

Anastassiya FILCHEVA

Pratiques artistiques vestimentaires du constructivisme soviétique

Catalogue des Illustrations

Mémoire de Master 1 « Sciences humaines et sociales »

Mention : Histoire de l'art

Parcours : Histoire, technique et théorie des arts visuels - RECHERCHE

Sous la direction de Mme Paola BARREIRO-LOPEZ

Année universitaire 2018-2019

Anastassiya FILCHEVA

Pratiques artistiques vestimentaires du constructivisme soviétique

Catalogue des Illustrations

Mémoire de Master 1 « Sciences humaines et sociales »

Mention : Histoire de l'art

Parcours : Histoire, technique et théorie des arts visuels - RECHERCHE

Sous la direction de Mme Paola BARREIRO-LOPEZ

Année universitaire 2018-2019

Table des matières

<u>PARTIE 1 - LES OBJECTIFS ET PROBLEMES DE L'INDUSTRIE DE LA MODE PENDANT LA FORMATION DE L'UNION SOVIETIQUE, DEPUIS 1917 JUSQU'AUX ANNEES 1920</u>	<u>4</u>
<u>PARTIE 2 - LE CONSTRUCTIVISME COMME SOLUTION POSSIBLE POUR LA NOUVELLE ESTHETIQUE SOVIETIQUE</u>	<u>16</u>
<u>PARTIE 3 - L'INTRODUCTION DE LA MODE CONSTRUCTIVISTE EN UNION SOVIETIQUE.....</u>	<u>35</u>

Partie 1

-

**Les objectifs et problèmes de l'industrie de la mode
pendant la formation de l'Union soviétique, depuis 1917
jusqu'aux années 1920**

1. Démocratisation de la mode et sarafan paysan

Fig. 1. « Sous la bannière rouge alignée avec un homme! Nous portons peur à la bourgeoisie! »

Valerianov N.A., Affiche, Moscou, L'Édition de Proletcult, 1925

ПРОСТОТА В ОДЕЖДЕ.

Москует на Межд. Парижск. выставке.—Платье из вышитых полотенец—модель Н. П. Ламановой.

Fig. 2. Costumes de N.P. Lamanova
« Moskust » à L'exposition internationale de 1925 à Paris

Illustration dans « Krasnaya Niva » [Champ de maïs rouge], n ° 14, 1925, p. 335.

Fig. 3. Illustration dans le Magazine « Atel'e » [Atelier], 1923, No. 1, p. 15.

2. Nouvelle mode comme le retour de la mode ancienne

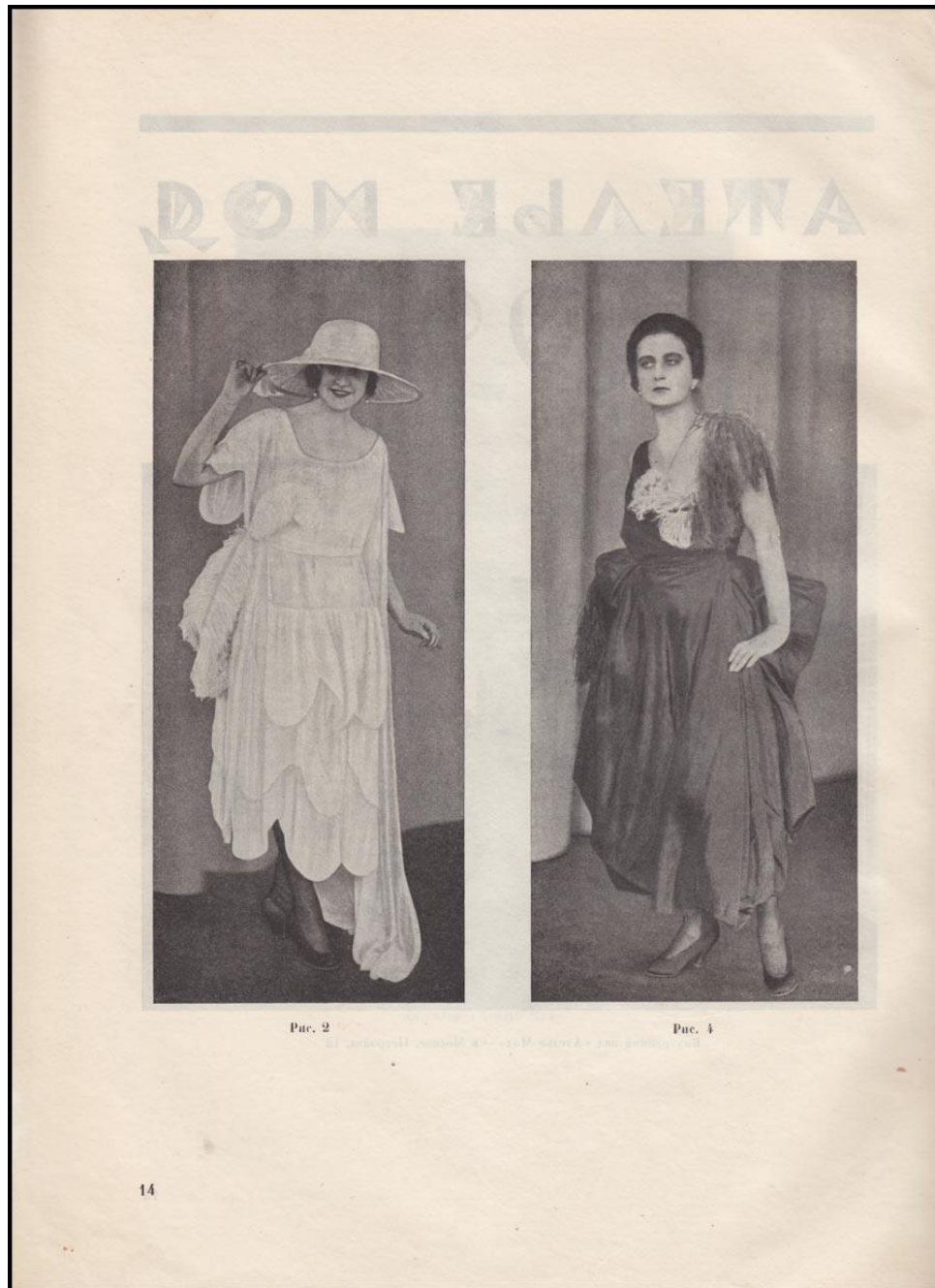

Fig. 3a. Illustration dans le Magazine « Atel'e » [Atelier], 1923, No. 1, p. 14.

ние тела, как несоразмерно большой головной убор или плотно облегающая нижняя одежда. Эта форма новой одежды, современной одежды, должна быть согласована с требованием нашей жизни, принимая во внимание все ее характерные отличия, вкладывая в основание интенсивность цвета, как элемента, характеризующего русский народный костюм, но ни в коем случае не следует руководствоваться образцами западной Европы, основанными на идеологии другого порядка.

Проздежда до сих пор не разработана в широком смысле слова. Разрешение формы одежды вытекает из условий жизни: работы и отдыха. Надо иметь в виду целесообразную и экономную смену одежды, имеющую большое гигиеническое, так и психологическое значение. Изыскания проздежды и одежды массового потребления должны быть построены на простейших геометрических формах и основных цветах, включая в формы для массового потребления разнообразные ритмы. Рабочая одежда для физического труда исходит из условий этого труда и движений тела и построена на гармонии пропорций человеческого тела.

Большинство вещей массового производства страдает отсутствием верных пропорций и потому отсутствием удобства.

Для занимающихся ручным трудом или работающих не физически, проводящих целый день

за столом, верхняя часть одежды должна быть наиболее приспособлена для подобного рода занятия.—Таков принципиальный подход к проздежде и одежде массового потребления.

Совсем другая идеологическая основа может быть применена

к производству индивидуального костюма. Здесь необходимо выделение отдельных категорий типов людей и сообразно с этим надо искать характер, форму и цвет одежды, связанный с данным заданием, а для проведения его в жизнь — необходима совместная работа художника и техника. Работа художника выявлять новую форму, связанную с современным человеком, нахождение новых исходных точек для поисков современной одежды, изобретение способов выражения, нарушение прежних установившихся пропорций отдельных частей одежды, определение цвета в форме, подбор и конструкция фактур — материалов, определение ритма метра, согласование силуэта одежды с динамикой человеческого тела.

Техник, ясно понимающий язык художника, переводит всю научную работу его в материал.—Ясная четка техника является необходимым и первым условием работы в производстве одежды.

Только при такой спаянности художника и техника возможно разрешить проблему одежды.

А. Экстер

Рис. 33

АТЕЛЬЕ

№ 1

1923 г.

