

Мода как отражение искусства

В России и других странах **15 апреля** отмечают **Всемирный день искусства** (World Art Day). Праздник проходит в день рождения итальянского художника Леонардо да Винчи и объединяет любителей живописи во всем мире.

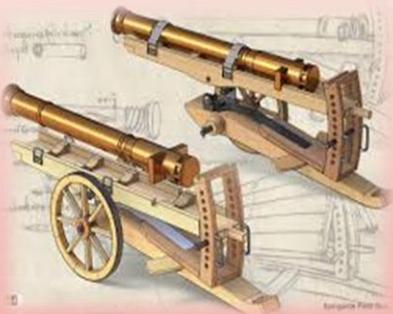
В библиотеке МФ МГТУ И.М. Баумана в читальном зале №1 на книжной выставке представлена литература связанная с историей моды.

Творчество великих художников всегда служило вдохновением для известных дизайнеров.

Леонардо да Винчи
Автопортрет 1512 г.
Высокое Возрождение

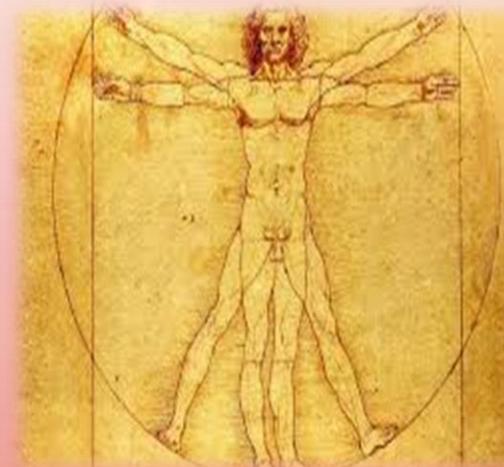

«Мона Лиза», или «Джоконда» полное название — «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо (по некоторым сведениям, написана между 1503 и 1505 годах»

Жизнь гения была полна загадок. Многие детали его биографии до сих пор остаются под вопросом, а его записи и работы продолжают вызывать споры. В библиотеке МФ МГТУ им.Н.Э.Баумана собраны прекрасные книги о его жизни и творчестве

«Витрувианский человек» — одно из самых известных произведений Леонардо да Винчи, созданное около 1490 года.

Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом. 1508—1510. Дерево, масло. Лувр, Париж

Картина **«Дама с горностаем»** считается одной из четырех известных женских портретов Леонардо да Винчи. Некоторые даже называют ее лучшим творением художника. Считается, что на картине изображена Чечилия Галлерани — возлюбленная миланского герцога Лодовико Сфорца. Леонардо да Винчи написал девушку в простом платье, из украшений на ней только нитка черного жемчуга. Ее прическа показывает **моду того времени**, такой стиль был введен герцогиней Миланской Изабеллой Арагонской.

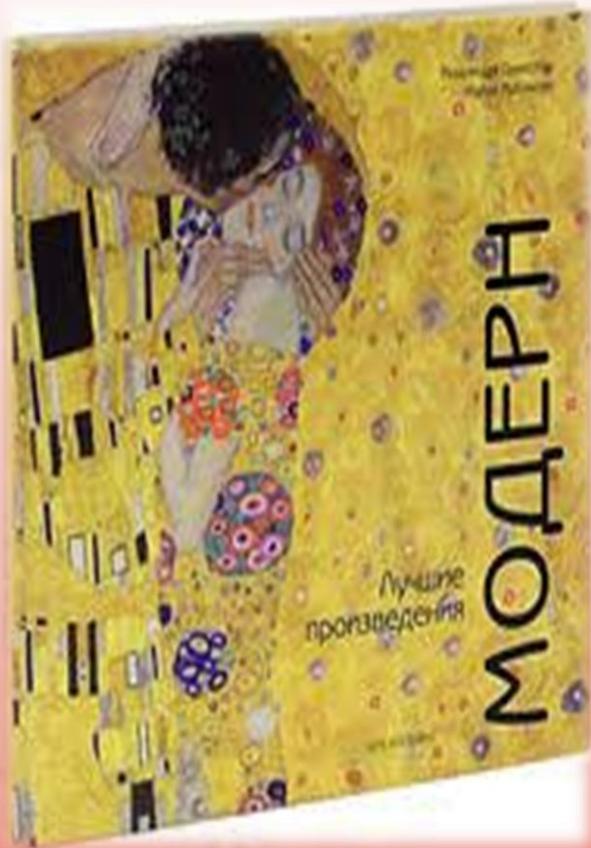
*«Дама с горностаем»
1489 г.
Высокое Возрождение,
Масляные краски,
Портрет, Портретная
живопись.*

