

Рамазанова Тамам Магомедовна

DOI 10.31483/r-168792

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА В СОЗДАНИИ КОСТЮМА

Аннотация: глава посвящена исследованию взаимосвязи искусства и дизайна в создании костюма, рассматривая их как единый процесс, в котором искусство служит источником вдохновения и формой самовыражения. Взаимодействие проявляется в симбиозе идей, где художественные концепции обретают практическое воплощение через дизайн-проектирование, а искусство и дизайн обогащают друг друга, создавая гибридные формы. Взаимодействие искусства и дизайна приведены на примерах творчества некоторых мировых дизайнеров, которые послужили отправной точкой в работе над дизайн-проектом магистранта кафедры «КТид» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.

Ключевые слова: дизайн, мода, коллаборации, художники, искусство, дизайнеры, печать на ткани, принт, технологии, коллекция, тенденция.

Abstract: the chapter is devoted to the study of the relationship between art and design in costume creation, considering them as a single process in which art serves as a source of inspiration and a form of self-expression. The interaction manifests itself in a symbiosis of ideas, where artistic concepts become practical through design design, and art and design enrich each other by creating hybrid forms. The interaction of art and design is illustrated by examples of the work of some of the world's designers, which served as a starting point in the work on the design project of the graduate student of the Department of «KTiD» ISOiP (philala) DSTU in Shakhty in the field of training 54.04.01 Design.

Keywords: design, fashion, collaborations, artists, art, designers, fabric printing, print, technology, collection, trend.

Введение. Искусство – это попытка воспроизведения реальности, оно всегда содержит свой смысл, цели и убеждения. Оно не ограничено рамками и постоянно развивается вместе с человечеством. Каждое поколение дает новое начало

для развития новых направлений в искусстве. Тема исследования – разработка коллекции женской одежды с использованием авторских принтов. В качестве творческого источника было взято творчество известного художника прошлого столетия Казимира Малевича. В современной моде широко применяются изображения в стиле различных произведений искусства, сегодня это актуально и показывает, что искусство важный аспект для общества. Сегодня изображения с полотен известных художников демонстрируются на подиумах ведущих модных домов.

Искусство и дизайн. Стратегическое партнерство искусства и дизайна – это симбиоз, объединяющий эмоциональную глубину и смелые идеи, взаимосвязанные области, которые оказывают значительное влияние друг на друга, формируя культурные и эстетические грани современного общества. Их взаимодействие способствует развитию новых форм выражения, созданию инновационных уникальных, где искусство вносит глубокий смысл, а дизайн практическое воплощение.

Одним из ключевых моментов взаимодействия является влияние искусства на дизайн. Художественные идеи и методы часто служат источником вдохновения для дизайнеров, стимулируя создание уникальных визуальных решений. Обратное влияние также заметно: дизайн как практическая деятельность способствует популяризации художественных идей в массовой культуре.

Важным аспектом взаимодействия является интеграция художественных методов в дизайн-процессы. Современные художники используют цифровые технологии и интерактивные средства для создания произведений, которые одновременно являются объектами искусства и инструментами дизайна.

Пит Мондриан стал одним из первых художников, создавших абстрактное искусство в XX веке, он основал художественное движение под названием De Stijl. Цель данного движения – объединение современного искусства и повседневной жизни. Стил, известный также как неопластицизм, представляет собой форму абстрактного искусства, в которой используются исключительно

геометрические формы и основные цвета – красный, синий и жёлтый – в сочетании с нейтральными цветами (чёрным, серым и белым) [1].

Искусство в дизайне костюма.

Инновационный подход Пита Мондриана начала 1900-х годов вдохновил модельеров на создание изделий в духе этого чистого абстрактного искусства. Ярким примером его живописи является работа «Композиция с красным, синим и жёлтым цветами» [1].

Ив Сен-Лоран, французский модельер и страстный ценитель искусства, находил вдохновение в работах Пита Мондриана. В своей осенней коллекции 1965 года, названной «Мондриан» представил шесть коктейльных платьев, пронизанных геометрическими формами и яркими цветами, характерными для стиля художника, представляющие собой культовую интерпретацию моды 60-х годов, имели простой А-силуэт, длину до колен и отсутствие рукавов, что делало их подходящими для любой фигуры [2], как представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Коллекция Ив Сен-Лоран, вдохновленная картиной
«Композиция с красным, синим и жёлтым цветами»

Сотрудничество Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли является одним из самых ярких коллабораций в истории моды. Плодом их совместной работы стало платье, созданное для летней цирковой коллекции Скиапарелли 1938 года. Для сюрреалистов, к которым принадлежали Дали и Скиапарелли, поиск идеала женщины был заведомо обречен на неудачу, ведь идеал существовал лишь в воображении. Дали намеренно искажал формы, создавая неэстетичные образы. Скиапарелли же через это платье исследовала тему хрупкости и уязвимости женского

тела, играя с его сокрытием и раскрытием. Платье с иллюзией слез (рисунок 2), выполненное из бледно-голубого шелкового крепа, было вдохновлено работами Дали и его необычными женскими образами [3].

