

ТРАДИЦИИ КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА В ИСКУССТВЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МОДНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Загребина Наталья Михайловна,

доцент,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
Екатеринбург, Россия, e-mail: n.zagr@mail.ru

УДК 745
ББК 85.126

Аннотация

В статье рассматривается влияние народных традиций на формирование одного из направлений этнического стиля – «пэчворк». Анализируются модные коллекции одежды современных дизайнеров на предмет применения традиционных элементов народного искусства.

Ключевые слова:

этнический стиль, дизайн, лоскутное шитье, пэчворк

В современном пространстве мировая мода является зеркалом, отражающим события, происходящие в обществе. Несмотря на процессы глобализации и интеграции ценностей различных культур, влияние традиционных ценностей все же остается весьма ощутимым и проявляется как на уровне сознания и самосознания, так и в повседневной жизни. Цель данного исследования – рассмотрение костюма как связующего звена между прошлым и будущим на основе традиций.

Традиция – часть культурного наследия, имеющая положительную оценку как нечто значимое, актуальное для бытия, и сам процесс такой оценки, последующего усвоения, а также механизм межпоколенной передачи. Зачастую традиция, ушедшая на некоторое время на второй план культуры, активизируется через поколение в виде инновации. В умении усваивать инновации, превращая их в традиции, и состоит жизнеспособность искусства, в частности дизайна. О том, что инновация превратилась в традицию, можно говорить тогда, когда в памяти социума стирается момент введения инновации и впечатления об этом событии становятся принадлежностью истории [1]. Одним из отражений облика культуры выступает костюм как информативная знаковая система, в которой присутствуют и базовые, и подвижные, постоянно меняющиеся элементы. Это позволяет рассматривать одежду и как отличительный признак этнической культуры, и как атрибут современной моды. В последнее время происходит взаимопроникновение этих уровней, что выражается в появлении так называемого «этнического» модного стиля. [2].

Этнический стиль в костюме – общее название некоторых стилей в одежде, основанных на использовании традиционного костюма различных народов мира и его элементов – кроя, системы украшений, орнамента и т. п. [3]

Интерес к этническим культурам способствует возрождению гармоничного образа в новых современных формах. Многовековые традиции возвращаются сегодня в виде новаций. «Давно забытое старое» становится актуальным. Прекрасными источниками для современных

коллекций дизайнеров выступают культуры различных этносов и этнических групп, которые хранят богатый опыт традиций и многовековой истории. Одним из таких примеров является обращение современных дизайнеров к искусству лоскутного шитья – способу создания единого текстильного полотна при сшивании его из отдельных лоскутков ткани. При помощи старинной техники появляется возможность найти новые формы выражения своих творческих идей. С давних времен лоскутное шитье было одним из проявлений индивидуальности, творческим выражением художественного вкуса и практических умений; с течением времени оно приобретает все большее распространение и известность. Характерная особенность данной техники – использование для изготовления одежды различных отрезков ткани, подобранных в определенной гамме цветов и сочетаемых между собой по фактуре, пластике. Перед тем, как собрать единое полотно, лоскутам придают нужную геометрическую форму; из этих заготовок составляется цельное полотно для будущего изделия [4].

В начале XX в. известная французская художница, иллюстратор моды и дизайнер текстиля Соня Делоне (*Sonia Delaunay, 1885–1979*) создает цветные фрагменты композиций из лоскутов тканей – «симультанные контрасты» (явление, при котором наш глаз при восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления дополняющего цвета, и если такового нет, то симультанно, т.е. одновременно, порождает его сам). Эти эксперименты впоследствии стали основой для разработки моделей платьев, жакетов с ритмичной геометрической аппликацией. Следует отметить, что эту идею художница привнесла из своего первого швейного опыта, когда изготовила лоскутное одеяльце по собственному эскизу для своего сына [5].

Для собственного модного дома Соня Делоне создает модели в духе времени, предназначенные для женщин, – минималистичные пальто, платья и юбки прямого кроя. Яркие, ритмичные геометрические орнаменты, созданные на основе традиций прошлого, становились сенсацией для создателей тканей эпохи стиля ар-деко (рис. 1, 2).