№ 1

АТТЕСТАТ
МОДЫ

Весной 1923 года
в Государственной Промышленной
Выставке при Ревизионном
Управлении в выставленных
Аттестах первая
художественной
поисков нового

АТЕЛЬЕ
ОЙ ПРО-

ийской художе-
Выставки, засе-
Ателье Мод» —
обнаруженное
материалом и
ных сил к делу

Рис. 1. А. Экстер. 1923 г.

Fig. 3c. Illustration No. 1 de Alexandra Exter dans le Magazine « Atel'e » [Atelier], 1923, No. 1, p. 5.

Fig. 4 Artiste inconnu (« Association d'artistes réalistes »), L'Affiche « Stop. Panneau de nuit »¹, 1929.

¹ Il s'agit de l'endroit où les prostituées travaillent.

3. Nouveaux attributs de mode

Fig. 5. Uniformes de l'Armée rouge conçus par les artistes Kuznetsov et Kustodiev en 1919.

Dans GRONOW Jukka et ZHURAVLEV Sergey, « The Formative Years of the Soviet Fashion Industry : from the Russian Revolution to the end of Stalin's Rule », in *Fashion Meets Socialism*, Finnish Literature Society, coll. « Fashion industry in the Soviet Union after the Second World War », 2015, vol.20, p. 40.

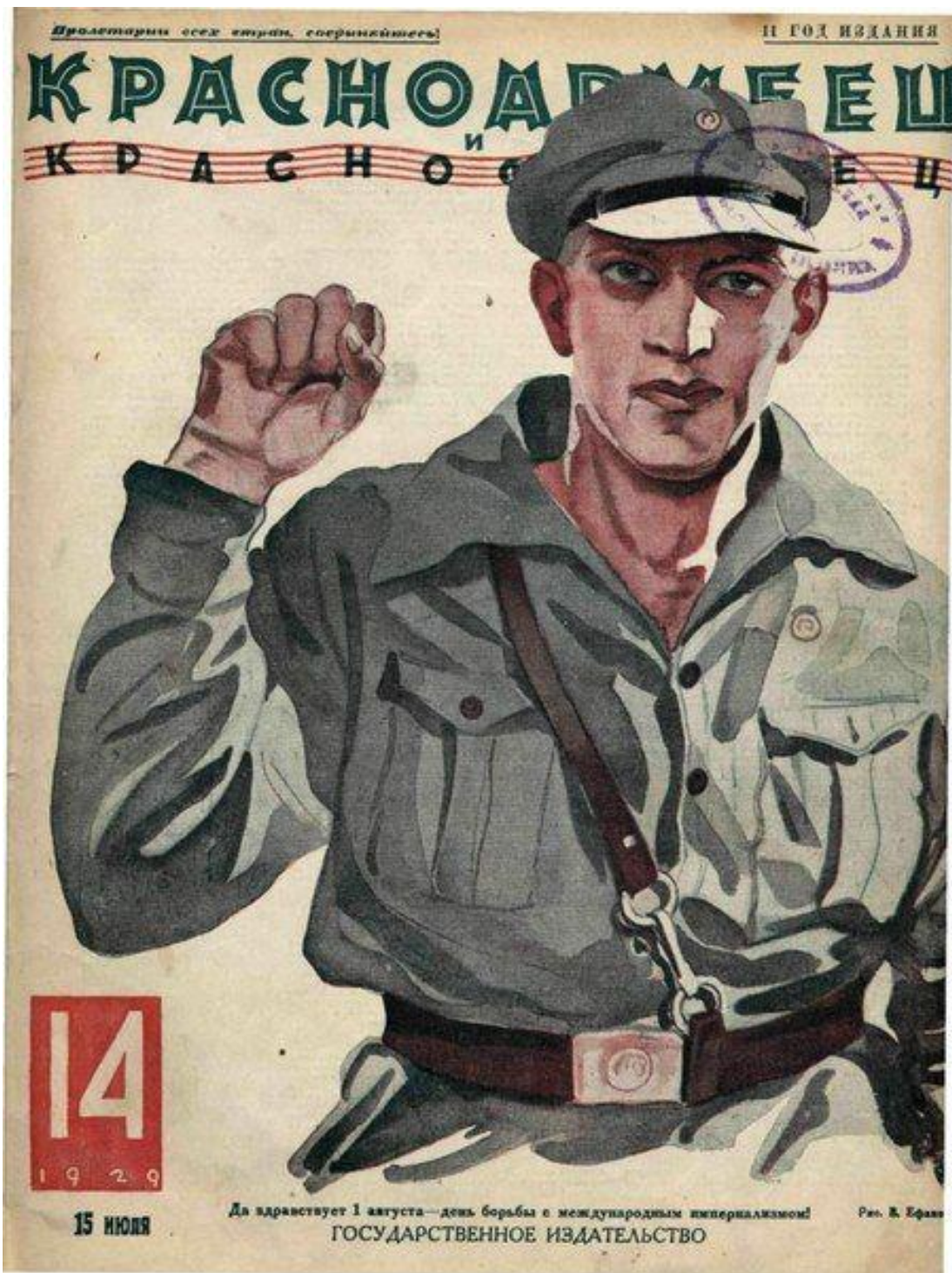

Fig. 6 Couverture du magazine « Armée rouge et marine rouge », 1929, n ° 14

Dessin de l'artiste Efimov

La figure montre la forme de Jungsturm

Fig. 6a. Kulikov Ivan Semenovitch (1875 - 1941), « Yungsturm ». 1929.

Huile sur toile. Musée d'histoire et d'art de Murom, région de Vladimir

Fig. 6b. Forme d'Yungsturm, 1930, photographie, collection privée

Partie 2

-

Le constructivisme comme solution possible pour la nouvelle esthétique soviétique

4. Le constructivisme dans l'art

Fig. 7. Alexander Rodchenko. Affiche publicitaire pour la société par actions « Dobrolet », 1923.

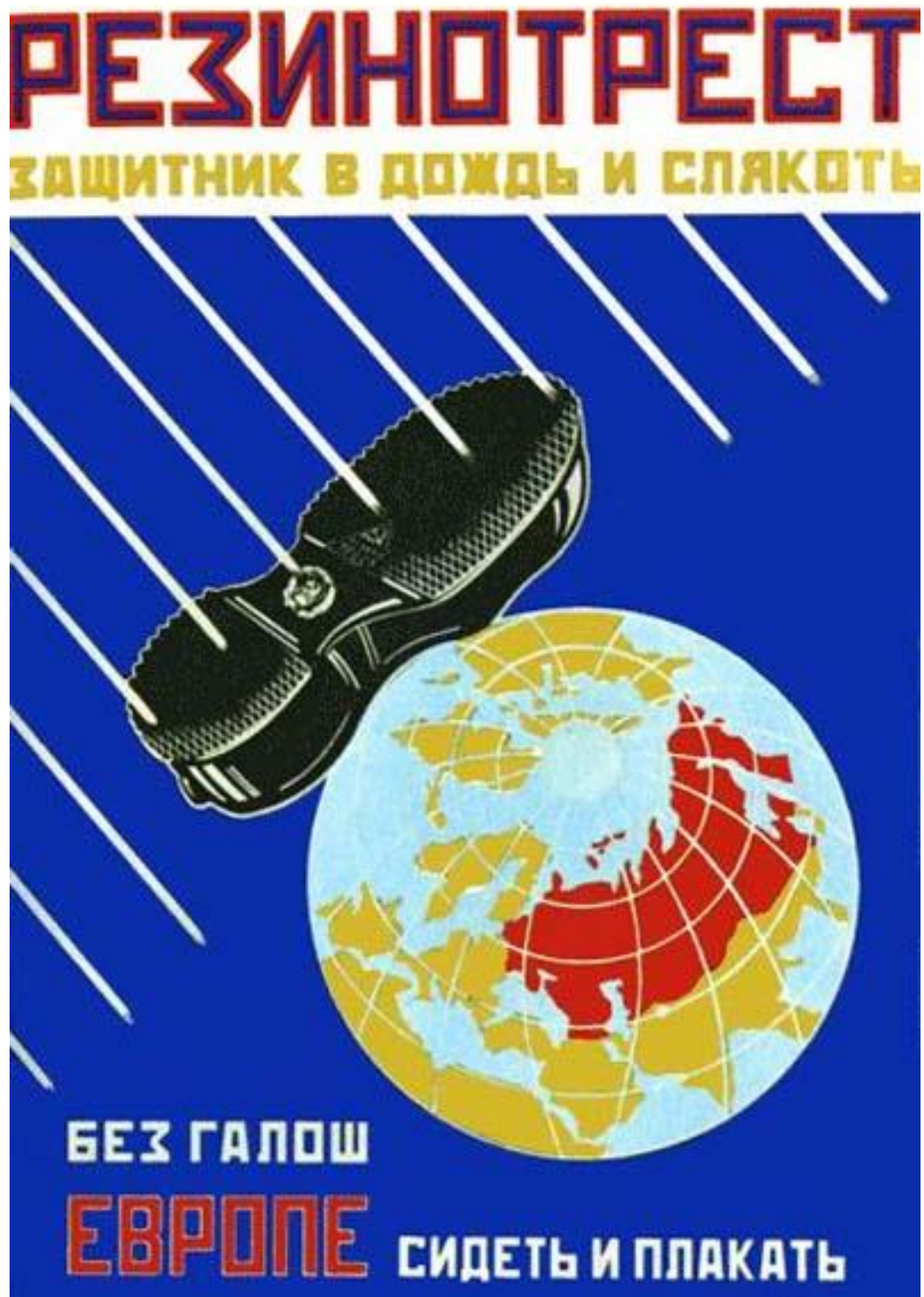
Lithographie. 35x45 cm. Archives de Alexander Rodchenko et Varvara Stepanova

169. Родченко А., Маяковский В.
 Лучших сосок не было и нет... 1923

Fig. 7a. Alexander Rodchenko, Vladimir Maïakovski, Il n'y avait pas de meilleurs tétons et il n'a pas. Je suis prêt à sucer jusqu'à un âge avancé.

