Александровича Гончарова, в частности роману «Обломов», в качестве основы для формирования дизайн-концепции. В работе исследуется влияние образа Ильи Ильича Обломова на создание авторских коллекций, подчеркивается значение художественного образа и деталей костюмов героев литературы в формировании эстетики и философии коллекции. Рассматриваются принципы отбора тканей, конструкций и колористики, позволяющие интегрировать культурные символы и образы классического русского романа в современную одежду. Подчеркивается значимость анализа модных тенденций, использование натуральных волокон и технологий макетирования костюма для достижения целостного восприятия коллекционного ряда. Исследуются возможности коммерческой реализации проектов, ориентированных на современные запросы покупателей, стремящихся сочетать эстетику, функциональность и уникальность изделий. Таким образом, статья представляет собой исследование путей интеграции культурных традиций русской литературы в современный дизайн одежды, раскрывая механизмы адаптации классических мотивов и образов для удовлетворения запросов современного рынка моды.

Ключевые слова: творческая концепция; современный дизайн; литературное вдохновение; образ Обломова; форма и силуэт; натуральные материалы; коммерческий успех.

OBLOMOVSHCHINA AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR CREATING A COLLECTION OF MODERN CLOTHING: PROJECT CONCEPT

Androsova Elina Mikhailovna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy Lane, 9), Associate Professor, Candidate of Cultural Studies, Member of the TSHR, member of the Moscow Union of Designers, member of the Russian Union of Designers, androsova-bd@yandex.ru

OBLOMOVSHCHINA AS AN INSPIRATION SOURCE FOR CREATING A COLLECTION OF MODERN CLOTHING: PROJECT CONCEPT

Orishev Aleksandr Borisovich

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow, Protopopovskiy lane, 9), doctor of historical Sciences, Orishev71@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the role of creative concept in contemporary design, emphasizing the importance of conceptualism in designing clothing collections. The author focuses on the interrelation between art, literature and design, considering literature as a key source of inspiration. Special attention is given to the use of works by Ivan Alexandrovich Goncharov, particularly his novel “Oblomov”, as a basis for forming a design concept. The influence of Ilya Ilyich Oblomov's image on creating author’s collections is investigated, highlighting the significance of artistic imagery and costume details of literary characters in shaping the aesthetics and philosophy of the collection. Principles of fabric selection, construction techniques, and color schemes are examined that allow integrating cultural symbols and images from classical Russian novels into modern clothing. The importance of analyzing fashion trends, using natural fibers, and costume prototyping technologies for achieving holistic perception of the collection series is emphasized. Opportunities for commercial implementation of projects aimed at meeting current consumer demands, seeking to combine aesthetics, functionality, and uniqueness of products, are explored. Thus, the article represents a study of ways to integrate cultural traditions of Russian literature into contemporary clothing design, revealing mechanisms for adapting classic motifs and images to meet the needs of today's fashion market.

Keywords: Creative concept; modern design; literary inspiration; Oblomov image; form and silhouette; natural materials; commercial success.

Введение

Литература является одним из интереснейших видов искусства, что регулярно отмечается исследователями [1, с. 37-42; 2, с. 128-134; 3, с. 50-52; 4, с. 9-12].

Посредством слов и пунктуации писатели и поэты создают истории, способные заинтересовать читателя не только интересными сюжетными

линиями, но и удивительно яркими, разнообразными художественными образами героев или богатым и живописным описанием места действия.

В эпоху цифровых технологий визуальные образы стали доминирующим способом выражения творческих идей человека. Однако интенсивный поток медиа-контента негативно влияет на нашу способность сосредотачиваться, затрудняя восприятие литературы.

Распространено заблуждение, будто мода целиком зависит от визуального восприятия. Хотя связь моды с литературой менее очевидна, чем с живописью, она оказывается гораздо глубже. Для воплощения литературных персонажей в модных коллекциях требуется глубокое проникновение в книгу, скрупулёзное изучение её подробностей и описания героев. Художественные произведения служат источником вдохновения, позволяя дизайнерам свободно интерпретировать идеи, поскольку литература не ограничена конкретным визуальным изображением. Каждый человек воспринимает книжных персонажей индивидуально, что придаёт моде особую уникальность.