Впоследствии многие художники вслед за мастерами авангарда продолжили экспериментировать и открывать новые возможности пэчворка. Это англоязычное название распространилось в 1970-е гг. с появлением моды на этот вид рукоделия [3]. В 60-е годы XX в. в молодежной моде этника приобрела новую смысловую нагрузку. Следование этнической моде стало одной из форм социальной активности молодых людей, а приобщение к культурной традиции – движущей силой объединения, источником пробуждения в человеке его возможностей. Этноэлементы в костюме стали воплощением мировоззрения, принципов, интересов. Одинаково привлекательны и современны были этнические элементы костюма и декоративно-прикладного искусства своей родины и далеких экзотических стран. Их объединяла нарядная декоративность, праздничность. Молодое поколение впервые воспринимает этнику в костюме как средство межкультурной коммуникации [6]. В этот период на гребне популярности фольклорного стиля в одежде (с началом эпохи хиппи) Ив Сен-Лоран (*Yves Saint Laurent, 1936–2008*) вводит в моду романтические лоскутные платья. Благодаря простому крою, популярному в те годы, силуэт платья наполнялся пестрой мозаикой этнических мотивов в сочетании с крупноузорными тканями и яркими лентами, создавая оригинальные эффекты. Текстильные полотна состояли из отдельных кусочков тканей прямоугольных либо треугольных форм разных орнаментов, ярких расцветок, поддерживая новый стиль (рис. 3).

В наши дни этнический стиль нельзя назвать лидирующим, но он прочно занял свое место в мире моды. Этнические мотивы присутствуют в коллекциях haute couture из сезона в сезон. Композиционные приемы лоскутных мозаик используются современными дизайнерами как творческий метод создания новых коллекций. Пэчворк идеально демонстрирует состояние современности, выражая в одежде индивидуальность, аутентичность, творческий характер ее владельца. На первый взгляд может показаться, что стиль лоскутного шитья в одежде основан

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

на практичности, ведь основу этой техники составляют разномасштабные отрезки (остатки) ткани, собранные между собой. Сегодня швейная промышленность имеет достаточно современных ресурсов для создания огромного ассортимента изделий из различных типов тканей. Выпускаются материалы с принтом, имитирующим лоскутное шитье. И уже не нужно долго и кропотливо сшивать кусочки ткани. А сочетание лоскутного принта и струящейся легкой ткани придает образу новое, современное звучание. На первый план выходят именно декоративная составляющая лоскутного шитья, его творческий потенциал, способность к индивидуализации. Именно поэтому дизайнеры постоянно обращаются к технике лоскутного шитья, создавая на ее основе цельные изделия или применяя ее как декоративный элемент. Этот тренд активно проявляется в модных коллекциях одежды. Анализируя коллекции современных дизайнеров, можно отметить определенные приемы построения коллекций в стиле пэчворк.

В первую очередь, это выполнение изделия целиком в технике лоскутного шитья. В этом случае полотно заполняется ритмично подобранными по форме кусочками ткани симметрично в полном соответствии с его традиционными схемами, либо хаотично – составляется композиция из разнообразия форм. Коллекция итальянского модного дома Fendi (весна – лето 2013) стала воплощением графичности в оригинальных цветовых сочетаниях. Линия одежды, созданная Карлом Лагерфельдом (*Karl Otto Lagerfeld*), привлекает внимание своей геометрией. Геометричные формы и четкие линии прослеживаются во всем: прямоугольный и трапециевидный силуэт, квадратные накладные карманы, геометрия принта на одежде и аксессуарах, очки многоугольной формы, кожаные и меховые сумочки в форме куба. Отдельные жакеты выполнены из собранных в технике пэчворка в единое полотно тонких полосок ворсистой ткани и создававших эффект 3D рисунка (рис. 4, 5).

В коллекции итальянского бренда *Valentino* (осень – зима 2014–2015) многие изделия выполнены из отдельно сшитых цветных квадратов, чередующихся с яркими геометрическими принтами. В этой коллекции стоит обратить внимание на пальто в желто-красно-черной цветовой гамме. Текстильным полотном для его создания послужило не что иное, как собранные воедино по принципу схемы «ананас» (или «русский квадрат», у разных народов свое название) тонкие полоски ткани. Такой прием сборки известен уже более двух веков (рис. 6). Платье из полотна по схеме сборки «шестиугольники» наблюдаем в коллекции (весна – лето 2013) английского дизайнера Джаспера Конрана (*Jasper Conran*). Стоит отметить, что эта техника сборки особенно популярна у японских мастеров лоскутного шитья и выполняется исключительно вручную (рис. 7).