*«Тайная вѣчеря» — монументальная
роспись работы Леонардо да Винчи,
изображающая сцену последней
трапезы Христа со своими учениками.
Христианское искусство, Историческая
живопись. Возрождение, Итальянский
Ренессанс
Создание: 1495 г.—1498 г.*

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи - это культовый шедевр эпохи Возрождения, который хвалили, переписывали и старались ему подражать многие годы. Эту фреску он написал для монастыря Санта-Мария-делле-Грацие. На картине изображён момент, когда Иисус говорит ученикам, что один из них его предаст. Выражения лиц, жесты и позы апостолов передают весь спектр эмоций — от удивления до недоверия. Леонардо использовал экспериментальную технику, смешивая масло и темперу. К сожалению, это сделало фреску уязвимой для времени и разрушений. Чтобы придать персонажам реалистичность, Леонардо часто находил своих моделей прямо на улице.

Мода и искусство, две сферы, которые часто переплетаются друг с другом. Искусство помогает увидеть окружающую действительность глазами художника под другим углом и отвлечься от повседневных забот и рутин. В свою очередь, мода — это средство самовыражения, способ рассказать миру про свои ценности и образ жизни, и инструменты здесь будут другими. Модные дизайнеры вдохновляются произведениями искусства, а художники расширяют творческие границы и участвуют в создании коллекций “от кутюр”. Постоянный диалог между искусством и модой служит напоминанием о безграничных возможностях, когда творчество не знает границ.

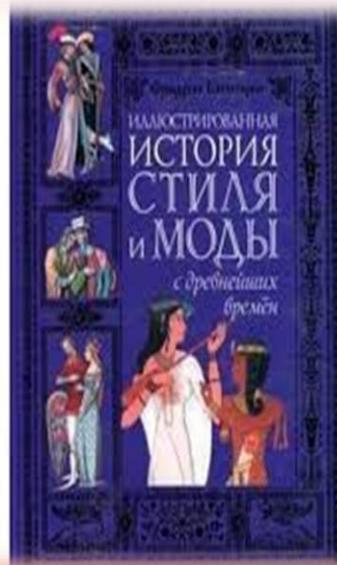
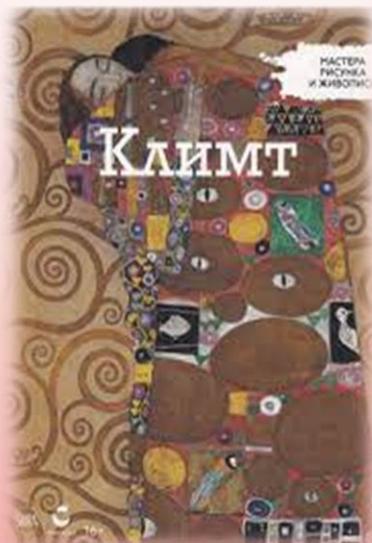

Модернизм в моде- новый способ самовыражения

Появление модернизма в начале XX века привело к революционным изменениям в мире искусства, а его влияние распространилось за пределы холста на мир моды. Отвергнув витиеватые и декоративные стили прошлого, модернизм принял простоту, функциональность и торжество современной эпохи.

