

УДК 7.01:687.016

**ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ  
ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА В КОЛЛАБОРАЦИЯХ LOUIS VUITTON\***

**FEATURES OF REPRESENTATION AND VISUAL PERCEPTION  
DESIGN OBJECTS IN LOUIS VUITTON COLLABORATIONS\***

*В.А. БЛИНИЧЕВА, С.М. ВАНЬКОВИЧ*

*V.A. BLINICHEVA, S.M. VANKOVICH*

(Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна)

(Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design)

E-mail: valeriablinicheva@gmail.com

*Данная статья посвящена изучению совместных коллабораций Модного дома Louis Vuitton (LV) и представителей современного искусства: художников, дизайнеров и архитекторов. Особое внимание уделяется выявлению особенностей формообразования, репрезентации и визуального восприятия принципиально новых арт-фэшн объектов LV.*

*This article is devoted to the study of collaborations of the Louis Vuitton Fashion House (LV) and representatives of contemporary art: artists, designers and architects. Particular attention is paid to identifying the features of shaping, representation and visual perception of fundamentally new LV art-fashion objects.*

**Ключевые слова:** дизайн, арт-фэшн объект, современное искусство, Модный дом, Louis Vuitton, принт, коллаборация, изделие.

**Keywords:** design, art-fashion object, contemporary art, Fashion House, Louis Vuitton, print, collaboration, fabric.

Одним из главных феноменов второй половины XX века в области фэшн-индустрии является конструирование новой интеллектуальной идентичности ряда классических Модных домов. Одним из аспектов подобного курса стало сотрудничество ди-

зайнеров компании с приглашенными деятелями искусства с целью работы над принципиально новыми художественными образами объектов дизайна. Модный дом LV представляется консервативным брендом с полуторавековой историей создания аксес-

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-312-90054.

\* Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 19-312-90054.

суаров из кожи, отличительной чертой деятельности которого на протяжении десятилетий являлось четкое следование определенному канону производства товаров с сохранением визуализируемого облика изделий.

Целью данной работы обозначено выявление особенностей формообразования объектов дизайна в коллаборациях Модного дома LV с современными художниками и приглашенными дизайнерами.

В качестве объектов исследования были выбраны классические модели сумок LV, форма которых была запатентована и не изменялась, а также принципиально новые объекты дизайна, разработанные на основе традиционных продуктов Модного дома путем изменения классической формы изделия, декора или материала. Нами рассматриваются два варианта коллабораций с целью изменения визуального облика объекта: декорирование изделия при помощи принта без учета изменения его формы; изменение конфигурации изделия с учетом сохранения визуальных знаковых элементов.

В 1896 г. была разработана эмблема Модного дома в виде узора из четырехконечных звезд, цветов заключенных в круг и монограммы Модного дома LV. Спустя годы, данный орнамент, перенесенный на коричневую кожу в виде золотого теснения, был официально зарегистрирован как полотно Monogram (рис. 1 – Monogram Canvas Louis Vuitton. 1896 год).

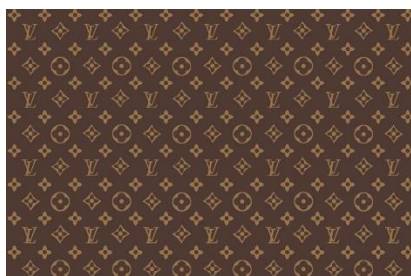


Рис. 1

В XX веке на основе принта Monogram компания выпустила такие модели сумок, как Keerpal, Speedy, Papillon, Alma, Noe, Capucines и Neverfull, которые вошли в постоянную коллекцию Модного дома [1].

Данные объекты были выбраны для анализа формообразования по причине того, что уже почти столетие именно эти модели являются как основой классической коллекции, так и примером творческих коллабораций Модного дома LV с представителями искусства.

Эта работа является логичным продолжением исследования, посвященного анализу совместных проектов Модного дома Louis Vuitton с современными художниками [2]. Однако задачи, сформулированные для решения данной проблематики, необходимо дополнить всесторонним изучением совместных проектов Модного дома LV с современными дизайнерами и архитекторами.



