

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В КОСТЮМЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

¹Радыгина Т. А. , ¹Тимофеева М. Р.

¹ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» Омск, Россия (644099, Омск, ул. Певцова, 13), e-mail: rector@omgis.ru

Целью данной статьи является выявить основные композиционные приёмы, формирующие определение элегантности в дизайне костюма. В статье рассматриваются основные инновационные реформы в историческом контексте в сфере женского костюма, его изменения к элегантному и изящному стилю. Представлены сравнительные характеристики десятилетий первой половины XX века, связанные с проявлением этого качества. Анализ костюма выбранного периода даёт возможность вычленить композиционные приёмы, определяющие элегантность. Мода и представление о прекрасном постоянно меняются, но элегантность всегда остается важной составляющей в формировании стиля. Это даёт возможность рассматривать элегантность, как актуальную характеристику в современном дизайне со стороны эстетической и коммерческой востребованности. Обращение к исследованию ресурсов элегантности в современном костюме поднимает вопросы новых стандартов универсальности в повседневной и нарядной одежде.

Ключевые слова: элегантность, композиционные приёмы, история моды

THE COMPOSITION METHODS DEFINING ELEGANCE IN THE SUIT. HISTORICAL REVIEW

¹Radygina T. A. ¹Timofeeva M. R.

¹Omsk university of design and technologies , Russia (644099, Omsk, 13, Pevtsova Street), e-mail: rector@omgis.ru

The purpose of this article is to reveal the main composition methods forming determination of elegance in design of a suit. In article the main innovative reforms in a historical context in the sphere of a women's suit, its change to elegant and graceful style are considered. The comparative characteristics of decades of the first half of the XX century connected with manifestation of this quality are submitted. The analysis of a suit of the chosen period gives the chance to isolate the composition methods defining elegance. The fashion and representation about fine constantly change, but elegance always remains to an important component in style formation. It gives the chance to consider elegance as the actual characteristic in modern design from an esthetic and commercial demand. The appeal to research of resources of elegance in a modern suit brings up questions of new standards of universality in casual and elegant clothes.

Keywords: elegance, composition methods, fashion history

Костюм, как любое произведение искусства, призван выполнять эстетическую функцию, удовлетворять естественные и свойственные человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. Мода и представление о прекрасном постоянно меняются, но элегантность всегда остается важной составляющей в формировании стиля. Элегантность, как и обаяние, понятие сложное. Она очаровывает и заставляет оборачиваться. Через

характеристику кроя и посадки изделия на фигуре одежда не только задает осанку, жесты, позы и другие особенности движений человека, но и формирует определенную манеру поведения в обществе[5].

Существуют разные определения элегантности. Элегантность (от фр. *élégant*, «изысканный, грациозный, утонченный, изящный») – этико-эстетическая категория, выражающая цивилизованную красоту с консервативным отсылком к классике XVIII-XIX века. Характеризуется благородной простотой, спокойствием, расслабленностью, строгостью и плавностью[7]. Элегантность как красота, благородная простота, строгость, хороший крой, изящество, чистота линий, некий аристократизм в одежде, изысканность. Изысканность, как и утонченность, воспринимается очень субъективно. В латинском языке глагол «*elegare*» – подбирать, выбирать. Костюм – это художественная система. Понятие художественной системы в его наиболее широком значении можно определить как специфически художественную разновидность исторически складывающегося типа общественного сознания и деятельности, обладающую своими содержательными компонентами и своими самыми общими особенностями художественной формы. Поэтому чтобы вычленить аспекты элегантности, необходимо провести анализ изменений и преобразований в истории костюма, связанных с проявлением этого качества. Анализ даёт возможность вычленить композиционные приёмы, определяющие элегантность в костюме.

Минувшее столетие было знаковым для всего мира искусства, красоты и моды. Начало XX века связано со многими реформами в мире моды. Первые величины в индустрии моды начала XX века – Жанна Пакен, Ворт, Поль Пуаре, Жан Пату, Мадлен Вионне, Жанна Ланвен, Габриэль Шанель и другие – смогли уловить ритм времени, позволив женщинам понять и принять новую элегантность нового века.