Vendu partout. RezinoTrest [Trust de caoutchouc], 1923.

Alexander Rodchenko. Affiche publicitaire pour Rezinotrest.
« Rezinotrest est protecteur sous la pluie et la neige fondante ... », 1923.

Papier photographique sur carton, gouache.

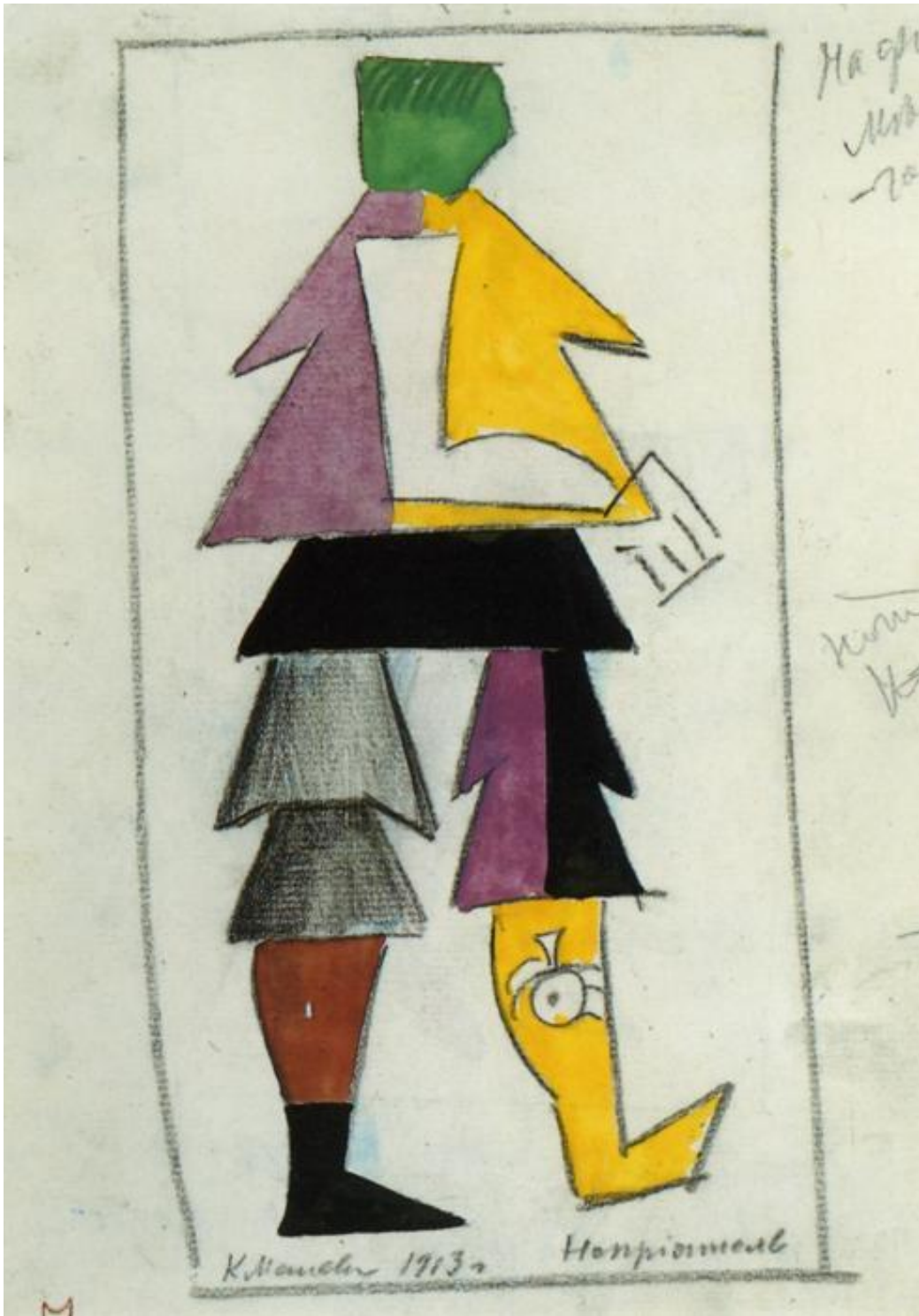

Fig. 8. Kazimir Malevich. Création de costumes pour l'opéra futuriste « La Victoire sur le soleil », 1913.

Crayon, papier, 27×21. Musée national d'art théâtral et musical de Saint-Pétersbourg.

Fig. 8a. Alexandra Exter. Esquisse du costume de la reine de Mars pour le film « Aelita » d'après le roman d'Alexei Tolstoy, 1924.

Gouache, encre, plume, papier, 68×46 cm. Collection N. D. Lobanov-Rostovsky, Londres

Fig. 8b. Lubov' Popova. « Prozodezhda (Vêtements de fabrication) d'acteur numéro 7 ». Croquis 1921.

Galerie nationale Tretiakov. Moscou

5. Le point de vue des constructivistes russes sur la mode

Fig. 9. Lubov' Popova. « Combinaison de l'acteur numéro 5 ». Esquisse, 1921.