Рис. 2. Коллаборация Скиапарелли и Сальвадора Дали

Использование картин художников в коллекциях одежды дизайнеров является ярким примером синтеза искусства и моды, который позволяет создавать уникальные и многослойные образы, насыщенные культурными историческим смыслом. Художественный диалог между различными сферами творчества придает арт-объектам особую ценность, превращая их в носитель культурных ценностей и эстетических идей [6].

Вдохновение классическими картинами позволяет дизайнерам играть с цветами, формами и текстурами, создавая новые образы в коллекции, которые вызывают эмоциональный отклик и стимулируют интерес у потребителей. Кроме того, интеграция произведений искусства в моду способствует популяризации культурного наследия, делая его более доступным широкой аудитории. Коллаборации не только обогащают моду новыми идеями и визуальными решениями, но и укрепляют связь между различными видами творчества, подчеркивая важность междисциплинарного подхода в современном дизайне. В целом, использование картин художников в одежде – это мощный инструмент для выражения индивидуальности бренда, создания уникальных коллекций и продвижения культурных ценностей через моду [3].

Творческое наследие – источник вдохновения.

Казимир Малевич – один из ключевых фигур авангардного искусства XX века, основоположник супрематизма, оказавший значительное влияние не только на живопись, но и на дизайн, моду и сценографию, выдающийся теоретик искусства. Его идеи о геометрических формах, абстракции и экспериментировании с пространством нашли отражение в различных сферах творчества, включая современный дизайн одежды.

Одна из самых загадочных работ Малевича, наряду с «Женщиной на трамвайной остановке» и «Англичанином в Москве» (рисунок 4), объединяет абстрактную геометрию, яркие цвета и реалистичные штрихи. На картине изображён зеленоглазый человек, противопоставленный рыбе, ложке, православному храму и каллиграфическим знакам на кириллице. Одна надпись читается как «Конное общество», другая – образует загадочные слова «Затмение» и «Частичное». Богатая деталями сцена вызывает вопросы и намекает на связь между, казалось бы, несвязанными объектами [4].

Рис. 4. Картины Казимир Малевича «Женщина на трамвайной остановке» и «Англичанин в Москве»

Казимир Малевич оказал значительное влияние не только на развитие живописи, но и на другие области искусства – архитектуру, дизайн, графику. Его концепции способствовали формированию новых подходов к пространству, форме и цвету, стимулировали эксперименты с абстрактными формами в различных сферах творческой деятельности. Влияние авангардного направления в искусстве ощущается до сих пор.

Многие современные дизайнеры и бренды активно обращаются к идеям и визуальным образам Казимира Малевича, интегрируя живописные мотивы в свои коллекции.

Одним из первых дизайнеров, вдохновившихся работами Малевича, стал Пьер Паоло Пиччоли, креативный директор модного дома Valentino. В своих коллекциях он часто использует геометрические принты и контрастные цветовые сочетания, переключая внимание на абстрактные формы, что отражает дух супрематизма. Его работы демонстрируют, как можно сочетать высокую моду с концептуальными идеями, создавая уникальные визуальные образы [2].

Идеи Казимира Малевича продолжают жить и развиваться в современном дизайне, вдохновляя новое поколение художников и дизайнеров. Его наследие служит напоминанием о том, что искусство и мода могут пересекаться, создавая новые формы самовыражения и визуального восприятия. Супрематизм Малевича остается актуальным не только в живописи, но и в разных областях современного творчества, подтверждая свое влияние на культурный ландшафт XXI века [4].

В дизайне коллекции Prada использованы идеи К. Малевича. Модели Prada ярко отражают концепции Малевича: в их композиции и цветовых решениях подчеркнуто разделение на функциональные элементы и отдельные пространственно-цветовые модули [4], как представлено на рисунке 5.

Рис. 5. Модель коллекции Prada, вдохновленная картиной К. Малевича

Некоторые бренды и художники создают специальные коллекции или арт-проекты, вдохновленные работами Малевича. Например, в рамках выставок современного искусства проводятся показы одежды с принтами или структурами,

напоминающими супрематические композиции – такие проекты объединяют моду и искусство в единую концепцию, как представлено на рисунке 6.