В сфере моды модернизм воплотился в новой эстетике, которая приняла чистые линии, минимализм и фокус на форме и функции. Акцент этого движения на гармонии искусства, технологий и промышленности нашел отклик у модельеров, вдохновляя их на создание одежды, отражающей дух времени. Одежда стала изящно драпироваться и облегать фигуру, уходя от ограничивающих корсетов и жестких силуэтов предыдущих эпох. Такие дизайнеры, как М. Вионне и П. Пуаре, совершили революцию в женской моде, внедрив технику кроя по фигуре и мягкие, струящиеся ткани.

Гендерные границы были размыты, и женщины начали принимать более расслабленные и свободные стили, заимствуя элементы из мужской одежды. К. Шанель, например, выступала за использование простых линий, минимальных украшений и брюк на заказ, освобождая женщин от ограничений традиционной одежды. Влияние модернизма вышло за рамки дизайна одежды. Оно проникло в индустрию моды в целом: графические дизайнеры, фотографы и иллюстраторы переняли модернистский подход в своей визуальной коммуникации.

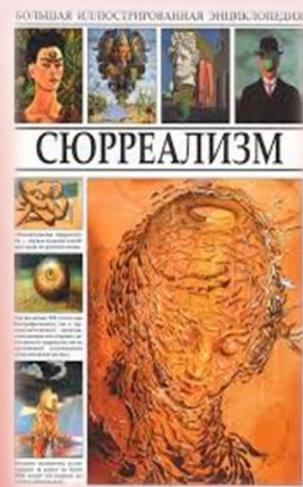

Такие художественные движения, как конструктивизм и Баухаус, также сыграли значительную роль в формировании модернистской моды, делая акцент на функциональном дизайне, геометрических формах и интеграции искусства и промышленности. Влияние модернизма на моду продолжает сказываться и сегодня. Его акцент на простоте, чистоте линий и органичности дизайна прослеживается в современных модных тенденциях, где дизайнеры используют минималистскую эстетику и исследуют инновационные техники драпировки. Наследие модернизма продолжает жить, напоминая нам, что пересечение искусства и моды способно формировать культурные ландшафты и пересматривать представления о красоте.

Сюрреализм и фантазии из сновидений в моде.

Сюрреализм, художественное направление, возникшее в начале XX века, стремилось раскрыть подсознание и исследовать царство снов и фантазий. Под руководством таких известных художников, как С. Дали, Р. Магритт и М. Эрнст, сюрреализм привнес в мир искусства элемент неожиданности, интриги и воображения. Его влияние распространилось и на сферу моды, породив одежду, в которой воплотились сюрреализм и сверхъестественное.

В моде сюрреализм привнес элементы, напоминающие сны, и неожиданные сопоставления. Нестандартная и причудливая природа сюрреалистических произведений нашла свое выражение в инновационном выборе тканей, экспериментальных силуэтах и фантазийных украшениях. Платья с плавающими предметами, аксессуары, вдохновленные повседневными предметами с неожиданными функциями, и одежда, стирающая грань между реальностью и фантазией, стали отличительными чертами сюрреалистической моды.

Сюрреалистическая мода также восприняла концепцию трансформации и метаморфозы. Одежда стала холстом для повествования, где обычные предметы и элементы искажались, комбинировались или переосмысливались, чтобы создать ощущение очарования и интриги. Сюрреалистический подход к моде бросал вызов условностям и побуждал людей принимать необычное и неожиданное.

Еще один яркий пример влияния искусства на моду — **коллекция Эльзы Скиапарелли 1937 года**. Культовые «**Платье омара**» и «**Шляпа-туфелька**» Скиапарелли являются яркими примерами того, как сюрреалистические концепции воплотились в носимом искусстве, размывая границы между модой и сюрреализмом.