Galerie nationale de Tretiakov, Moscou

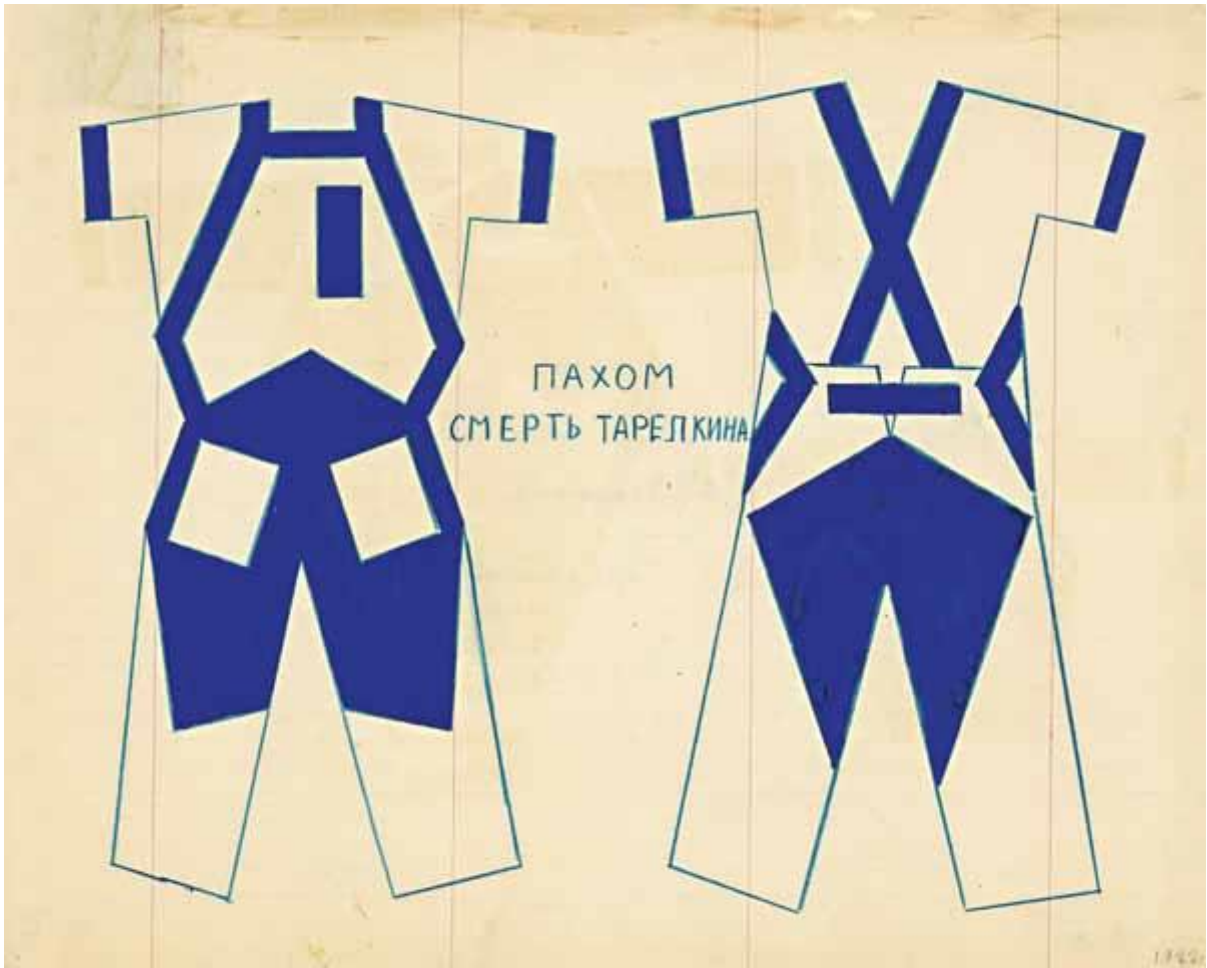

Fig. 10. Varvara Stepanova. Pakhom. Costume du concierge pour la pièce « La Mort de Tarelkine ». 1922.

Gouache et crayon sur papier. Musée des collections personnelles du musée de Alexandre Pouchkine, Moscou

Fig. 10a. Varvara Stepanova. « Designer Stepanova ». « La mort de Tarelkine », 1922. Auto caricature.
Reproduction photographique dans le dessin de l'auteur.

Musée des collections personnelles du musée de A. Pouchkine, Moscou

Fig. 11. Thayaht (Ernesto Michahelles) vêtu de sa combinaison « Tuta ». Vers 1919-1921.

Photographie. Collection particulière de Sandro Michahelles

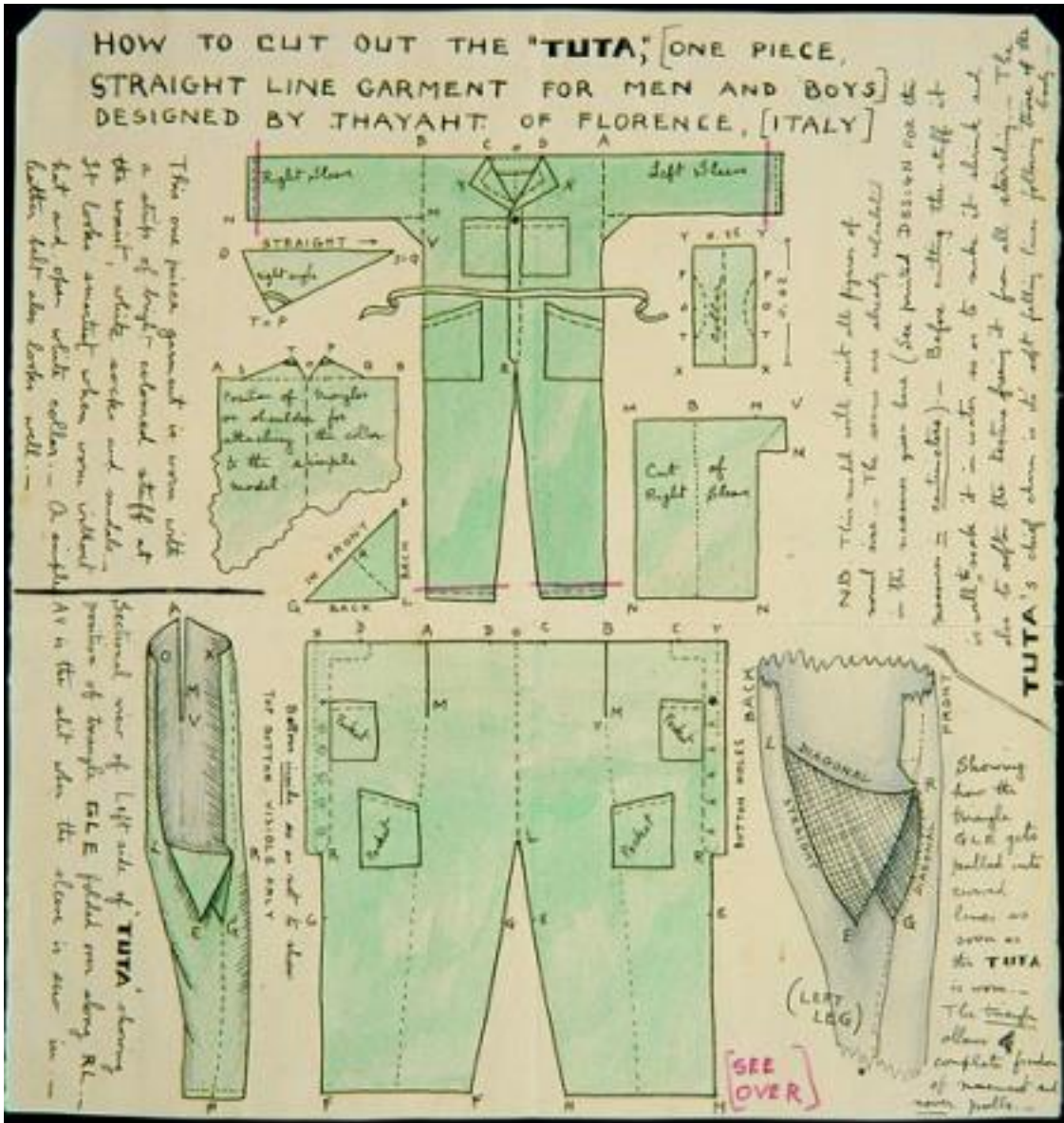

Fig. 11a. Thayaht. Design de « Tuta », 1919.

The Milanese

Fig. 11b. Thayaht. Design de « Tuta » feminine, 1919.

Fig. 11c. Thayaht. Design de « Tuta » masculine, 1919.

Fig. 12. Alexander Rodchenko dans la combinaison conçue par lui.

La photographie, 1922.