Благодаря английскому кутюрье Ч. Ф. Ворту пошив одежды преобразовался из ремесла в высокое искусство. Он упразднил кринолины, предложив взамен юбку со шлейфом. Жанна Пакен в 1905 году выпускает коллекцию в стиле «ампир», которая была представлена платьями с завышенной талией. Это было серьезным отклонением от традиции. Она мастерски обращается с цветом и фактурой, создавая по-настоящему эффектную одежду в классических пастельных тонах и в экзотической восточной расцветке. С 1912 по 1929 годы Пакен разрабатывает одежду для активной женщины, которая должна выглядеть элегантно в любое время. Одним из ее изобретений является платье «танго», которое совершило переворот в высокой моде. По бокам платья шли большие разрезы, скрытые под складками ткани, они давали свободу движениям во время танца, при этом сохранялся узкий силуэт. Сама Жанна любила повторять: «Я ничего не придумала, я лишь кое-что убрала». Поль Пуаре, начавший свою карьеру в ателье Ворта, в 1903 году основал свой дом моды и

освободил женщин от корсета. Он стал важной фигурой для более раскрепощенных в одежде «*femmes libérée*» (свободных женщин). Кутюрье изменил не только фасоны того времени, но и стандарты женской красоты. С желанием женщин хорошо выглядеть началась мода на тонкую спортивную фигуру, не скованную корсетом. В 1905 году Пуаре предложил рубашечный крой женского платья и наряды с ориентальными мотивами. В 1906 году Поль вводит понятие «эллинический» стиль, не требовавший ношения корсета. Чертой нового стиля стала завышенная талия, которую Пуаре вновь вернул в Высокую моду. Им были введены и другие инновации: чулки телесного цвета, бюстгальтер, яркие цвета в тканях, пояс для подвязок, короткая стрижка и многое другое. Благодаря простому и точному крою, а также геометрии в орнаменте, облегченному силуэту, целое поколение женщин почувствовало на себе изысканность и элегантность новой эстетики.

В результате отказа от корсета и сковывающих фигуру элементов одежды 10-е годы XX века являются началом эпохи «освобождения» женщин от гнета неудобных предметов туалета. Появились платья простого кроя без корсета, платья обнажающие плечи, рубашечный крой. Наиболее значимые изменения в моде происходят именно после войны. Олицетворением таких перемен стал Жан Пату. Укоротив привычные юбки в пол, он одним из первых выставил на показ женские ноги и создал не только красивую, но и удобную одежду. Благодаря Пату, элегантность проявилась и в спортивной одежде. Именно в его плиссированной юбке французская чемпионка по теннису Сюзанн Ленглен одержала победу на Уимблдонском турнире 1921 года. Вклад в эру элегантности внесла Мадлен Вионне. Мадлен ввела множество конструктивных новшеств, таким образом, женщины стали выглядеть еще элегантней: воротник-капюшон, фасон топа с завязывающимися сзади на шее бретелями, круговой крой с фигурными подрезами и вставками, фасон платья сшитого из одного отреза ткани на манер японских кимоно. В 20-е годы XX века большим успехом пользовались элегантные пижамы, созданные модельером Жанной Ланвен: лаконичные струящиеся силуэты, подчёркивающие естественную и живую пластику человеческого тела.

Важную роль в формировании нового образа женщины начала XX века сыграла Габриель Шанель. Она разрабатывала одежду, сочетающую неподражаемый шик, удобство и простоту. Ввела в обиход ткань джерси и фасоны, позаимствованные из мужского гардероба, создала костюмы с кардиганами, «брюки для яхты» в морском стиле, пляжные пижамы. И самым главным символом 20-х годов XX века, как называл американский *Vogue* в 1926 году, «Фордом в области моды» стало «Маленькое черное платье»! Мадмуазель Коко показала общественности, что цвет, ранее считавшийся исключительно траурным, может придать элегантности вечернему наряду [6]. Говоря о Домах моды начала 20-х годов XX века, можно выделить одну особенность – все дома работали в одном стиле, внося изменения в модный

силуэт с приходом нового сезона: платья с завышенной талией, платья с акцентом на линии бедер, платья с расширенной юбкой, пальто-накидки овального силуэта.