Особое внимание авторы уделяют созданию образа центрального персонажа, вокруг которого строится вся фабула произведения. Эти персонажи часто превращаются в архетипичные фигуры, чьи черты внешности, характера и манеры поведения закрепляются в сознании читателей настолько прочно, что простое упоминание их имен вызывает чёткую ассоциацию. Примером такого яркого художественного образа служит Илья Ильич Обломов, главный герой знаменитого романа Ивана Александровича Гончарова [5, с. 21-28; 6, с. 56-65; 7, с. 163-184].

Объектом исследования было выбрано творчество русского писателя И.А. Гончарова, так как особенностью его работ является объективность. По определению В.И. Белинского И.А. Гончаров «поэт-художник», который более других «приближается к идеалу чистого искусства». Личность автора скрыта от читателя созданными образами, то есть герои его произведений – самостоятельные личности, они не испытывают влияния извне, являются уникальными в своем роде, оценка героев со стороны беспристрастна, с большим количеством деталей. И.А. Гончаров как талантливый эпический рассказчик виртуозно описывает повседневную жизнь, обыкновенные явления и характеры героев. Склонность к такому жанру в творчестве писателя отражается и на выборе действующих лиц [8, с. 57-64]. Лучше всего в его произведениях описаны личности заурядные. В связи с этим, предметом исследования является роман И.А. Гончарова «Обломов», в нем образ главного героя прописан в мельчайших подробностях, в которых отражен весь талант писателя.

На примере образа Ильи Ильича Обломова будет рассмотрено, как русская классика находит свое отражение в дизайне костюма.

Новизна исследования обусловлена тем, что герои русской литературы редко становились творческими источниками для создания коллекций одежды, в частности, образ И.И. Обломова не был использован вовсе.

Цель исследования: изучение феномена обломовщины как культурного явления русской литературы XIX в. и выявление его потенциала в качестве источника вдохновения для разработки концепции коллекции современной одежды. Исследование направлено на интерпретацию образов, символов и эстетики романа И.А. Гончарова «Обломов» в контексте современного дизайна, выявление ключевых элементов обломовской философии, которые могут быть воплощены в форме, материале, цвете и стиле одежды, а также создание проекта коллекционной линии, отражающей взаимодействие классического литературного наследия и актуальной моды.

Методы исследования

Конструктивные решения, методы аналогий и ассоциаций в проектировании и использование современных модных тенденций помогли создать коллекционный ряд, который отвечает и физиологическим, и эстетическим требованиям общества.

Результаты исследования и их обсуждение

Факт творческой концепции (основная идея, смысловая направленность целей проектирования) занимает главенствующее место в проблематике современного дизайна [9, с. 42]. Сутью проектной деятельности становится концептуальность, до этого бывшей лишь общей творческой установкой. Авторские дизайнерские творческие концепции в большинстве случаев идут нераздельно с общими тенденциями развития и использования в целом всего пласта культуры и искусства.

Современная индустрия моды и сфера художественного творчества находятся в теснейшей взаимосвязи, демонстрируя взаимное влияние и стимулирование творческих процессов. Художественное наследие, охватывающее весь спектр изобразительного искусства от живописных произведений ренессансного периода до экспериментальных инсталляций наших дней, служит мощнейшим стимулом для формирования оригинальных концептов дизайнерами и арт-директорами известных торговых марок.

Особое место среди потенциальных источников вдохновения занимает литература, обладающая специфическими характеристиками, способствующими расширению творческой свободы художника в процессе конструирования визуально выразительных костюмных ансамблей. Вместе с тем литературные источники задают четкую рамочную систему координат, определяющую стилевые параметры дизайна, детально фиксируя типологию элементов декора и легкоузнаваемые символы. Анализируя культурный контекст современного социума, характеризующегося информационной перегрузкой, подчеркнем значимость художественных текстов Ивана Александровича Гончарова, отличающихся особой тщательной проработкой

мелких нюансов и жанровой многослойностью, позволяющих воспринимать их как пространство интеллектуального релакса.

Основополагающим мотивом рассматриваемой коллекции выступил художественный образ Ильи Ильича Обломова, центральная фигура одноименного романа. Основной ассоциативный ряд, возникающий при восприятии персонажа, сосредоточен вокруг его неизменного атрибута — домашнего одеяния («шлафрок»), что определило доминирующую композиционную концепцию проектируемых изделий. Элементы облика главного героя воплощены посредством характерных контуров и пластики поверхности тканей, используемых цветовых решений и композиционных приемов, создающих ощущение покоя и гармонии.