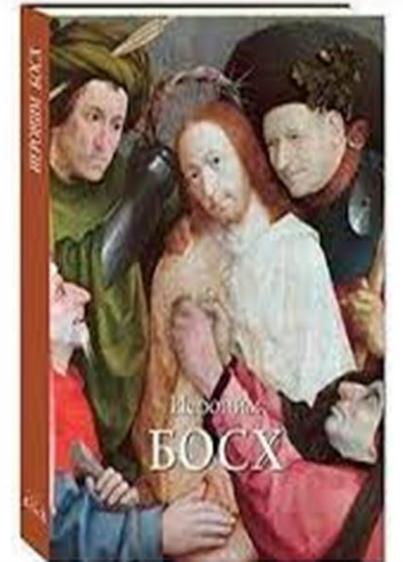
Влияние сюрреализма на моду ощущается и сегодня, поскольку дизайнеры черпают вдохновение в принципах этого движения - неожиданности, сопоставлении и воображении. Элементы сюрреализма можно найти в авангардных подиумных показах, художественных редакционных статьях и даже в повседневном выборе одежды, которая принимает неожиданные формы.

Эти художественные революции придали одежде новые формы, узоры и концепции, выйдя за рамки традиционных норм дизайна.

Сюрреализм Иеронима Босха и модный дом Valentino

Пьерпаоло Пиччоли – ведущий дизайнер Valentino. Творения мастера хорошо показывают, как связаны искусство и мода. Он создал особую коллекцию, взяв за основу образы картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Полотно – аллегория греха. Сочетая эпоху и эстетику, Пиччоли по-новому преподнес символы Босха с помощью прозрачных платьев с плавными контурами.

Это направление сложилось под большим влиянием теории психоанализа Фрейда (правда, не все сюрреалисты увлекались психоанализом, например, Магритт относился к нему весьма скептически). Первейшей целью сюрреалистов было духовное возвышение и отделение духа от материального. Одними из важнейших ценностей являлись свобода, а также иррациональность.

Сюрреалисты выполняли свои работы без оглядки на рациональную эстетику, используя фантазмагорические формы. Они работали с такими тематиками, как эротика, ирония, магия и подсознание.

Нередко сюрреалисты выполняли свои работы под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков или голода, ради того, чтобы достичь глубин своего подсознания. Они создали теорию освобождения желаний, изобретая методы, направленные на воспроизведение механизмов сновидений

Истоки вдохновения Абстрактной моды Ива-Сен Лорана.

Начнем со знаменитого платья-рубашки из осенне-зимней коллекции **Ива-Сен Лорана** 1965 года, созданного по мотивам работ Пита Мондриана. Вдохновившись картиной «Композиция с Красным, Желтым, Синим и Черным» Ива-Сен Лоран разработал смелый для того времени дизайн женского платья. Простое **платье А-силуэта**, состоящее из ярких секций, соединенных черными полосами, произвело настоящий фурор и продемонстрировало, что высокая мода доступна каждому.

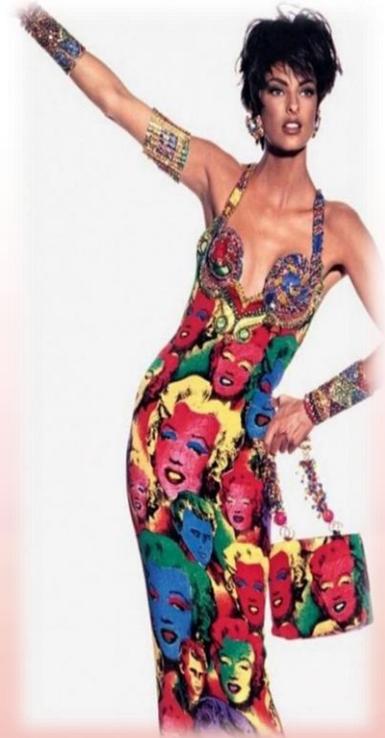
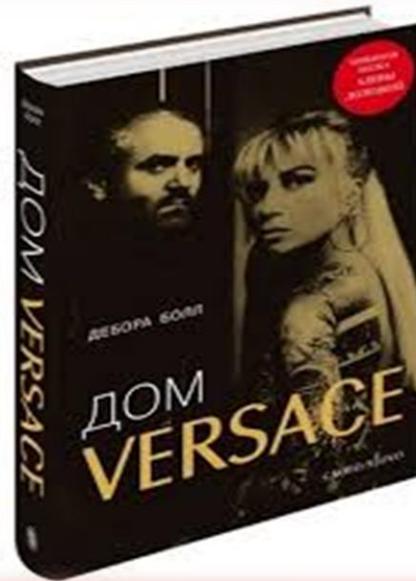

