

ФИО студента	Название работы	Руководитель	Факультет	Программа	Год защиты	Оценка
Поворознюк Анастасия Владимировна	«Художественные основы творчества Рафа Симонса»	Кузнецова Майя Михайловна	Институт дизайна и искусств	Теория и история искусств (бакалавриат)	2018	отлично

Аннотация

Тема выпускной квалификационной работы: **«Художественные основы творчества Рафа Симонса»**

Цель исследования: выявить и проанализировать художественные основы творчества Рафа Симонса, описать способы их интерпретации в коллекциях дизайнера.

Для достижения цели был поставлен ряд задач:

1. Охарактеризовать культурный контекст, в котором формировалась личность Рафа Симонса.
2. Определить основные источники вдохновения, повлиявшие на формирование творческого почерка Рафа Симонса.
3. Выявить формы интерпретации произведений искусства XX–XXI веков при создании коллекций для бренда «Raf Simons».
4. Выявить формы интерпретации произведений искусства XX–XXI веков при создании коллекций для брендов «Jil Sander», «Christian Dior» и «Calvin Klein».
5. Определить значение творчества Рафа Симонса в контексте развития мужской моды начала XXI века.
6. Охарактеризовать влияние работы Рафа Симонса на женскую моду начала XXI века.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, списка иллюстраций и альбома иллюстраций.

В результате исследования сформулированы следующие выводы: ключевыми факторами, повлиявшими на формирование творческого почерка Рафа Симонса в период становления его личности, являются место рождения и отношения в семье, музыкальные направления последней четверти XX века, молодежные субкультуры,

образование в сфере промышленного дизайна и дизайна мебели, авангардная бельгийская мода 1980-1990-х годов. Дизайнер впервые воспринял художественную культуру через призму музыки. Визуальные образы, сопровождавшие альбомы исполнителей последней четверти XX века, нашли отражение во многих коллекциях дизайнера. Значительное влияние на творчество Симонса во время его профессионального становления оказали послевоенное и современное искусство, мода предыдущих эпох, в частности, haute couture 1940–1960-х годов. Отсылки к послевоенному и современному искусству являются ключевыми в творчестве, при этом отсутствует существенная разница в формах их интерпретации для разных марок. Отсылки к работам художников применяются для передачи зашифрованных посланий, поднимающих темы, важные для самого дизайнера или для его поколения в целом. Творческий метод Рафа Симонса основывается на переработке элементов культурного наследия через призму современной жизни. Работы для собственного бренда «Raf Simons» отмечаются гораздо большей творческой свободой, чем для брендов «Jil Sander», «Christian Dior» и «Calvin Klein». Можно выделить несколько форм интерпретаций памятников искусства XX–XXI веков в коллекциях дизайнера: привлечения художников для оформления пространств для показов и интерьеров бутиков; цитирование или прямое воспроизведение работ художников на поверхности одежды; полноценные коллаборации с художниками, подразумевающие (в той или иной степени) их непосредственный вклад в создание конечного продукта; превращение сезонной коллекции в выставку-ретроспективу художника. Влияние Симонса на моду начала XXI века чувствуется в коллекциях многих современных дизайнеров. Раф Симонс переосмысляет мужской гардероб в соответствии с глобальными изменениями, происходящими в обществе. Ввёл в мужскую моду два силуэта: узкий и силуэт, основанный на приёмах многослойности, оверсайза и деконструкции в духе Мартина Маржелы. Дизайнер ввёл «радикальную» молодёжную моду и моду субкультур в круг интересов высокой моды, что привело к стиранию границ между модой элитарной и уличной. В женской моде запустил тренд на сочетание женственных вещей со спортивной обувью. Раф Симонс умеет уловить дух времени и трансформировать его в коммерчески успешный продукт.