Fig. 13. Vladimir Tatlin. Croquis « Normal'-Odezhda », 1923

GTsTM de A.A.Bakhrushin

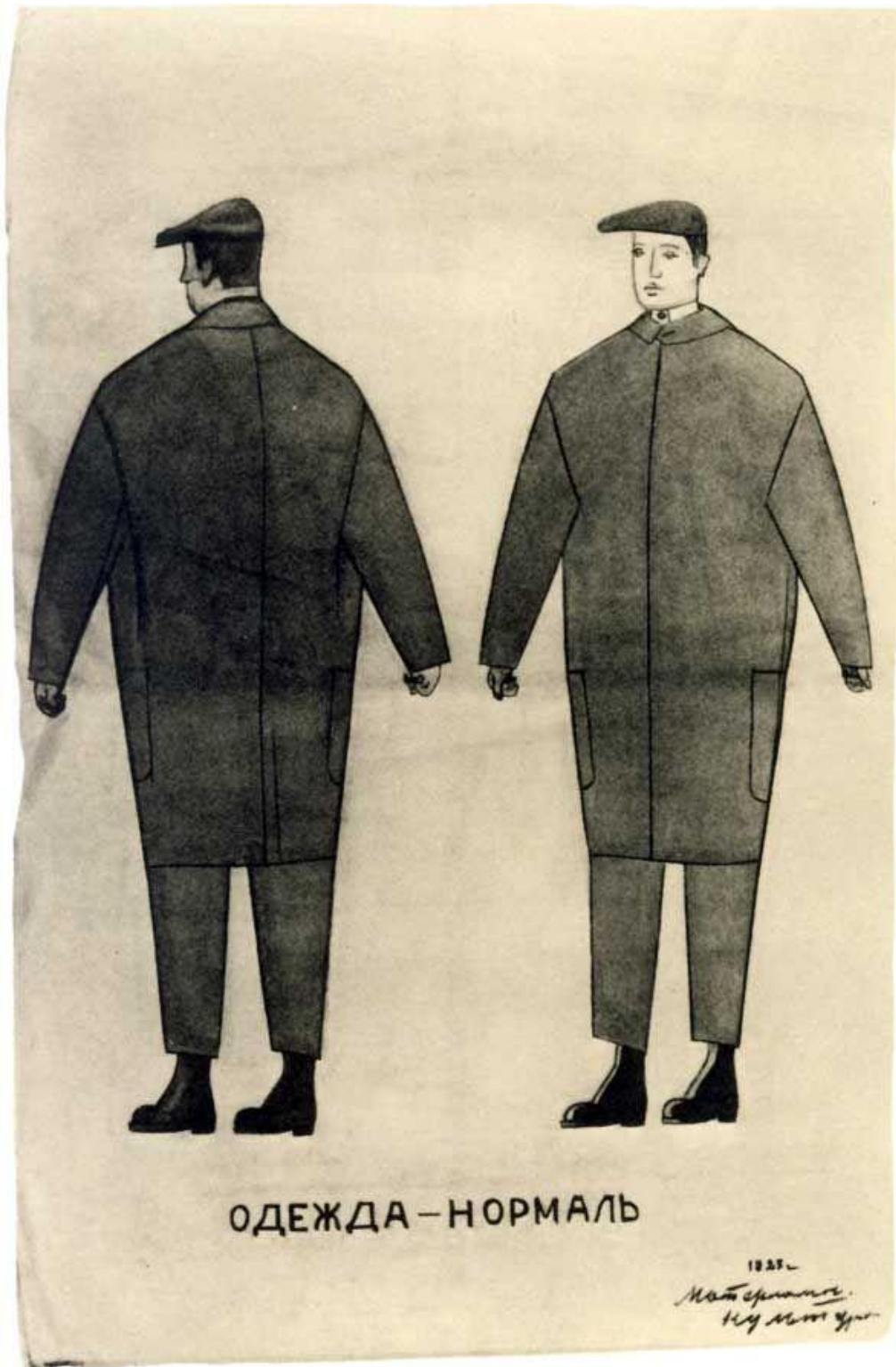

Fig. 13a. Vladimir Tatline. Normal'-Odezhda. Design de manteau d'homme, 1923.

Fusain sur papier calque, 107x71,5 cm. Musée de Bakhrushin

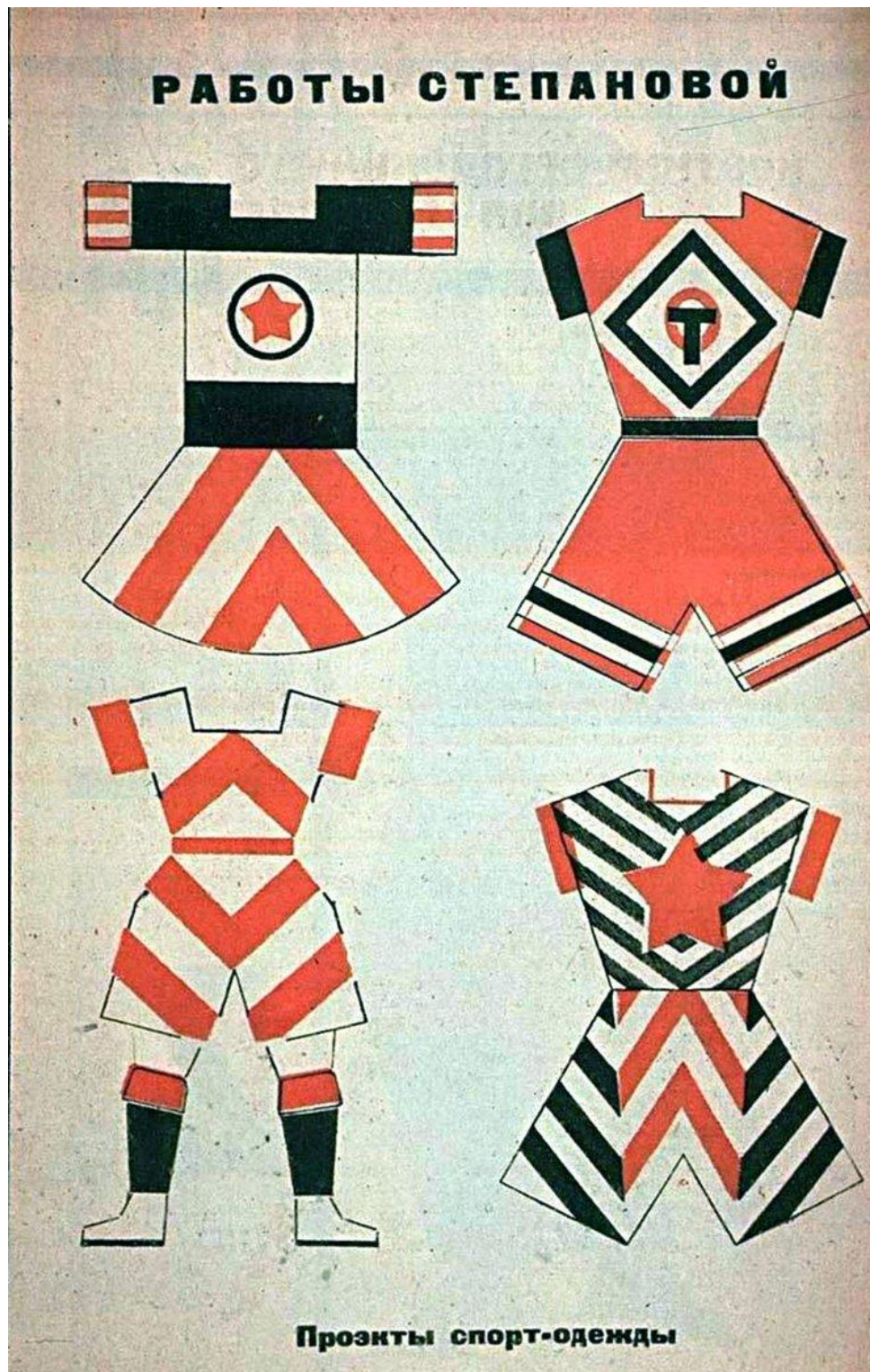

Fig 14. Varvara Sepanova. Croquis d'une combinaison de sport.
Archives de A. Rodchenko et V. Stepanova

Dans VARST (Varvara Stepanova), « Kostyum segodnyashnego dnya — Prozodezhda » [Costume d'aujourd'hui — Vêtements industriels], LEF, No 2, 1923, pp. 65-68. (En Russe).

Fig 14a. Alexander Rodchenko. Evgenia Sokolova (Zhemchuzhnaya) présente un survêtement conçu par V. Stepanova. 1924.
Archives de A. Rodchenko et V. Stepanova

Photographié

Partie 3

-

L'introduction de la mode constructiviste en Union soviétique

7. Tentatives. L'incapacité à mettre en œuvre la mode constructiviste pour la production de masse

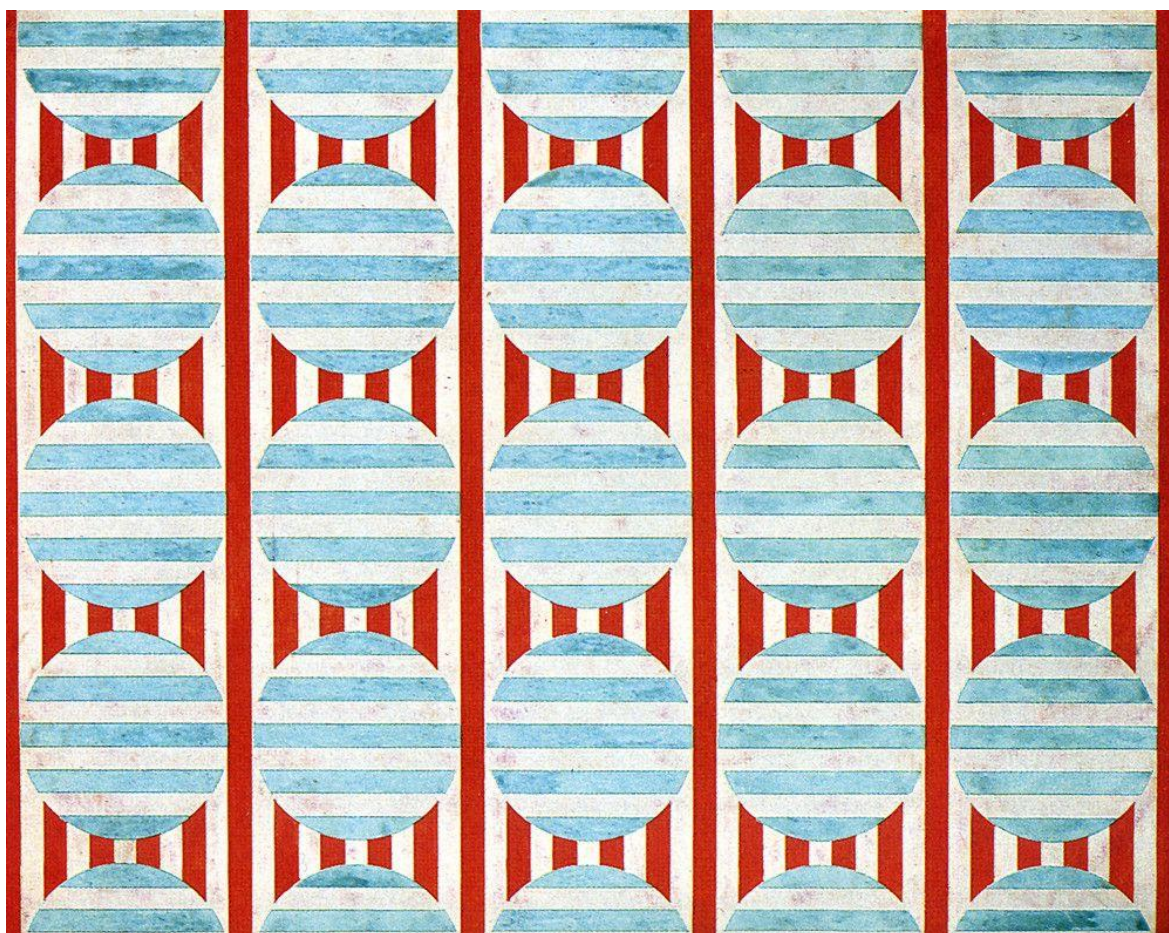

Fig. 15. Varvara Stepanova. Dessin pour le tissu. 1924. Gouache sur papier. 45 × 54 cm.

