

Г.Г. Харьковская

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТИЛЯ АМПИР В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ

The article deals with influence of style the empire style on modern lady's wear. There are the modern youth dress with use of elements of style an empire style.

Дизайнеры одежды обращаются к историческому костюму, к моде прошлых лет и даже столетий как неисчерпаемому источнику вдохновения при создании современных коллекций. Всемирно известный модельер John Galliano в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что мода прошлых столетий – для него главная муза и тема для вдохновения [6]. В последних коллекциях праздничных, вечерних нарядов для торжественных случаев Bill Blass, Martine Sitbon, Stella McCartney и другие кутюрье явно цитируют хорошо известный стиль ампир.

Целью данной работы является создание конкурентоспособного молодежного платья в стиле ампир, для чего следует напомнить историю возникновения и характерные черты этого стиля.

Стиль ампир в искусстве и одежде зародился в начале XIX в.

После революции (1789-1794 гг.) во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся муслиновых одеждах, в сандалиях по античному образцу, с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским – в прическе «а-la Titus» – короткой, гладкой или слегка завитой [2, с. 29].

В 1799 г. Наполеон Бонапарт провозглашает себя консулом, а в 1804 г. – императором. Во Франции формируется ампир (от фр. *empire* – «империя») – торжественный и величественный стиль, который в качестве государственного, официального быстро распространяется по Европе. В облике архитектурных сооружений и в интерьерах варьировались мотивы императорского Рима с атрибутами власти, военного триумфа и процветания: лавровые венки, гирлянды цветов переплетались с копьями, мечами, шлемами, факелами. Грифоны, львы, орлы, лебеди превращались в опоры столов, кресел, диванов. Бронзовые фигурки египтянок, крылатых гениев, муз и граций украшали часы, канделябры, каминь. Всюду царили симметрия и строгий, торжественный ритм.

В новое столетие женщины вошли, не изменив античной моде, столь выгодно подчеркивающей красоту тела и благородное изящество движений. Дам называли не иначе как «прекрасные богини» [4, с. 187]. Модные фасоны менялись часто (с 1804 по 1814 г. – еженедельно), но силуэт и пропорции оставались неизменными: маленький лиф, очень высокая талия (под самой грудью), декольте, ниспадающая юбка (рис. 1).

Рис. 1. Платья в стиле ампир. XIX в.

Силуэт требовал сохранения античного величия и стройности, поэтому к концу первого десятилетия XIX в. возвращаются корсеты. Шлейф, создаваемый кроем, придававший фигуре больше изящества и подвижности, вскоре исчез – согласно императорскому указу его имели право носить только принцессы. Самая характерная форма рукава – фонарик, даже длинный и узкий рукав заканчивался фонариком у плеча. Появляется новый фасон – мамелюк: широкий рукав, собранный в нескольких местах лентами [4, с. 190]. С одеждой в стиле ампир носили кожаную обувь без каблуков [8].

Прически из коротких волос а-ля Титус и а-ля Каракалла, вошедшие в моду после того, как революция «свергла» аристократические парики, украшались, как в античности, лентами и диадемами. Пучки волос, собранные на греческий манер, укреплялись золотыми шпильками, сетками [4, с. 187].

Следующая моде женщина должна была иметь 365 шляпок, разнообразных по форме, – и береты, и цилиндры, и тюрбаны, и шляпы, похожие на шлемы, а также чепцы и капоры, которые украшались вуалями.

Стремление подражать гречанкам и римлянкам, всегда дополнявшим наряд большим покрывалом, породило страсть к шалим. Самыми модными и дорогими были прямоугольные, реже квадратные шали из шерсти тибетской козы – кашмирские, одноцветные, с широким узорчатым бордюром. Англичане еще в XVIII в. начали привозить их из Индии [4, с. 190], а позже наладили производство более дешевых подделок. Когда шали производились уже в огромном количестве, ими стали обивать мебель и использовать для драпировок. Производство шалей во Франции началось около 1805 г., до этого преобладали шали из Египта [5].

Двор императора в Париже блистал сказочной роскошью. Считается, что законодательницей моды в стиле ампир была Жозефина – первая супруга Наполеона [8]. Многие туалеты Жозефины выглядели необычайно: платье, покрытое лепестками роз, нашитых на тончайшую кисею; платье из перышек экзотических птиц, прикрепленных к основе жемчужинами; платье из тончайшего тюля, усыпанное звездочками [4, с. 189].