В конце 20-х годов все изменилось. Уверенными шагами в моду входит спорт и спортивные фигуры мужского типа, а женские формы начинают постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – стиль «гарсон», стройная, худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Поэтому понятие элегантность обретает иной смысл, чем десятилетиями раньше. Элегантность 20-х годов – комфортные объёмы, свобода движения – была обусловлена новыми средствами:

- лёгкий, прямоугольный силуэт;
- новая длина изделий, вытянутые пропорции;
- прибавки на свободу облегания;
- новый ассортимент;
- струящиеся ткани;
- спортивный стиль.

На смену 20-м пришло время сдержанной элегантности. Следующее десятилетие – 30-е годы – мировой кризис. В Америке начинается «Великая депрессия». В Европе, в Германии, к власти пришла партия национал-социалистов во главе с А. Гитлером, пропагандирующая перспективы возрождения великой германской империи. В Советском Союзе полным ходом идет индустриализация. Назревает Вторая мировая война. Резкое изменение образа жизни привело к изменению костюма. В Париже открываются дома моды Нина Риччи, Баленсиага, Эльза Скиапарелли. В то же время, многие дома закрываются из-за экономического кризиса. Нина Риччи, открывает собственный дом моды «Нина Риччи». Мировой финансовый кризис требовал от модниц адаптации к своим условиям, поэтому классические, элегантные, качественные ансамбли от Риччи пользовались спросом. Ее модели одежды славились своей элегантностью, утонченностью, романтичностью и женственностью. Н. Риччи достаточно было лишь одной подгонки ткани прямо на манекене, чтобы на выходе получить идеальный крой. В 1930-е годы модным направлением в искусстве был сюрреализм. Наглядным примером моделирования одежды в стиле сюрреализма являются наряды, созданные Эльзой Скиапарелли. Её девизом были «универсальность, практичность, удобство», но на самом деле она стремилась поразить новыми идеями. Именно она придумала пришивать подплечники к дамским платьям, чтобы силуэт стал выглядеть более вытянутым, а талия – стройнее. Благодаря ей в женском гардеробе появились брюки-юбка, отдельный купальник, костюм «шести предметов»: капсула, ансамбль из платья (снизу – платье, сверху – фрак). Ещё один гений элегантности XX века – Кристоаль Баленсиага. За чистоту линий и безупречные образы его работы называли произведениями искусства. Мадмуазель Коко

Шанель говорила: «Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные – просто дизайнеры». Модельер, который никогда не использовал подложки для бюста или бедер. Идеи для вдохновения он находил в творчестве Сурбарана, Веласкеса, Гойи. Произведения этих художников задавали цветовую гамму и крой. Совершенство и элегантность туалетов, подчеркивали огромные воланы, шлейфы и драпировки. Даже во время и после войны, когда кругом была разруха, модельер не утратил свою актуальность, и был первым модельером Парижа. Подводя итог десятилетия, можно выделить следующие композиционные особенности в формировании элегантного образа 30-х гг.:

- четко-выверенный вытянутый силуэт;
- точные пропорции, совпадающие с пропорциями человеческого тела;
- баланс открытых и закрытых участков тела;
- крой с акцентом на функциональность и свободу движения;
- выразительные декоративные элементы: воланы, банты, рюши, драпировки;
- акцент на женственных стилеобразующих элементах;
- колористическая нюансировка.

Все изменилось с началом Второй мировой войны. Страны переводили экономику в статус военного положения и сокращали объемы выпуска тканей, косметики, обуви. На смену пышным юбкам, бантам и воланам пришел функционально-минималистичный стиль – милитари. Теперь в моде простые прямые юбки до колен, доминирующие цвета – хаки, коричневый темно-бордовый, темно-синий, а также ткани с мелким рисунком. Плечевой пояс костюма становится выше и шире. Жак Фат – новое имя в индустрии моды конца 40-х гг., в совершенстве владеющий техникой кроя, вводит оригинальные молодежные модели одежды. Широкие плечи и объемные карманы подчеркивают горизонтальные линии моделей, особый акцент делается на тонкой талии. Клэр Макэрделл, дизайнер из США, представила линию практичной, новаторской спортивной одежды простого кроя из хлопчатобумажных тканей и шерстяного джерси. Война не повлияла на желание женщин выглядеть элегантно.