Le musée de A. Pouchkine, Moscou, Musée des collections privées

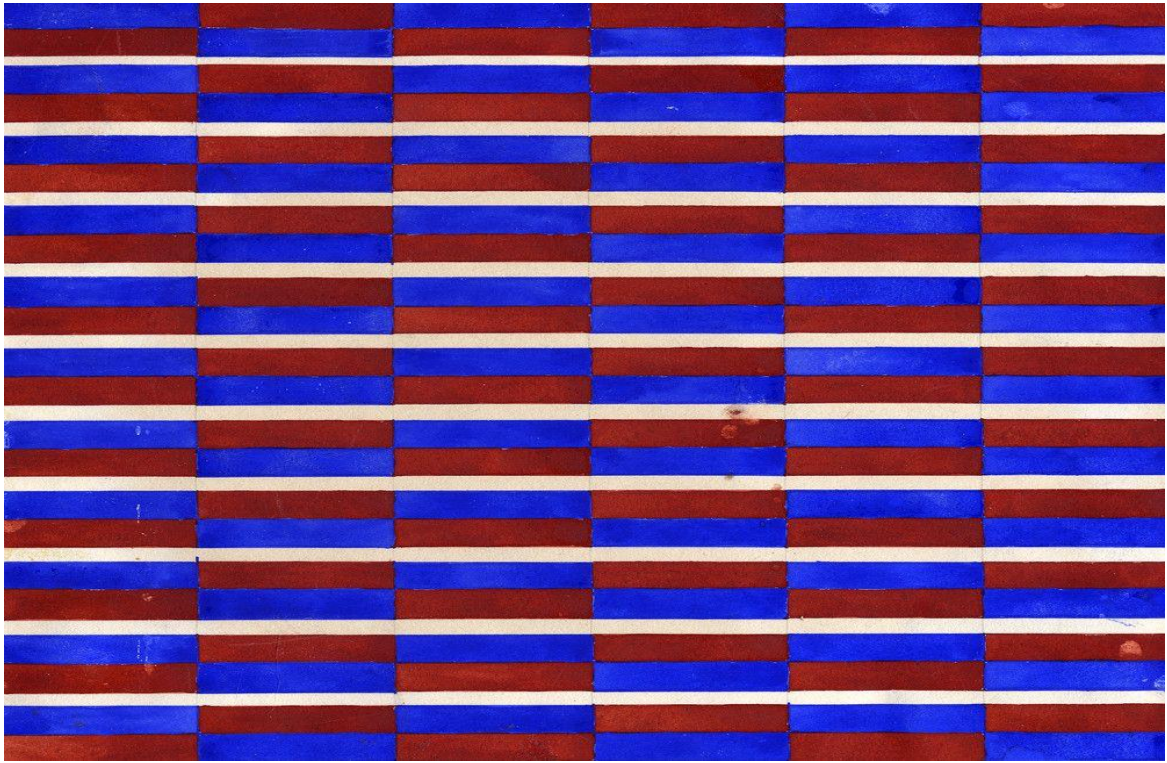

Fig 15a. Lyubov Popova. Dessin pour le tissu. 1923-1924.

Gouache sur papier. 21 × 17,8 cm Collection privée

Fig 15b. Lyubov Popova. Dessin pour le tissu. 1923-1924.

Encre sur papier. 32 × 14 cm. GMZ « Tsaritsyno »

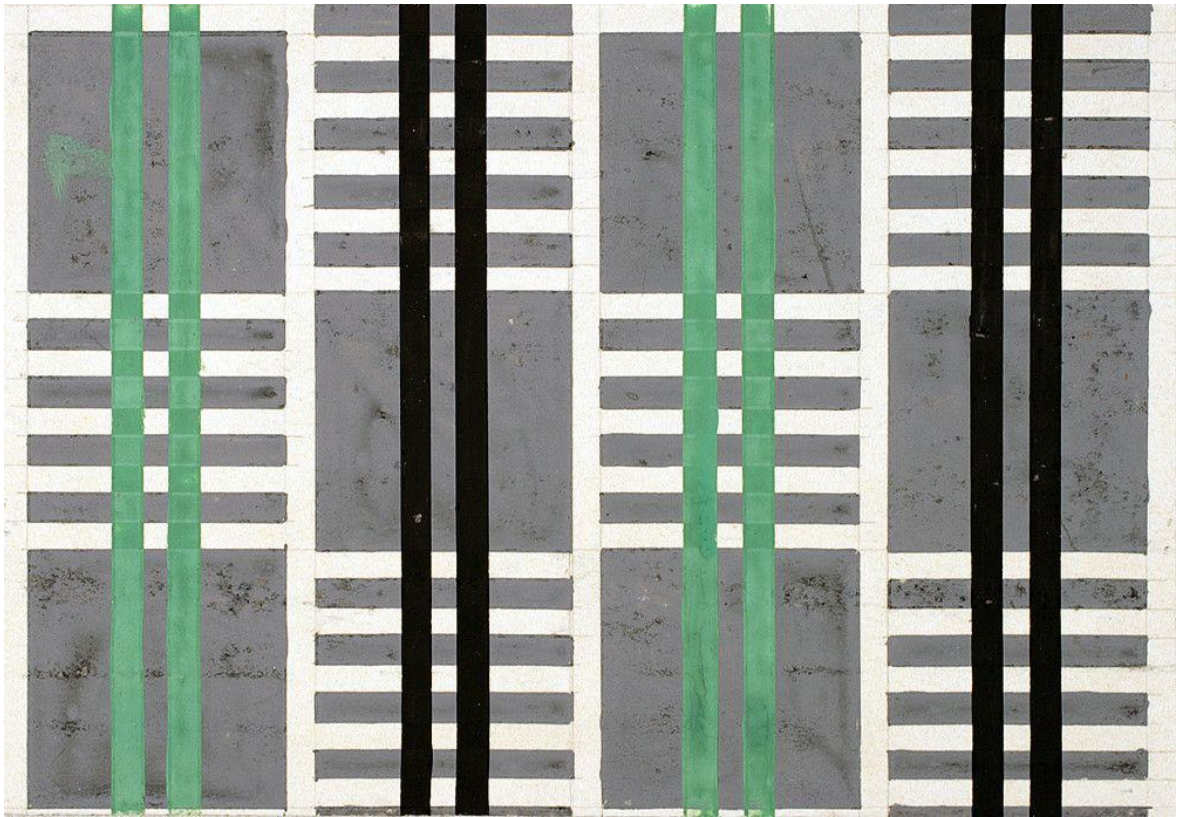

Fig. 15c. Varvara Stepanova. Dessin pour le tissu. 1924.

Gouache sur papier. 12 × 18 cm. Collection privée.