В 1966 году Ива-Сен Лоран создал еще одну коллекцию по мотивам современного искусства. На этот раз объектом вдохновения стал поп-арт, а именно картины художника Тома Вассельмана. Французский модельер, подобно **Энди Уорхолу- королю поп-арта**, стремился показать миру, что искусство и мода живут не только в галереях и на подиумах, и старался сократить пропасть между элитарным искусством и повседневностью.

Джанни Версаче и Энди Уорхол

Работа Энди Уорхола «Мэрилин Монро» занимает особое место в истории искусства, её сравнивают с шедевром Леонардо да Винчи — портретом Джоконды. Этот яркий и запоминающийся портрет стал не только символом поп-искусства, но и отражением культуры Голливуда.

Линда Евангелиста в рекламной кампании Versace весна-лето 1991 г.

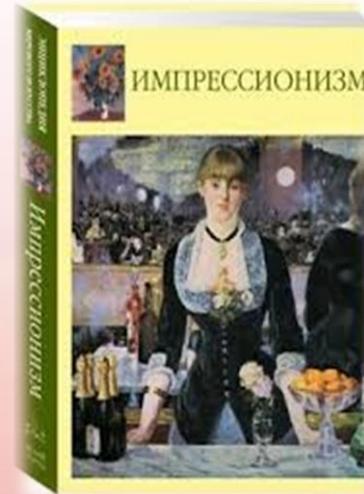

Поп-арт (от англ. pop-art — дословно «популярное искусство») — это направление в авангардном художественном искусстве, которое активно использует формы, оттенки и образы из массовой культуры. Это течение зародилось в конце 1950-х годов в Англии. Оно стало ответом современных художников на явление абстрактного экспрессионизма, который был слишком сложным для восприятия большинством людей.

• Dior и импрессионисты

Стиль одежды Импрессионизм вдохновлён творчеством художников этого направления таких как: Ван Гог, Моне, Писсаро, Коровин и др. Он подразумевает использование нежных, пастельных или насыщенных, контрастных оттенков, которые создают гармоничный цветовой аккорд. Одежда импрессионистского стиля должна быть лёгкой, воздушной.