Рис. 2

Первым опытом сотрудничества Модного дома с современным художником над разработкой нового уникального образа привычных моделей сумок стала коллаборация 2001 г. с американским графиком Стивеном Спраузом (рис. 2-а: Стивен Спрауз для Louis Vuitton. 2001 г.). "Спрауз привнес в эстетику LV пропитанные духом поп-арта неоновые граффити в виде повтора названия бренда и принты в виде стилизованной розы. Отказ от лаконичной монограммы и привычной для изделий LV сдержанной цветовой гаммы стал ключе-

вым моментом в формировании новой избранной политики новаторства и "заигрывания" со зрителем и потенциальным покупателем" [2]. В 2009 г. классические модели сумок вновь украсили работы Спрауза. Марк Джейкобс выпустил коллекцию, ставшую в определенном роде ретроспективной и посвящением памяти художника. Это было примером прямой цитации, характерной для поп-арта и искусства пост-модернизма в целом.

Подобный опыт сотрудничества был продиктован желанием марки "омолодить" аудиторию потребителей, отойти от привычной для компании визуальной концепции сдержанности и сформировать принципиально новый путь позиционирования бренда. Логическим продолжением сотрудничества Модного дома LV и представителей искусства стало приглашение популярного японского художника Такеши Мураками. Подобный опыт долгосрочной коллаборации с представителем актуального азиатского искусства на протяжении девяти лет (2003-2012 гг.) позволил марке значительно расширить географию своего присутствия на новых и быстрорастущих мировых рынках. Ожидаемым визуальным решением для репрезентации в данном регионе было привнесение в образ изделий яркой колористической гаммы в жанре стилизованной графики и необычных аксессуаров. Были созданы обновленные варианты классического полихромного полотна Monogram, которое получило название Monogram Multicolore, а также лимитированные Cherry Blossom, Eye Monogram series, Monogram Cerise, Monogramouflage (рис. 2-б: Такеши Мураками для Louis Vuitton. 2003 г.). Это сотрудничество стало знаковым для Модного дома LV, привнеся в постоянную коллекцию новый принт: разноцветную монограмму на черном и белом фонах. Во многом этот шаг был сделан с целью борьбы с возросшим в XXI веке количеством подделок аксессуаров марки. Кроме того, художник неоднократно помещал графические изображения персонажей в стиле аниме, декорировал их скульптурными изображениями интерьеры парижского и токийского бутиков бренда, а также

работал над созданием рекламных компаний LV.

В 2008 г. ре-фотограф постмодернист Ричард Принс создал капсульную коллекцию аксессуаров из металлизированной кожи разных цветов, декорировав модели сумок яркой неоновой фурнитурой и вариацией букв латинского алфавита на тему монограммы Модного дома (рис. 2-в: Ричард Принс для Louis Vuitton. 2008 г.). Создавая таким образом впечатление граффити, нарисованного уличным художником при помощи трафарета и балончика с краской. Следует отметить, что, несмотря на один из важнейших примеров сотрудничества художников с Модным домом (сохранение формы изделий), в данной коллаборации прослеживалась тенденция к увеличению размера сумок.

В 2012 г. креативный отдел LV снова обратился к представителю азиатского сегмента современного искусства, приглашая для создания капсульной коллекции одежды и аксессуаров японскую художницу Яёи Кусаму. Тем самым бренд продолжал увеличивать свою экспансию в дальневосточном регионе. В результате совместного творчества классические модели сумок Louis Vuitton были изготовлены из гладкой лаковой кожи. Они были выполнены в гамме основного колористического предпочтения художницы: черно-белый монохром с локальными включениями красного, синего, зеленого и желтого. Важно отметить, что, несмотря на полное изменение визуального образа изделия за счет цветового и орнаментального решения, узнаваемое тиснение было сохранено под фирменным принтом художницы "polka dot" или вписано в прозрачные окружности, образующие узор декора изделия (рис. 2-г: Яёи Кусаму для Louis Vuitton. 2012 г.) [3].