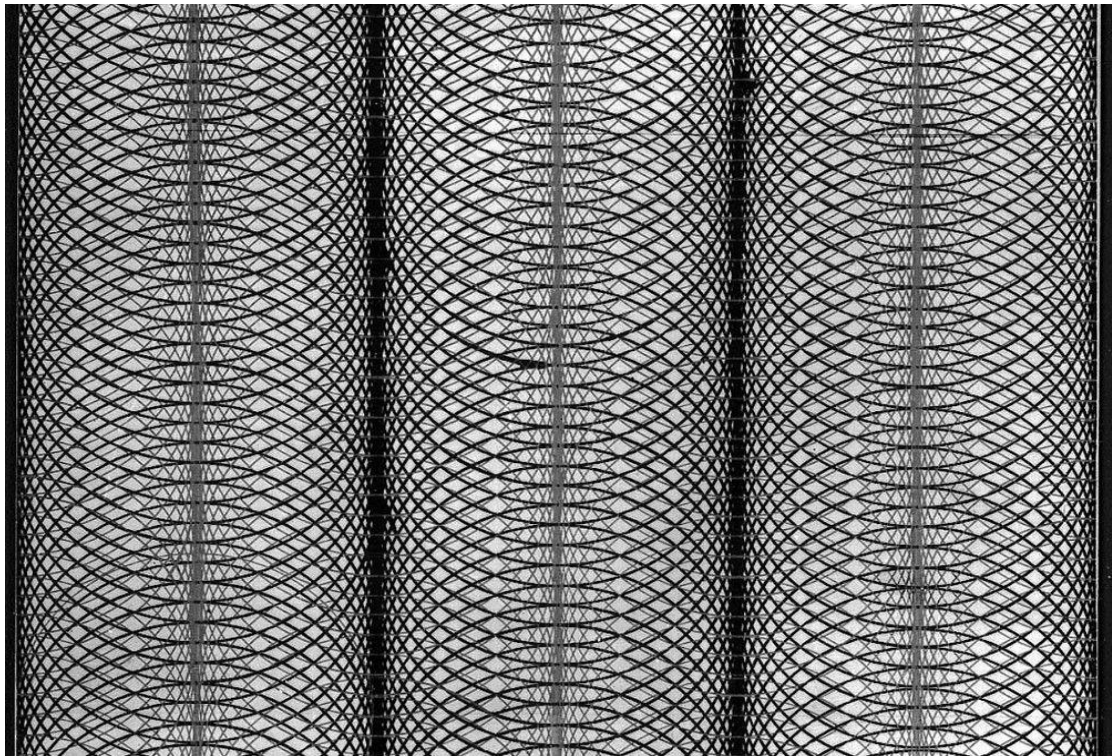

Fig. 15d. Alexander Rodchenko. Dessin pour le tissu. 1924.

Gouache et encre sur papier. 19 × 24 cm. Collection privée

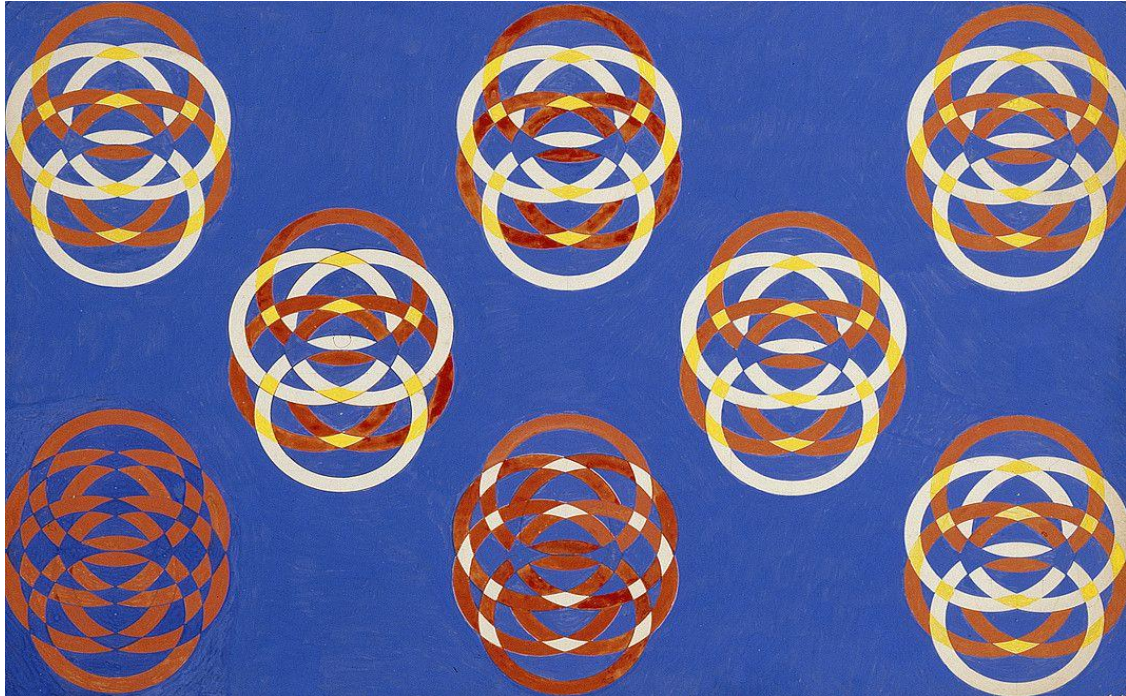

Fig. 15e. Varvara Stepanova. Dessin pour le tissu. 1924.

Gouache sur papier. 36,4x52,8 cm. Le Musée de A. Pouchkine. A.S. Musée des collections privées

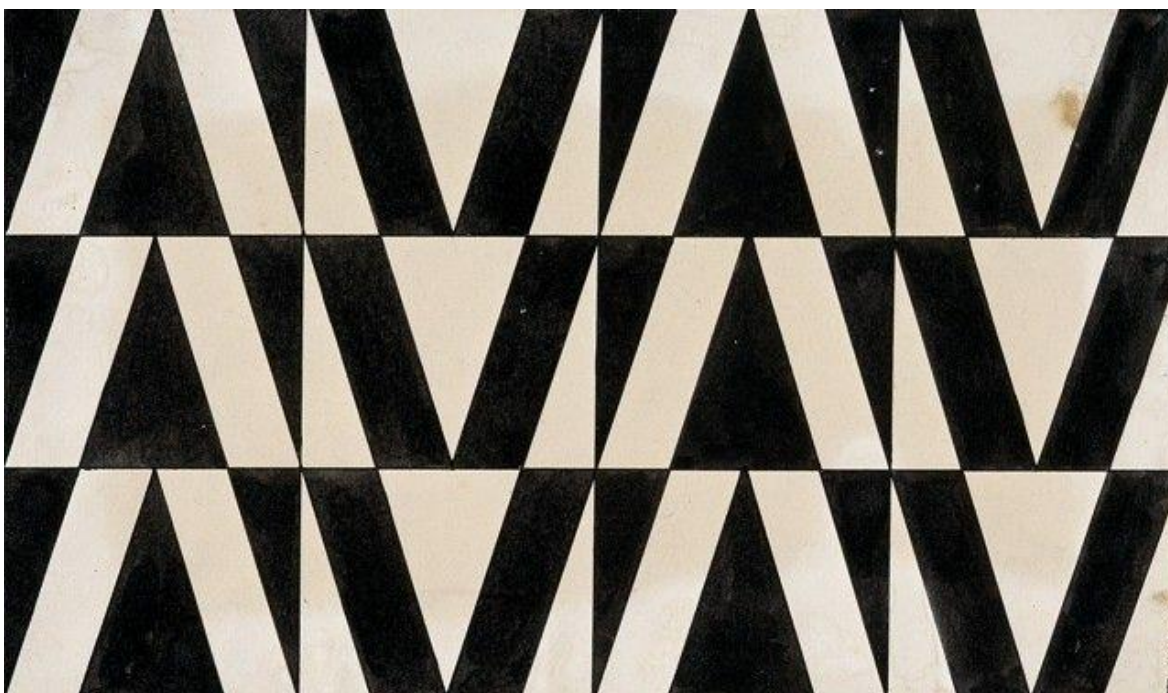

Fig. 15f. Lyubov Popova. Dessin pour le tissu. 1923-1924.
Encre sur papier. 15x24 cm. Le Musée d'Etat « Tsaritsyno »

Fig. 15h. Varvara Stepanova. Dessin pour le tissu. 1924.
Gouache sur papier. 31,5x37 cm. Collection privée

ПОЛЕВОЕ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СОВХОЗЕ «ГИГАНТ»

АНАЛИЗ ЗЕРНА В ЛАБОРАТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИ СОВХОЗЕ «ГИГАНТ»

Fig. 16. Magazine « l'URSS sur un chantier de construction », n ° 1, 1930, p. 42.

ТРАКТОРНАЯ КОЛОННА УСМАНСКОГО ЗЕРНОСОВОХОДА № 1

ПОДВОЗ ГОРЮЧЕГО НА ПОЛЕ В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ОБХОДЕ № 8 ЗЕМЛЕТРЕСТА (СИБИРО-КАМАЗОВСКИЙ КРАЙ)

19

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИМ. П. А. ТИШКОВА

Fig. 16a. Magazine « l'URSS sur un chantier de construction », n ° 2, 1930, p. 16.

Fig. 16b. Magazine « l'URSS sur un chantier de construction », n ° 6, 1932, p. 33.