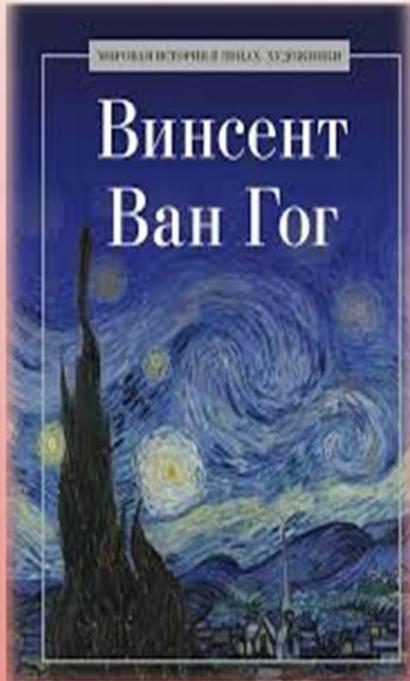

Дизайнеры модного дома **Dior** неоднократно находили вдохновение в работах импрессионистов. Традиция зародилась еще в 1949 году, Расшитое фиолетовыми и розовыми лепестками культовое платье Miss Dior из коллекции весна-лето Haute Couture перекликается с эстетикой знаменитой картины Клода Моне «Сад художник в Живерни». Современные дизайнеры Dior продолжают эту традицию. Например, в основе коллекции Dior осень-зима 2007 года, посвященной 60-летию бренда, вновь лежит импрессионизм. Три платья из коллекции названы в честь Мане, Сера и Ренуара. Еще один интересный пример от модного дома Dior — платье, созданное по мотивам знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусика Хокусая.

Louis Vuitton и мировые шедевры

Одна из самых ярких и неоднозначных коллабораций искусства и высокой моды — коллекция аксессуаров «Masters» Джеффа Кунса для **LOUIS VUITTON**, в которой современный художник переосмыслил канонические произведения прошлого. Для коллекции было выбрано пять картин пяти художников: «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Пшеничное поле с кипарисами» Ван Гога, «Охота на тигров и львов» Рубенса, «Марс, Венера и любовь» Тициана и «Девочка в постели, играющая с собачкой» Фрагонара. Знаменитые полотна украсили сумки, кошельки, портмоне и шелковые платки. Каждый аксессуар стал настоящим арт-объектом из мира fashion. Так, для нанесения изображения на натуральную кожу была разработана особая техника, внутри каждой сумки размещен портрет автора картины, его история и автограф Джеффа Кунса вместе с силуэтом его Balloon Rabbit.

Авангардизм и молодой российский бренд SL1P

Работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Веры Степановой и других российских авангардистов — неиссякаемый источник вдохновения для дизайнеров молодого российского бренда SL1P. В лаконичном дизайне, цветовой палитре, строгой геометрии моделей с первого взгляда угадываются идеи абстракционизма.

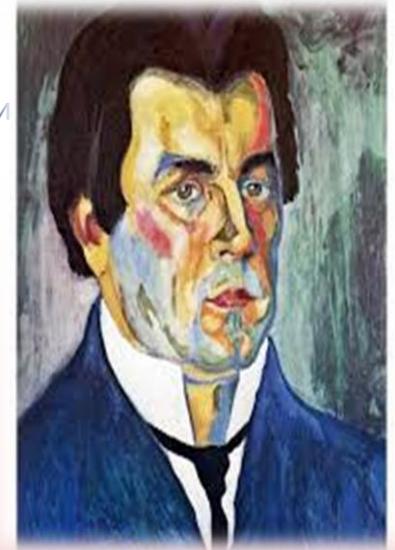

Авангардизм — движение в искусстве, для которого характерны новаторские, экспериментальные идеи и радикальные способы их воплощения. Направление появилось в начале XX века и стало некоей революцией в кино, музыке, живописи, литературе и, конечно, моде.

Абстракционизм отказывается от привычного отображения реальности и создаёт интуитивно понятные композиции с помощью точек, линий, цвета и формы.

Казимир Северинович Малевич родился в городе Киев 23 февраля 1879-15 мая 1935 Ленинград. Русский и советский художник-авангардист. Педагог, теоретик, философ. Малевич основал такое направление, как супрематизм, принципом которого является абсолютная беспредметность. Для более точной передачи идеи нужно максимально упростить живопись. Так, в 1915 году на «Последней футуристической выставке картин 0,10» Малевич выставляет 39 работ, выполненных в этом стиле, среди которых была и известнейшая его работа «Черный квадрат».

Казимир Северинович Малевич «Автопортрет.»

Казимир Северинович Малевич «Черный квадрат 1915.»

Супрематизм Малевича произвел в искусстве революцию, он повлиял на создание многих направлений в искусстве XX века: абстракционизм, конструктивизм, поп-арт.