Еще один из ярких примеров демонстрации «лоскутной» одежды – осенне-зимняя коллекция 2015 бренда *Etro*. Дизайнер Вероника Этро (*Veronica Etro*) – креативный директор дома моды – в поисках новых идей для своей коллекции в стиле пэчворк вдохновилась уникальными орнаментами ковров и гобеленов и воспроизвела настоящие головоломки, соединив в единое различные по фактуре материалы: шелк и кожу, замшу и бархат, атлас и кружево, а также ткани с тщательно проработанными принтами. Чтобы не отвлекать внимание от получившихся «мозаик» из множества разных материалов, были выбраны простые и «чистые» силуэты: туники и брюки свободного кроя, прямые по силуэту жакеты, платья-футляры и длинные в пол платья-колонны (рис. 8).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

В отличие от *Etro* в лоскутной геометрии коллекции бренда *Salvatore Ferragamo* мозаика полотна строится на единстве качества ткани: либо шелк и атлас, либо шерсть или мех. Форма, пластика линий, графика лоскутов соответствует мотиву коллекции – рисунку кинетических картин двадцатых и тридцатых годов прошлого века – и подчеркивается цветовой палитрой – это оттенки, свойственные осеннему лесу: насыщенно-красный, охра, древесный коричневый, черный (рис. 9, 10).

Текстурные лоскутные приемы с необработанными срезами по краям из джинсовой ткани присутствует в эпатажной коллекции (*осень-зима 2015–2016*) итальянского бренда *Moschino* (рис. 11); такой же прием – в романтической коллекции испанского бренда *Loewe* на показе в Париже (*осень – зима 2018–2019*) (рис. 12).

Дизайнер Антонио Маррас (*Antonio Marras*) применяет технику лоскутного шитья в качестве акцента на какой-либо части модели одежды или аксессуара. В его коллажах, выполненных из тканей разных цветов и фактур, органично переплетаются твид, бархат, плюш и парча в зимних коллекциях, сочетаются лен, шелк, муслин и органза в летних. Игра тканей и фактур, создание своеобразной цветовой палитры – его отличительный признак, который он использует на отдельных частях кроя костюма – полочка жакета, центральная часть юбки, кокетка платья и т.д., акцентируя на этом внимание зрителя (рис. 13).

На основе этнических традиций технологически сложных приемов пэчворка дизайнерами разрабатываются авторские ткани с крупными принтами, имитирующими те или иные приемы создания единого текстильного полотна из лоскутов ткани, имитирующие лоскутные мозаики. В круизной коллекции французского модного дома *Givenchy* 2013 года представлены несколько вечерних вариантов – длинные лаконичные платья в пол, жакеты и блузки из тканей, сочетающих в своем орнаменте «восточный огурец» (пейсли) в красно-сине-золотой гамме и черно-белую симметричную геометрию из крупных квадратов, напоминающих мозаику (рис. 14). Итальянский дом моды *Gucci* предлагает платья прямого силуэта из шелкового крепдешина с хаотичной игрой растительного орнамента на геометризованных однотонных

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис.12

Рис. 13

гармонично сочетающихся фонах теплых и холодных оттенков (рис. 15). Немецкий дизайнер Килиан Кернер (*Kilian Kerner*) включил в свою весенне-летнюю коллекцию 2016 изделия из жаккарда. Четкие линии конструкций, безупречный крой и простота силуэтов сочетались с оливково-голубой гаммой материала, напоминающего лоскутное покрывало, состоящее из множества прямоугольников и квадратов, собранных вместе (рис. 16). Геометричные принты в стиле пэчворк присутствуют и в коллекции российского дизайнера Екатерины Смолиной (*Ekaterina Smolina*) (рис. 17).