8. Constructivisme pour la haute couture

Fig. 17. Couverture de l'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17a. Tableau No. 6. Robe de maison du foulard. l'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Investiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17b. Tableau No. 11. Costume de pionnier. l'Album « Iskusstvo v bytu »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17c. Tableau No. 19. Caftan de deux serviettes de Vladimir. l'Album « Iskusstvo v bytu »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Investiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17d. Tableau No. 20. Costume de sport. l'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17e. Tableau No. 21. Robe en toile sévère. l'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Investiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

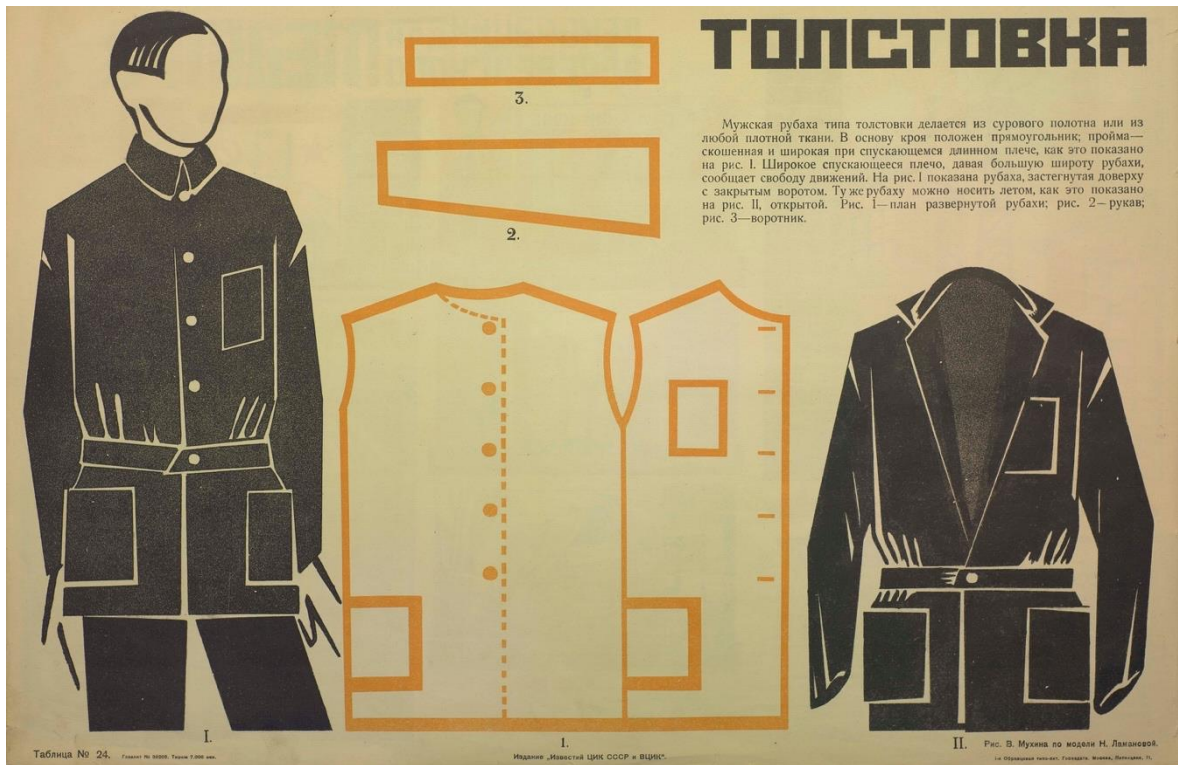

Fig. 17f. Tableau No. 24. Sweatshirt. l'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Isvestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17h. Tableau No. 26. Robe d'été. 1'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Isvestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17j. Tableau No. 27. Robe pour la rue et pour le travail. l'Album « Iskusstvo v byty »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17i. Tableau No. 28. Manteau de tissu de soldat. l'Album « Iskusstvo v bytu »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 17k. Tableau No. 29. Robe d'école. l'Album « Iskusstvo v bytu »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 171. Tableau No. 32. Des chapeaux. l'Album « Iskusstvo v bytu »

Iskusstvo v bytu : 36 tablits [Art dans la vie quotidienne: 36 tables], red. par Yan Tugendkhol'd, Moscou, Izdaniye « Ivestiy TsIK SSSR i VTsIK » [Édition du Comité exécutif central des Izvestia de l'URSS et du Comité exécutif central de toute la Russie], 1925, 39 pages. (Supplément au magazine « Krasnaya Niva », 1925). (En Russe).

Fig. 18. Lyubov Popova. Un croquis d'une robe d'été avec des dessins de cercles.

URSS, papier, encre, aquarelle.
Moscou, 1923-1924. Musée d'Etat « Tsaritsyno »

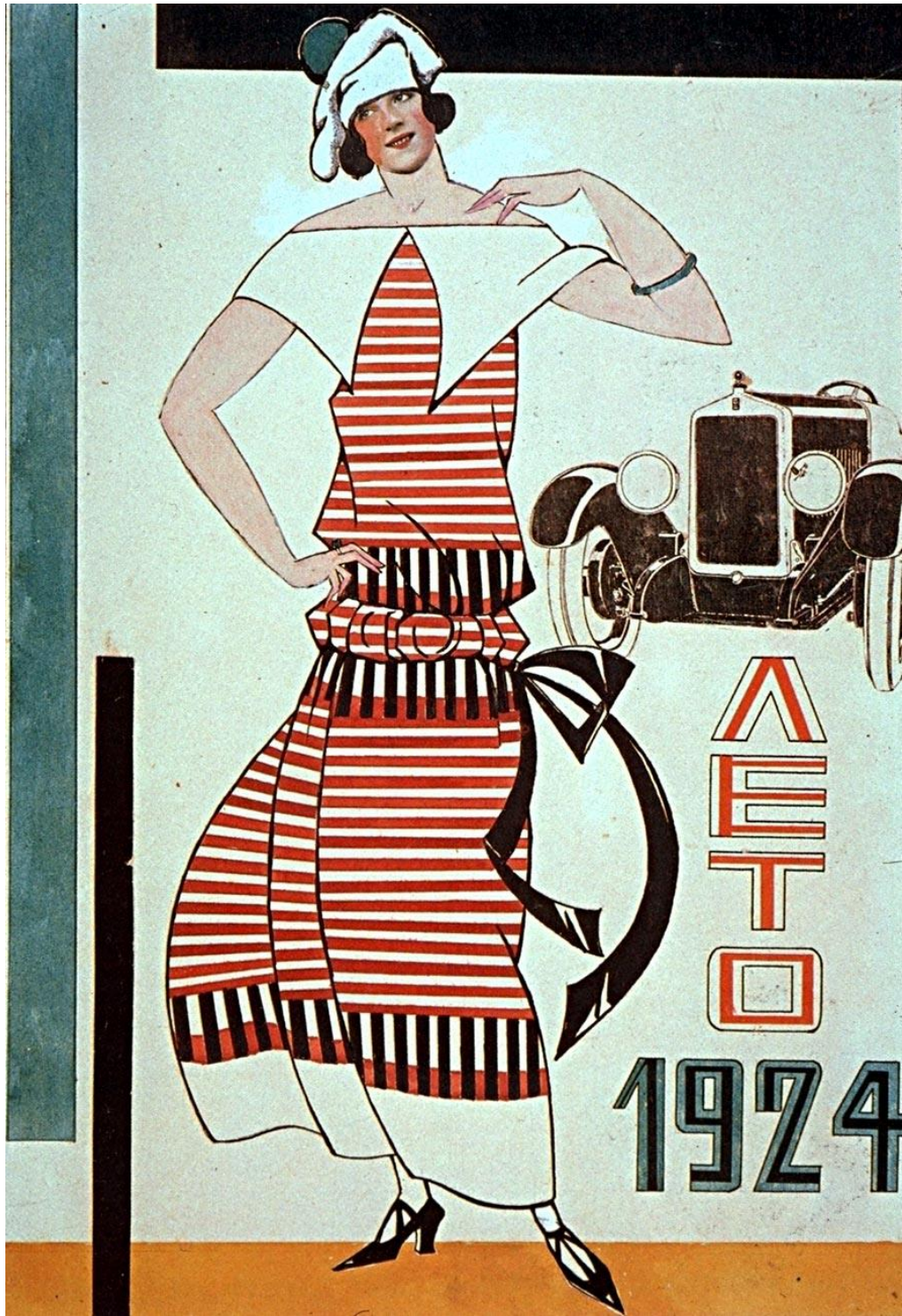

Fig. 19. Lyubov Popova. Décoration de vitrine, 1924.

Fig. 20. Alexander Rodchenko, Brik Lilya, Affiche publicitaire soviétique

« Leningiz: des livres sur toutes les branches du savoir », 1925

Fig. 21. Alexander Rodchenko. Lilya Brik dans une robe dorée. 1924.

Collection privée, Moscou