Другим видом коллаборирования Модного дома LV и представителей современного искусства стало вовлечение в 2013 г. группы художников в процесс проектирования и технологических особенностей формообразования изделий. Братья Чепмен – концептуальный дуэт британских художников – разработали уникальный принт, ко-

торый был перенесен на ткань в виде вышивки. В последующем именно этот материал стал основой мужской коллекции сумок Модного дома [4]. Сохранив узнаваемую иконическую форму изделия, коллектив авторов полностью переосмыслил цветочное решение, используя вместо классического коричневого яркие оттенки красного и синего цветов. Узор представлял собой фигуратив из причудливо переплетающихся растений и силуэтов вымышленных животных. В 2016 г. Чепмены вновь разработали принт для новой коллекции сумок. В этот раз принт был нанесен на кожу путем печати. Авторы прибегли к более масштабному графическому изображению, разместив принт поверх полотна Monogram LV, выполненному в приглушенной гамме синих и бежевых оттенков (рис. 2-д: братья Чепмен для Louis Vuitton . 2013 г.).

2017 г. ознаменовался громкой коллаборацией Модного дома с художником Джеффом Кунсом, в основу которой легла серия работ под названием Masters [5]. Коллекция аксессуаров, состоящая из различных классических моделей сумок, рюкзаков и багажа, была декорирована паттернами, воссоздающими шедевры мировой живописи кисти Поля Гогена, Леонардо да Винчи, Эдуарда Мане, Тициана, Клода Моне, Огюста Фрагонара, Уильяма Тернера, Питера Пауля Рубенса, Винсента Ван Гога и Николя Пуссена (рис. 2-ж: изделие из специальной коллекции "Masters". 2017 г.) [6].

В качестве принта выступили реплики известных произведений искусства, воссозданные вручную Кунсом. Имена подлинных авторов каждой картины, а также классический для Модного дома LV узор, выполненные из металлических позолоченных букв, размещались на каждом изделии поверх основного изображения. Проект Masters стал важным этапом объединения деятельности Модного дома и, созданного главой концерна LVMH Бернаром Арно, Фонда Louis Vuitton. Они представили принципиально новый прием, который заключался в создании современных функциональных произведений искусства и формировании собрания музея Фонда LV, в ко-

тором экспонируется обширная коллекция классического искусства.

Одной из последних коллабораций Louis Vuitton стало сотрудничество с шестью современными художниками, каждый из которых внес определенные изменения в дизайн модели Sacisines (рис. 2-е: изделие из специальной коллекции "Artusacisines". 2019 г.) [7]. Художник-абстракционист Сэм Фоллс работал с цветосветовой модуляцией посредством использования трафаретов из природных материалов: цветы, лепестки и листья растений. Подобным образом он декорировал изделия методом печати, украсив его флоральными мотивами в технике трафаретной росписи. Художница Чабалала Селф обратилась к старинной технике соединения фрагментов кожаных изделий, декорировав сумку разноцветной аппликацией из девятнадцати видов кожи в технике пэчворк, подчеркнув таким образом мастерство марки в ее приверженности к традиционному материалу. Урс Фишер, художник-монументалист, известный своими масштабными скульптурами из бытовых предметов, дополнил модель Sacisines стилизованными подвесками в виде овощей и фруктов в натуральную величину. Урбанист и видный исследователь американской культуры Алекс Израэль декорировал изделие аппликацией в виде разноцветных радужных волн, воплотив в этом отсылку к калифорнийской скейт-культуре прошлого века. Творчество Николаса Хлобо явилось отражением острых культурных, социальных и политических аспектов быта жителей современной Южной Африки. Свой вариант монохромного изделия автор также декорировал аппликацией в форме стилизованных морских обитателей, выдержанной в строгих черно-синих тонах. Коллажист Йонас Вуд, яркие и характерные работы которого можно отнести к современному заимствованию и переосмыслению фовизма, создал для LV специальный черно-белый узор, прибегнув к вышивке по коже для наиболее фактурного его воплощения.