Полосы, круги и квадраты — супрематизм прекрасно подходит для красивой, запоминающейся коллекции. В простых линиях можно увидеть и намек на платье «Мондриан» Ива Сен-Лорана 1965 года. Прямая цитата в коллекции — аппликации в виде фигурок бюджетян, с картин «Спортсмены» (1931) и «Женщина с граблями» (1930–1931). Малевич — один из самых востребованных модой русских художников. Только в 2010-х годах его влияние сказывалось на коллекциях Marni (весна-лето — 2014), Roksanada (2013) и коллаборации Гоши Рубчинского с adidas (2017). Парадокс супрематизма: простые формы каждый дизайнер передает в собственном узнаваемом стиле

Uniqlo и Лувр

Uniqlo сделали коллаборацию с Лувром, выпустив футболки, свитшоты. Одежда из двух контрастных по цвету половин – одежда *mi parti*. Часто случалось, что одна половинка штанов (шоссов) была полосатой, вторая – однотонной, но иного цвета. Одежда *mi parti* в современной моде встречается повсеместно: от вечерних платьев до ночных рубашек. Такие примеры можно встретить в коллекции весна 2018 Haider Ackermann, у Валентина Юдашкина (Valentin Yudashkin — Moscow Fashion Week ss2018)

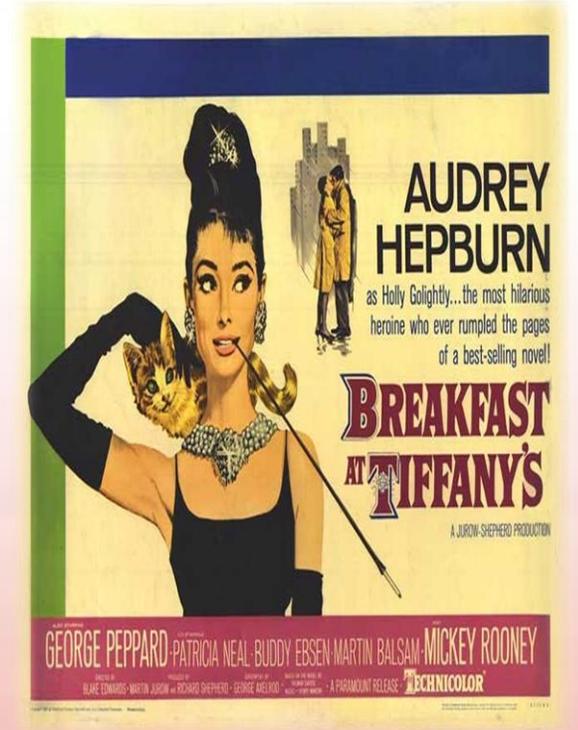

Мипарти (ми-парти; фр. - лат. *mi-parti*, «разделённый пополам») — костюм, разделённый разными цветами вертикально пополам. Одежда мипарти появилась в конце XII века в Западной Европе. Она была тесно связана с геральдикой, так как было распространено, что вассалы (в основном молодёжь и пажи) и слуги, а также супруга феодала на торжествах носили одежду его герба.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ О СТИЛЕ И МОДЕ

ЗАВТРАК У ТИФФАНИ (1961) Классика жанра. Одна из лучших ролей Одри Хепберн, подарившая миру иконический образ «загадочной женщины в чёрном платье». И хоть сюжет и незамысловат, картина насквозь пропитана таким невероятным шармом, что пересматривать её можно бесконечно, разбирая на цитаты. Атмосфера 60-х, вечеринки, ультра стильные наряды днём и шикарные – вечером. И всё это под музыку Манчини. Если вдруг вы оказались в числе тех, кто за всю жизнь ни разу не видел «Завтрак у Тиффани», то начните знакомство с модой именно с него.