Выделяя конструктивные аспекты, обращаем внимание на реконструкцию традиционной формы халата в рамках актуальной стилистической парадигмы современной одежды. Поскольку создаваемая коллекция ориентирована на массовый рынок потребительских товаров, мы внедрили в нее отдельные атрибуты традиционного шлифорока, стремясь одновременно сохранить индивидуальность художественной концепции и обеспечить удобство эксплуатации в условиях повседневного быта. Важно отметить адаптацию традиционных конструкций шелфора в свете требований потенциального покупателя, желающего приобрести удобную одежду, отвечающую функциональным критериям комфорта и привлекательности.

Помимо общего впечатления, сформированного совокупностью композиционно-стилистических особенностей, ключевое значение приобретает детализированная реконструкция конструктивной основы халата. Использование стежки, особенно на тканях, традиционно ей несвойственных, позволяет добиться уникальных структурных эффектов, усиливающих восприятие мягких объемов изделий и формирующих особую объемно-пространственную динамику. Подобный прием способствует созданию эффекта чувственного восприятия произведенных объектов, делая акцент на осмысленном подходе к формированию образов, лишенных нарочитой броскости и театральности.

Совершенство оригинального замысла обуславливает введение в композицию черт динамического взаимодействия предметов внутри серии, когда каждый последующий образ развивает и уточняет предыдущие, сохраняя общие принципы целостности, ритмичности и гармоничности общей палитры. Отталкиваясь от фундаментальной идеи единой принадлежности всех элементов данной коллекции к одной визуальной вселенной, реализуются последовательные трансформации базовых компонентов в целях достижения большей художественно-эстетической глубины.

Таким образом, совокупность рассмотренных факторов демонстрирует целесообразность синтеза традиций русского классического наследия и принципов постмодернистского подхода к одежде, открывая перспективы

инновационного прочтения классических архетипов в современном индустриально-творческом пространстве.

Выводы

Разработка авторской коллекции одежды, в основе которой лежит литературный образ, вызывает интерес и к самому творческому источнику, и к работе дизайнера, его интерпретации литературного произведения. Результатом этого исследования являются данные, которые могут быть использованы в будущем для других исследований в области моды, с точки зрения ее взаимосвязи с литературой. Примером для рассмотрения был выбран роман И.А. Гончарова «Обломов».

Русская классика всегда интересовала и будет интересовать общество своими уникальными образами, сюжетами и характерным стилем. А «обломовщина» до этого не являлась творческим источником для какой-либо коллекции одежды.

Проведенное исследование убедительно доказывает, что литература, и, в частности русская классика, сохраняет свой мощный потенциал в качестве источника творческого вдохновения в современную эпоху, несмотря на доминирование визуальных медиа. На примере глубокого анализа романа И.А. Гончарова «Обломов» была продемонстрирована плодотворная взаимосвязь между художественным словом и дизайном костюма.

В ходе работы была достигнута поставленная цель: феномен «обломовщины» был изучен как культурное явление и успешно интерпретирован в концепции современной коллекции одежды. Ключевые элементы философии и эстетики образа Ильи Ильича Обломова — ассоциации с покоем, гармонией, мягкостью и интроспекцией — нашли свое воплощение через:

- доминирующую композиционную концепцию, основанную на реконструкции и стилизации традиционного халата (шляфрока);
- специфические пластические решения, достигаемые за счет фактур тканей, стежки и мягких объемов, которые создают особую пространственную динамику;
- цветовую палитру и композиционные приемы, передающие ощущение уюта, расслабленности и вневременной элегантности.

Новизна исследования подтверждается успешной адаптацией уникального литературного архетипа, ранее не использовавшегося в моде, к требованиям массового рынка. Концепция коллекции балансирует между сохранением художественной индивидуальности, основанной на глубоком проникновении в текст, и обеспечением функциональности, комфорта и практической привлекательности для потребителя.