Данный проект наглядно демонстрирует, насколько творческий взгляд разных представителей современного искусства может влиять на визуальное восприятие из-

делия одного и того же объекта дизайна с учетом сохранения традиционной формы.

Итак, мы видим, что сотрудничество модельера и современного художника может идти по нескольким различным сценариям. "Количественный анализ совместных проектов показывает, что наиболее частым видом совместного творчества стали создание и перенос принта на одежду, обувь или аксессуары. В подавляющем большинстве случаев принт разрабатывался специально для определенного изделия или коллекции. Причем в данном случае формообразование объектов коллабораций, а именно сумок, остается неизменным. В этой неизменности можно проследить основную стратегию Модного дома за последние двадцать пять лет – сохранение традиций вековой истории компании и постоянное обновление имиджа за счет "омоложения" целевой аудитории. Вторым по частоте оказалась разработка художником паттерна для определенного вида ткани, на основе которой разрабатывается коллекция. Также в случае долгосрочного сотрудничества с тем или иным художником разрабатывались не только совместные коллекции, но и внешнее и внутреннее оформление бутиков, показов и реклама" [2].

Однако помимо коллабораций с современными художниками Модный дом LV также регулярно взаимодействовал с приглашенными дизайнерами, создавая на основе классических моделей сумок объекты искусства, обладающие в большей степени чертами художественными, нежели утилитарными. В отличие от сотрудничества с художниками, которые, как мы видим, значительно чаще разрабатывали для бренда оригинальный художественный принт или новую колористическую палитру без изменения конструкции запатентованной формы сумок, приглашенные дизайнеры, напротив, работали над созданием новых уникальных форм изделий. Главным условием создания данных объектов дизайна являлось сохранение в изделии классической монограммы LV с привнесением особого авторского видения.

Впервые подобная идея возникла в 1996 г. К столетию монограммы Модный

дом LV Vuitton разработал особенную коллекцию арт-фэшн объектов, авторами которых стали Аззедин Алайя, Айзек Мизрахи, Вивьен Вествуд, Маноло Бланик, Ромео Джильи, Сибилла и Хельмут Ланг.



Рис. 3

Британский дизайнер Вивьен Вествуд создала сумку-обманку, форма которой анатомически повторяла гипертрофированное человеческое бедро (рис. 3-а: Вивьен Вествуд для Louis Vuitton. 1996 г.). Сумка была выполнена из кожи в классических для Модного дома Louis Vuitton оттенках, однако являлась в большей степени аксессуаром, с учетом редуцирования основной функции заявленного изделия – хранения [8]. Айзек Мизрахи, напротив, сохранил главные свойства объекта: вместительность, удобство эксплуатации и надежность использования, однако привнес в классическую модель сумки новое видение, заменив привычную коричневую кожу прозрачным полиуретановым каркасом, сквозь который просматривался лаконичной формы кошелек с классической узнаваемой расцветкой (рис. 3-б: Айзек Мизрахи для Louis Vuitton. 1996 г.) [8]. Хельмут Ланг в своей работе для марки обратился к уличной моде, нонконформистскому искусству и модному "заигрыванию" с поп-культу-

рой, создав для Модного дома принципиально новый в плане функционала объект: квадратный кейс, обтянутый коричневой кожей с монограммой LV, для музыкальной аппаратуры и виниловых пластинок [8]. Испанская художница Сибилла создала для LV первый в истории марки рюкзак с встроенным в него зонтом. Изделие было выполнено в классической для Модного дома LV расцветке и обладало эргономичным обтекаемым дизайном, комфортным в условиях высокого ритма жизни в городской среде [8]. Мягкие линии отличали также сумку, разработанную Ромео Джильи. Сохранив свой авторский почерк, дизайнер трансформировал классическую сумку бренда в стилизованную амфору, выполненную из эластичной кожи [8]. Азедин Алайя не стал масштабно трансформировать форму изделия, однако иронично дополнил модель Speedy внешним декором из шкуры леопарда, будто опоясывающим сумку. Таким образом, дизайнер хотел "поиграть" со смыслами, трансформировав образ самой молодежной городской сумки LV [8]. Маноло Бланик разработал специальный кожаный кейс для путешествий, который вмещал в себя любую из моделей сумок Louis Vuitton и сменную пару обуви и одежды [8].