PRÊT-À-PORTER

EIN FILM VON ROBERT ALTMAN

ВЫСОКАЯ МОДА (1994) Лёгкая комедия 90-х с претензией на драму, но на самом деле смысл картины гораздо глубже. Показывая знаменитостей и простых смертных, которые жаждут попасть на Парижскую неделю моды, режиссёр высмеивает лицемерие и интриги, царящие на этом балу роскоши и гламура. Да и где вы ещё увидите в одном фильме молодую Джулию Робертс, Ким Бейсингер, Софи Лорен и Марчелло Мastroяни.

ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA (2006)

Фильм о суровом мире глянца, который в своё время изрядно подмочил репутацию Vogue, показав закулисы модной редакции не с самой лучшей стороны. А главное, очень хорошо показывает, что на самом деле означает фраза «встречают по одежке». Силу одежды не стоит недооценивать.

СЕНТЯБРЬСКИЙ ВЫПУСК (2009) Кино о том, как готовился самый толстый выпуск журнала Vogue. Этот фильм настолько образцово-показательный, что его даже преподаватели журналистики в ВУЗе рекомендуют его к просмотру студентам. А ведь это действительно идеальное руководство к тому, как на самом деле нужно относиться к своей профессии. Чтобы мы увидели эту картину, Анну Винтур пришлось уговаривать в течение целого года. В итоге, ключевым героем фильма выступает правая рука Анны – креативный директор журнала Vogue Грейс Коддингтон.

КОКО ДО CHANEL (2009) Фильм-биография. Коко до Шанель – фильм о молодой Габриэль Шанель, которая делает свои первые шаги в моде. И хоть про моду здесь сказано не так много, больше внимания всё-таки уделено личной жизни дизайнера. Это совсем не портит картину. Всё-таки это художественный, а не документальный фильм. Зато атмосфера Франции первой половины XX века, костюмы, интерьеры — всё отражает эпоху идеально!

ШОПОГОЛИК (2009) Легкая и ироничная комедия о девушке, которая боролась со «страшным» недугом – шопоголизмом. Уверена, каждая вторая узнает в главной героине себя. Сколько раз вы в экстазе покупали вещь, а потом забывали её спустя неделю? Бывало такое? Конечно же да! Вот и рыжеволосая Бекки такая же. Фильм о том, что одежда играет в нашей жизни хоть и ведущую, но далеко не определяющую роль.

ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ: ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ФОТОАППАРАТА (2006) Даже если вам вдруг не знакомо имя Энни Лейбовиц, то вы наверняка видели её снимки. Они не сходят с обложек глянца уже лет 30. Помните фото голого Джона Леннона, обнимающего Йоко Оно, а Вупи Голдберг в ванне с молоком? – это всё дело рук Энни. Большая часть тех, кого она снимала (а это практически ВСЕ мировые знаменитости) расскажут о том, какой им запомнилась самый знаменитый фотограф нашего времени.

Королевский портной 2014 Фильм о том, что одежда тоже может принимать участие в политике, так как встречают всегда по одежке.

История о талантливых мастерах, которые создавали наряды для королевского семейства династии Чосон. Смотреть всем, кто очарован Азией и модой.

New Look: Революция стиля (сериал, 2024)

Новинка американского кино, визуально стилизованного под ретро, выводит на подиум великих кутюрье XX века. Сюжет драмы переносит в оккупированную Францию, где законодателям моды приходится заключать сделку с нацистами и собственной совестью, чтобы спасти родственников или восстановить контроль над бизнесом. История сосредоточена на противопоставлении двух икон стиля: Кристиана Диора и Коко Шанель.

15 апреля Всемирный день Искусства!

Весенний день очень подходит для похода в библиотеку, где книги об искусстве ждут вас!

• Наш сайт:

• <https://mf.bmstu.ru/info/library/>

• Наши электронные ресурсы:

• <https://mf.bmstu.ru/info/library/e-resources/>

• Наши виртуальные выставки

• https://mf.bmstu.ru/info/library/virtual_exhibitions/