Отличительные черты элегантности 40-х годов:

- силуэт графичный, умеренный: зауженный снизу, расширенный кверху;
- изящные, скромные, сдержанные декоративные детали: небольшие воротнички, манжеты, подплечники;
- подобные пропорции;
- сдержанная цветовая гамма, монохром;
- стиль спортивный, милитари;

- лаконичность.

С окончанием войны женщины, как никогда, хотели быть слабыми, беззащитными, красивыми, утонченными. Кристиан Диор предложил новый женственный стиль «new look». Благодаря этому стилю женский костюм обретает утонченные плавные линии, в которых подчеркивалась тонкая талия, пышная грудь, королевская осанка и покатые плечи. Наступает период новой элегантности, спокойных тонов. Юбер де Живанши производит сенсацию комбинацией оригинальной конструкции и недорогих тканей. Живанши называли человеком с огромным вкусом и сдержанной элегантностью.

50-е годы – это последний период высокой моды от кутюр, который создавал образ женственной, сексуальной, роскошной и богатой женщины. Отличительные черты элегантности 50-х:

- силуэт – песочные часы;
- чистота и изящество линий;
- сближенные цветовые сочетания;
- соподчинённость деталей в костюме;
- вытянутые пропорции.

Изучив изменения женского костюма за период с 1900 – 1950 годов можно выделить общие композиционные приёмы, определяющие элегантность в костюме:

- лаконичный силуэт (прямой или полуприлегающий);
- классические пропорции, приближенные к пропорциям фигуры человека;
- чистота и изящество линий, соподчинённость деталей;
- продуманный крой с элементами зрительных иллюзий (подчеркивающий достоинства, либо скрывающий недостатки фигуры);
- сближенные цветовые гармонии;
- качество материала.

Эти же композиционные приёмы работают в современной моде. Это даёт возможность рассматривать элегантность, как актуальную характеристику в современном дизайне со стороны эстетической и коммерческой востребованности. Таким образом, обращение к исследованию и применению ресурсов элегантности в современном костюме поднимает вопросы новых стандартов универсальности в повседневной и нарядной одежде.

Список литературы:

1. Васильев А. А. Красота в изгнании: творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода/ Александр Васильев. – Изд. 5-е, доп. – М.: Слово/Slovo, 2005. – 480 с.
2. Васильев А. А. Судьбы моды/ Александр Васильев. – М.: Альпина, 2009. – 464 с.
3. Васильев А. А. Этюды о моде/ Александр Васильев. – М.: Альпина, 2008. – 560 с.
4. Пуаре П. Одевая эпоху./ Пер. с фр. Н. Ф. Кулиш.// Предисловие и фотографии А. А. Васильева. – М.: Этерна, 2011. – 416 с.
5. Ильиных А.С., Черныш И.С., Тимофеева М.Р. Взаимодействие стиля и поведения человека на примере коллекции омских дизайнеров «Зелёная трава, серый дым» // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 2.; URL: <http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=15240> (дата обращения: 25.06.2016).
6. Радыгина Т. А. История элегантности на примере домов моды начала XX века // В сборнике: Молодёжь, наука, творчество. XIV межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов с международным участием. – Омск: ОмУДТ, 2016. – 211 с.
7. Тимофеева М. Р. Процессы культурной идентификации в дизайне костюма. В сборнике: Сибирская этника. Преимственность межкультурных коммуникаций. Материалы всероссийской научной конференции под общей редакцией Д.П. Маевского. 2013. С. 94-96
8. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Элегантность](https://ru.wikipedia.org/wiki/Элегантность).

Сведения об авторах:

1.Радыгина Татьяна Александровна¹, +7 913 148 91 93, 644099 Омск, ул. Красногвардейская 9, ФГБОУ ВО ОмУДТ, магистрант, художественно-технологический факультет.

Адрес для переписки: raduga_tat@mail.ru

2. Тимофеева Марина Рафаиловна¹, +7913 6519867, 644010 Омск, ул. Ленина 47/9, профессор кафедры «Дизайн костюма» ФГБОУ ВО ОмУДТ, профессор, член союза дизайнеров России.

Адрес для переписки: marina.marina.timofeeva@gmail.com

Шифр основной специальности: 54.04.01