Рис. 6. Примеры арт-проектов и выставок, посвященных К. Малевичу

Влияние творчества Казимира Малевича, а именно его супрематической эстетики прослеживается не только в области высокой моды, но и в более широких культурных и дизайнерских практиках. Современные художники и дизайнеры активно используют принципы геометрической абстракции для создания новых визуальных языков, что способствует развитию концепции искусства как средства коммуникации и самовыражения.

В контексте моды и дизайна одежды важным аспектом является использование супрематических мотивов для формирования уникальных брендинговых решений. Например, логотипы, принты и декоративные элементы, основанные на простых геометрических формах, позволяют создавать узнаваемый стиль и выделяться на фоне конкурентов. Такой подход особенно актуален в эпоху цифровых технологий, где минимализм и чистота форм воспринимаются как символ современности и прогресса.

Кроме того, интеграция супрематизма в дизайн одежды способствует расширению границ традиционного восприятия моды как средства эстетического выражения. В этом контексте можно говорить о создании «искусства на теле», где одежда становится носителем абстрактных идей и концепций. Это особенно заметно в коллекциях ограниченного выпуска или арт-проектах, где каждая вещь превращается в произведение искусства.

Роль современных технологий 3D- моделирования, цифровой печати и интерактивных материалов в реализации авторских дизайн-проектов. Данные

технологии позволяют создавать сложные композиции с точностью до мельчайших деталей, что ранее было невозможно при традиционных методах производства. В результате появляется возможность экспериментировать с формами и цветами на новом уровне, расширяя границы возможного в дизайне одежды.

Влияние творчества Казимира Малевича продолжает оставаться актуальным в мире искусства и дизайна благодаря своей уникальной универсальности и способности вдохновлять художников и дизайнеров. Его творчество всегда будут служить основой для поиска выразительных средств в современном искусстве и моде, способствуя развитию подходов к созданию визуальных образов.

Творческое наследие К. Малевича стало источником вдохновения для формирования и реализации авторской идеи, в которой используются его яркие цветовые сочетания и выразительная графика, подчеркивающие современность и энергию эмоционального насыщения принтов.

Принты и раппорты.

Принты и раппорты – важнейшие элементы текстильного дизайна, служащие основой для создания узоров на ткани. Их происхождение связано с развитием ремесел и технологий нанесения изображений на ткань, а также с культурными и историческими особенностями различных эпох [6].

Переход от традиционных способов нанесения принтов к современным технологиям – важный этап в развитии индустрии моды и дизайна.

Этот сдвиг обусловлен несколькими ключевыми факторами, среди которых развитие технологий производства, рост требований к индивидуализации продукции и повышенные стандарты экологической безопасности [6]. Изначально создание принтов на тканях осуществлялось вручную – с помощью трафаретов, ручных росписей и других способов. Такие подходы требовали много времени по своей трудоемкости, а также связанные с ограниченными возможностями по точности и сложности передачи изображений. С развитием прогресса в технологиях появились механические и полумеханические системы, которые значительно ускорили процесс нанесения качественных рисунков и позволили создать массовое производство.

Современные цифровые технологии кардинально изменили производство текстильной промышленности. Использование цифровых технологий в нанесении рисунков на тканях и других материалов, значительно повысили коэффициент уникальности дизайна и гораздо экономичнее по своим расходам, что очень важно в условиях высокой конкуренции и быстротечности на модные тренды.

Цифровые технологии обеспечивают высокую точность передачи изображений, возможность воспроизведения сложных деталей и градиентов, а также позволяют легко адаптировать дизайн под индивидуальные требования заказчика [6].

Разработка дизайн-продукта.

Разработка авторских принтов является важной составляющей современного дизайна, при котором создаются уникальные визуальные решения, отражающие индивидуальность и основную концепцию. В работе над созданием авторских принтов рассматриваются этапы процесса их создания: от формирования идеи, эскизирования и до финальной реализации [6]. В начале работы при формировании идеи используются художественные методы проектирование на основе анализа источников вдохновения и актуальных тенденций в области моды и текстильного искусства, в итоге работы разрабатывается мудборд (рис. 7), в котором основным вдохновителем работы является творчество Казимира Малевича.

Рис. 7. Мудборд

Из представленных источников вдохновения на рисунке 8 приведены эскизный этап формирования авторской идеи для создания будущих принтов.

Рис. 8. Разработка авторских принтов. Автор Мерзлякова К.

Руководитель Рамазанова Т.М.

На данном этапе работа велась коллажным способом из авторских рисунков по творческому источнику. Такой прием в эскизах позволил объединить различные элементы и мотивы в единую композицию в выбранной цветовой гамме. Работа в технике коллажа дает возможность создавать оригинальные и динамичные композиции с сочетаниями форм, текстур и узоров, которые послужили основой для дальнейшей цифровой обработки принтов. На данном этапе работы использовались характерные элементы из творческого источника – геометрические формы, абстрактные композиции и яркие контрастные цвета.