Учитывая прошлый успешный опыт сотрудничества с миром моды, в XXI веке Модный дом LV также обращался к видным деятелям дизайна. Рей Кавакубо, дизайнер японо-французского модного дома *Comme des Garçons* в 2008 г., создала особенную коллекцию из шести сумок, полностью изменив форму изделий, привнеся азиатские мотивы и лаконичные природные формы в дизайн объектов. Вся коллекция была эксклюзивно представлена в токийском бутике марки LV (рис. 3-в: Рей Кавакубо для Louis Vuitton. 2008 г.) [8]. Карл Лагерфельд, как и некоторые его предшественники, занимался разработкой уникального объекта дизайна, спроектировав сумку в форме боксерской груши, помещенную в вертикальный продолговатый кейс LV для путешествий, ее уменьшенный вариант и пару боксерских перчаток, выполненных в привычной для марки цветовой гамме (рис. 3-г: Карл Лагерфельд для

Louis Vuitton. 2014 г.) [9]. Знаменитый архитектор-деконструктивист и автор проекта здания Фонда LV Фрэнк Гери также создал уникальную модель ручного кейса (рис. 3-д: Фрэнк Гери для Louis Vuitton. 2014 г.). Нарочито асимметричная и деформированная сумка напоминала своей формой причудливые архитектурные проекты Гери [9]. Этот опыт стал вторым в истории коллабораций LV и современных архитекторов-деконструктивистов: в 2006 г. Заха Хадид изготовила для интерьера штаб-квартиры марки скульптуру в форме узнаваемой модели сумки Louis Vuitton.

Помимо коллекций, приуроченных к памятным для Модного дома LV датам и объединяющих творчество сразу нескольких дизайнеров, бывший креативный директор бренда Марк Джейкобс также регулярно обращался к соавторству с именитыми дизайнерами для изготовления уникальных аксессуаров. Так, в 2002 г. британская художница и дизайнер Джули Верховен создала особенную коллекцию сумок, выполненную в форме стилизованных фигур животных и рептилий (рис. 3-е: Джули Верховен для Louis Vuitton. 2002 г.) [8].

В данной статье нами были рассмотрены два вида сотрудничества Модного дома LV с представителями искусства, которые соответственно сформировали два разных подхода к конструированию нового облика изделия.

Результатом коллабораций с дизайнерами стало появление значительного количества объектов дизайна, утилитарная функция которых уступает тому нарративу, который они несут. Можно предположить, что данные коллаборации оказали значительное влияние на подиумные коллекции аксессуаров различных современных брендов. В качестве примера можно привести гипертрофировано уменьшенные в размере сумки из коллекции бренда *Jacquetus*. Главными отличительными чертами подобных коллабораций стали: работа над созданием образа объекта дизайна с учетом сохранения эстетики марки; создание уникального изделия, отражающего особенности художественного видения и авторского стиля приглашенного дизайнера.



Проанализировав все варианты сотрудничества художников и Модного дома LV, мы видим, что в подавляющем большинстве случаев неизменным оставался материал и во всех коллаборациях сохранялся такой важный аспект, как традиционная форма изделия. Зачастую, помимо изменения внешнего облика изделия, художники также работали над экспозиционным пространством, в котором демонстрировался данный объект: стилизация рекламной компании, декорирование внешнего вида бутика и выставочной витрины или сценография показа. Классические модели сумок оставались узнаваемыми, однако значительные изменения претерпевали такие особенности, как: цветовая гамма изделия; классическая монограмма LV; фактура материала (напыление, глянцевое покрытие и т.д.); наличие принта, перекрывающего частично или полностью монограмму бренда LV.