Таким образом, работа наглядно демонстрирует целесообразность и высокий творческий потенциал синтеза традиций русского литературного наследия с принципами современного дизайна. Этот подход открывает перспективы для дальнейшего исследования и инновационного прочтения других классических образов, обогащая язык моды за счет глубины и многогранности художественной литературы.

Список литературы

1. Ладыгин М.Б. Литература как вид искусства // Образование в современной школе. 2008. № 6. С. 37-42.
2. Багновская Н.М. Значимость литературы для жизни общества // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2015. № 3 (81). С. 128-134.
3. Коновалова У.С. Литература как вид искусства // Образование и наука в России и за рубежом. 2018. № 7 (42). С. 50-52.
4. Бердимуратова А.К., Байсеркешова Ж. Художественная литература как основной вид искусства и ее роль в формировании гармонично развитой личности // Общество и государство. 2021. № 4 (36). С. 9-12.
5. Недзвецкий В.А. Илья Ильич обломов: грани романного образа (к 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2012. Т. 71. № 3. С. 21-28.
6. Криволапов В.Н. Илья Обломов в ряду идеалистов XIX века // Теория языка и межкультурная коммуникация. 2016. № 4 (23). С. 56-65.
7. Казакова С.К. Таинственная Корделия: о ком грезил Илья Обломов? // Вопросы литературы. 2019. № 3. С. 163-184.
8. Зубков К. Почему Гончаров стал цензором: писатель и государство в эпоху реформ // Русская словесность. 2021. № 4. С. 57-64.
9. Ермилова Д.Ю. Концепция минимализма в дизайне одежды - история и современность // Сервис plus. 2019. Т. 13. № 4. С. 42-51.

References

1. Ladygin M.B. Literatura kak vid iskusstva (Literature as a form of art), *Obrazovanie v sovremennoj shkole*, 2008, no 6, pp. 37-42.
2. Bagnovskaya N.M. Znachimost' literatury dlya zhizni obshchestva (The importance of literature for the life of society), *Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova*, 2015, no 3 (81), pp. 128-134.
3. Konovalova U.S. Literatura kak vid iskusstva (Literature as a form of art), *Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubezhom*, 2018, no 7 (42), pp. 50-52.
4. Berdimuratova A.K., Bajserkeshova Zh. Xudozhestvennaya literatura kak osnovnoj vid iskusstva i ee rol' v formirovanii garmonichno razvitoj lichnosti (Fiction as the main form of art and its role in the formation of a harmoniously developed personality), *Obshchestvo i gosudarstvo*, 2021, no 4 (36), pp. 9-12.
5. Nedzveckij V.A. Il'ya Il'ich oblomov: grani romannogo obraza (k 200-letiyu so dnja rozhdeniya I.A. Goncharova) (Ilya Ilyich Oblomov: Facets of the Novelistic Image (on the 200th Anniversary of I.A. Goncharov's Birth)), *Izvestiya Rossijskoj akademii nauk. Seriya literatury i yazyka*, 2012, Vol. 71, no 3, pp. 21-28.
6. Krivolapov V.N. Il'ya Oblomov v ryadu idealistov XIX veka (Ilya Oblomov among the Idealists of the 19th Century), *Teoriya yazyka i mezhkul'turnaya kommunikaciya*, 2016, no 4 (23), pp. 56-65.

7. Kazakova S.K. Tainstvennaya Kordeliya: o kom grezil Il'ya Oblomov? (The Mysterious Cordelia: Who Did Ilya Oblomov Dream About?), *Voprosy literatury*, 2019, no 3, pp. 163-184.

8. Zubkov K. Pochemu Goncharov stal cenzorom: pisatel' i gosudarstvo v epochu reform (Why Goncharov Became a Censor: A Writer and the State in the Era of Reforms (Why Goncharov Became a Censor: A Writer and the State in the Era of Reforms)), *Russkaya slovesnost'*, 2021, no 4, pp. 57-64.

9. Ermilova D.Yu. Konceptsiya minimalizma v dizajne odezhdy - istoriya i sovremennost' (The concept of minimalism in clothing design - history and modernity), *Servis plus*, 2019, Vol. 13, no 4, pp. 42-51.

Данная работа выполнена в рамках реализации научно-исследовательской работы «Обломовщина как источник вдохновения для создания коллекции современной одежды»

Статья поступила в редакцию 15.07.2025