Эскизы были перенесены и обработаны в программе Adobe Photoshop. В процессе работы использовались различные инструменты и техники – от цифрового обведения и корректировки линий до добавления цветовых акцентов и текстур. Этот этап стал важным звеном в подготовке эскизов к финальной обработке и созданию принтов, как представлено на рисунке 9.

Рис. 9. Авторские принты Мерзляковой К.

В данной работе принт может представлять собой композиционным элементом: оригинальный узор в стиле супрематизма или кубизма с элементами органических форм. Современные технологии нанесения позволяют реализовать сложные композиции, превращая их в уникальные художественные изделия на ткани. Использование авторских принтов позволяет создавать неповторимый образ, подчеркивать стиль и характер модели.

Предложение авторских принтов в дизайне костюма основано на использовании актуального ассортимента, который соответствует современным тенденциям моды и потребностям рынка.

Технология нанесения принта с помощью цифровой печати включает несколько этапов, обеспечивающих высокое качество изображения и его долговечность на ткани. Этот метод позволяет получать яркие, детализированные изображения с высокой точностью цветопередачи и хорошей стойкостью к стиркам, что делает его идеальным для создания уникальных дизайнерских решений и авторских коллекций.

Цифровая печать на ткани идеально подходит для создания индивидуальных и уникальных дизайнов, небольших тиражей и авторских коллекций. Этот метод широко используется в модной индустрии для производства уникальных принтов на одежде, аксессуарах и текстильных изделиях.

В рамках работы над проектом был проведен тщательный подбор ассортимента одежды из вторичного сырья- черной и белой джинсовых курток, красной

толстовки, трикотажной юбки и темных джинсов свободного кроя. Из-за экологической устойчивости старые и ненужные вещи методом апсайклинга приобретают новую жизнь.

Черная и белая джинсовые куртки служат отличной основой для переработки, так как легко поддаются различным обработкам – окрашиванию, росписи, дизайну – что позволяет создавать оригинальные дизайнерские решения.

Красная толстовка была выбрана за яркий цвет и комфортные свойства трикотажных тканей. Трикотажная юбка – это мягкий и эластичный материал, который после переработки может стать частью новых дизайнерских решений, подчеркивающих женственность и комфорт. Темные джинсы свободного кроя – это универсальный и популярный предмет гардероба. Такие изделия отличаются практичностью и могут быть использованы в различных стилевых решениях. Использование вторичного сырья в разработке новых модных изделий помогает создать уникальные образы с характером, и внести вклад в развитие экологически ответственного модного дизайна. Практические разработки с авторскими принтами представлены на рисунке 10.

Рис. 10. Модели авторской эко-коллекции

Практическая значимость работы подтверждает эффективность подходов в создании уникальных изделий, отвечающих потребностям рынка.

Список литературы

1. 9 шедевров гениальных художников, которыми вдохновились великие модельеры и создали уникальные коллекции. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/130521/49748/> (дата обращения: 10.11.2025).
2. Мамаева Х.М. Живопись как источник вдохновения для дизайнеров одежды / Х.М. Мамаева, А.В. Лебедева // Инновации и технологии к развитию теории современной моды (материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары, посвященные Фёдору Максимовичу Пармону): сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – М.: Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2024. – С. 198–202. – TVSOMV.
3. 9 случаев, когда искусство вдохновило модных дизайнеров. – URL: <https://fashionstudies.ru/9-sluchaev-kogda-iskusstvo-vдохновило-modnyx-dizajnerov> (дата обращения: 12.11.2025).
4. Современное искусство: почему 11 знаменитых картин Казимира Малевича так важны для мира искусства. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/060921/50908/> (дата обращения: 10.11.2025).
5. Митрохина Т.А. Симбиоз – гармоничный союз моды и искусства. Влияние искусства на дизайн костюма / Т.А. Митрохина, Т.М. Рамазанова // Научная весна-2023. Технические науки: сб. науч. тр. (науч. электрон. изд.). – Шахты: Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ, 2023. – С. 174–182. – SPVQBG.
6. Климова Л.А. Проектирование коллекций одежды с использованием авторских принтов / Л.А. Климова, Т.М. Рамазанова, Т.А. Распопова // Легкая промышленность и сфера сервиса: проблемы и перспективы: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Омск: Омский гос. техн. ун-т, 2020. – С. 135–138. – FVBBWA. EDN FVBBWA

Рамазанова Тамам Магомедовна – доцент Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», член Союза дизайнеров России Шахты, Россия.