Необходимо отметить, что, работая над изменением внешнего вида объектов дизайна, наделяя их ярким и выразительным художественным языком, творцы с особым вниманием относились к сохранению функциональных особенностей изделий.

Можно говорить о том, что, следуя по пути конструирования новой интеллектуальной идентичности, LV стал одним из первых Модных домов, сформировавших тенденцию к созданию принципиально новых арт-фэшн объектов, которые невозможно классифицировать только с точки зрения критериев технической эстетики в силу их комплексного происхождения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Icon-bags Monogram // Louis Vuitton <http://ru.louisvuitton.com/rus-ru/women/monogram-icons/to-2> (дата обращения: 15.05.2020).
2. Блиничева В.А., Ванькович С.М. Сотрудничество дизайнеров Модного дома Louis Vuitton с современными художниками // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. – СПб., 2017. С.7...15.
3. Louis Vuitton представили результаты сотрудничества с Яёи Кусамой <http://www.vogue.ru/fashion/news/360250/> (дата обращения: 15.05.2020).

4. Louis Vuitton представил новую коллаборацию с братьями Чепмен <http://www.buro247.kz/fashion/news/louis-vuitton-predstavil-novuyu-kollaboraciyu-s-bratyami-chepmen.html> (дата обращения 15.05.2020).

5. Jeff Koons x Louis Vuitton <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/articles/jeff-koons-x-louis-vuitton> (дата обращения 15.05.2020).

6. Masters – Коллаборация с Джеффом Кунсом <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/articles/masters-a-collaboration-with-jeff-koons>

7. Louis Vuitton представляет коллекцию Artycapucines <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/articles/artycapucines-introducing-the-collection> (дата обращения: 15.05.2020).

8. Gasparina J., O'Brien G., Igarashi T., Luna I., Steele V. Louis Vuitton: Art, Fashion and Architecture. – N.Y.: Rizzoli, 2009. P. 388

9. McGuickin G. Six Iconoclasts Celebrate Louis Vuitton's Monogram <https://www.yatzer.com/celebrating-monogram-lv> (дата обращения: 15.05.2020).

#### REFERENCES

1. Icon-bags Monogram // Louis Vuitton <http://ru.louisvuitton.com/rus-ru/women/monogram-icons/to-2> (data obrashcheniya: 15.05.2020).

2. Blinicheva V.A., Van'kovich S.M. Sotrudnichestvo dizaynerov Modnogo doma LouisVuitton s sovremennymi khudozhnikami // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta promyshlennykh tekhnologii i dizayna. – Spb. 2017. S. 7...15.

3. Louis Vuitton predstavili rezul'taty sotrudnichestva s Yaei Kusamoy <http://www.vogue.ru/fashion/news/360250/> (data obrashcheniya: 15.05.2020).

4. Louis Vuitton predstavil novuyu kollaboratsiyu s brat'yami Chepmen <http://www.buro247.kz/fashion/news/louis-vuitton-predstavil-novuyu-kollaboraciyu-s-bratyami-chepmen.html> (data obrashcheniya 15.05.2020).

5. Jeff Koons x Louis Vuitton <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/articles/jeff-koons-x-louis-vuitton> (data obrashcheniya 15.05.2020).

6. Masters – Kollaboratsiya s DzhEFFom Kunsom <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/articles/masters-a-collaboration-with-jeff-koons>

7. Louis Vuitton predstavlyayet kollektsiyu Artycapucines <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/articles/artycapucines-introducing-the-collection> (data obrashcheniya: 15.05.2020).

8. Gasparina J., O'Brien G., Igarashi T., Luna I., Steele V. Louis Vuitton: Art, Fashion and Architecture. – N.Y.: Rizzoli, 2009. P. 388

9. McGuickin G. Six Iconoclasts Celebrate Louis Vuitton's Monogram <https://www.yatzer.com/celebrating-monogram-lv> (data obrashcheniya: 15.05.2020).

Рекомендована кафедрой истории и теории искусства. Поступила 17.02.20.