В коллекции французского Дома моды *Christian Dior* используется оригинальный крупномасштабный принт ткани, выполненный по принципу лоскутной техники «крейзи». Свое название («крейзи» – сумасшедший, чокнутый, безумный) данная техника оправдывает хаотичной композицией орнамента, состоящего из лоскутков из так называемых «дорогих» тканей (парчи, бархата, шёлка) произвольной формы. Швы, соединяющие лоскуты, поверх дополнительно декорируются вышивкой, присутствует декоративная фурнитура (рис. 18).

Таким образом, анализируя одно из направлений этнического стиля в costume, можно сделать вывод, что процессы глобализации не оставляют незатронутой и современную моду, но наряду с этим влияние традиций остается весьма ощутимым. Несмотря на новые технологии и материалы, новые форматы общения, интерес дизайнеров к истокам народных традиций не иссекает. Шаблонный взгляд на лоскутное шитье как технику ремонта устаревших и изношенных вещей ушел в прошлое. Сегодня это дорогостоящие экстравагантные модели для уверенных в себе. Можно сделать вывод, что неизбежное влияние глобализации на современный костюм сопровождается всплеском этнического индивидуализма.

рис. 14

рис. 15

рис. 16

рис.17

рис.18

Библиография:

1. Чернявская, Ю. Народная культура и национальные традиции / Ю. Чернявская. – М., 1998.
2. Чиркова, Н.В. Этнические образы в современном костюме: традиции и новации / Н.В. Чиркова // Национальное культурное наследие России: региональный аспект: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. (Самара, 29 марта 2017 г.) / Под ред. С.В. Соловьевой. – Самара: Изд-во Самар. гос. ин-та культуры, 2017.
3. Балдано, И.Ц. Мода XX века: Энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 400 с.: ил.
4. Зайцева, О. Лоскутное шитье: практ. рук-во / О. Зайцева – М.; СПб: АСТ; Астрель-СПб, 2007. – 108 с.
5. Васильев, А. Судьбы моды / А. Васильев. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 69 с.
6. Герасимова, Ю.Л., Катава, С.Б. Этнический стиль в моде. Исторический и современный контекст / Ю.Л. Герасимова, С.Б. Катаева // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: мат-лы XIII Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2014. С. 19–21.
7. Блэкмен, К. 100 лет Моды в иллюстрациях / К. Блэкмен. – М.: КоЛибри, 2012. – 384 с.

Статья поступила в редакцию 26.11.2018

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция – На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

TRADITIONS AS A SOURCE OF CREATIVITY IN MODERN COSTUME DESIGN ART. REVIEW OF MODERN FASHION COLLECTIONS

Zagreбина, Natalya M.

Associate Professor,
Ural State University of Architecture and Art
Ekaterinburg, Russia, e-mail: n.zagr@mail.ru

Abstract

The article considers the influence of folk traditions on one of the areas in ethnic style - patchwork. The article reviews garment collections created by modern designers with reference to the application of traditional elements of folk art.

Keywords:

ethnic style, fashion, design, tradition, patchwork.

References:

1. Chernyavskaya, Yu. (1998) National Culture and National Traditions. Moscow. (in Russian)
2. Chirkova, N.V. (2017) Ethnic Images in Modern Costume: Traditions and Innovations. In: National Cultural Heritage of Russia: Regional Aspect. Proceedings of the 5th National Research-to-Practice Conference (Samara, March 29th, 2017). Samara State Institute of Culture. (in Russian)
3. Baldano, I.Ts. (2002) 20th Century Fashion: Encyclopedia. Moscow: OLMA-PRESS. (in Russian)
4. Zaitseva, O. (2007) Patchwork: a practical guide. Moscow, Saint-Petersburg: AST; Astrel-Saint-Petersburg. (in Russian)
5. Vasilyev, A. (2013) The Destinies of Fashion. Moscow: Alpina Non-Fiction. (in Russian)
6. Gerasimova, Yu.L., Katayeva, S.B. (2014) Ethnic Style in Fashion. Historical and Contemporary Context. In: Visual Culture: Design, Advertizing, Information Technologies. Proceedings of the 13th International research-to-practice conference, p. 19–21. (in Russian)
7. Blackman, C. (2012) 100 Years of Fashion Illustration. Translated from English by T.Zotina. Moscow: CoLibri (in Russian). (in Russian)