Коронация Наполеона и Жозефины была величественным спектаклем. Наполеон напоминал римского императора. Белое шелковое коронационное платье его супруги – модного «греческого» силуэта, со шлейфом и глубоким декольте – определило придворную моду и на время правления Наполеона, и на последующие годы. Свободные формы одежды времен Великой французской революции уходят в прошлое. С провозглашением Наполеона императором все более явственно становится тяготение к строгости костюмов прежних монархий.

Платья отличались простотой силуэта, изяществом отделки и обилием украшений. Дамы появлялись в свете в нарядах из тонких светлых материй, затканых по низу античными орнаментами, золотом и серебром, с накладными шлейфами из бархата (трэн), в блеске золота и

драгоценных камней. Из украшений к нарядам в стиле ампир выбирали жемчуг (искусственный и натуральный), камеи, перстни, кольца и ожерелья, которые оборачивали вокруг шеи несколько раз, множество браслетов (и на ногах, и на руках), диадемы и серьги с подвесками [8].

Рис. 2. Жан Огюст Доминик Энгр. Мадемуазель Каролина Ривьер. 1805 г.

Поскольку рукава были короткими, носили длинные, до плеч, белые, нежно-зеленые или палевые лайковые перчатки (рис. 2). В костюмах придворных дам мягкий, пластичный силуэт нарядов в стиле мадам Рекамье сменяется силуэтом графически устойчивым. Платье надевают уже не прямо на тело, а на нижние юбки [4, с. 188].

«Реставрация» – не только в политической истории Европы, но и в истории моды – означает сознательное возвращение к ранее существовавшим формам. Длинные гладкие платья с высокой талией, преимущественно белые, с вышивкой цветным шелком или более изящной белой гладью по нижней кромке юбки носили еще в 1820 г. Однако теперь платье стало короче, приобрело трубчатую форму благодаря прямому крою, на нем прибавилось оборок и бантов, а талия поднялась едва ли не до плеч. Вверху платье закрывало шею, которую туго охватывали плотные брыжи; плечи подчеркивались маленькими шарообразными рукавами, к которым прикреплялись длинные трубчатые рукава, закрывающие руку до кончиков пальцев (рис. 3). У более легких нарядных платьев для танцев и визитов часто были короткие рукава с буфами, а на оголенные руки надевали длинные кожаные или матерчатые перчатки. У женщин снова появилось желание выглядеть более стройными; созданию такого впечатления способствовала высокая шляпа с цилиндрической тульей и широкими полями. Изящные остроносые матерчатые башмачки, которые подобно сандалиям времен Директории и Империи, завязывались узкими лентами вокруг лодыжек, все еще были без каблуков [2, с. 30].

Исторический анализ возникновения стиля ампир в одежде показал, что основными чертами женских платьев в начале XIX в. были глубокие вырезы лифа, завышенная линия талии, длинный подол со складками, который переходил в шлейф, рукав-фонарик с широкой манжетой. Ткань для платьев выбирали шелковую или прозрачную тонкую, под которую шилась подкладка из плотного шелка. Постепенно в отделке платьев появлялись разнообразные орнаменты, вышитые гладью серебряной или золотой нитью. Спустя некоторое время шлейф исчез, подол становился все короче, открывая сначала туфли, а потом и щиколотку, декольте – менее глубоким.

Рис. 3. Платье периода Реставрации.

Рис. 4. Иллюстрация из альбома «Платья Поля Пуаре, увиденные Полем Ирибом». 1908 г.

Первым модельером нового, XX в. и выдающимся реформатором женского костюма был француз Поль Пуаре. Начиная с 1907 г. мастер предлагал клиенткам соблазнительные платья в стиле Директории, Консульства и Империи. Они не требовали использования жесткого длинного корсета, превращавшего женскую фигуру в подобие песочных часов и придававшего телу S-образный изгиб. Теперь юбки падали прямыми стройными складками: у вечерних платьев – по-прежнему до самой земли, у прогулочных и визитных – до щиколотки. Линия талии сместилась под грудь, что позволяло создать более цельный образ, сгладить переходы от одного объема к другому (рис. 4). Пуаре заставил модниц отказаться от шуршащих нижних юбок, украшенных вышивкой, мережкой и кружевами.

Впервые за последнюю сотню лет женщина получила возможность одеваться самостоятельно, без помощи горничной, шнуровавшей традиционный корсет [3, с. 226].

Фортуни Мариано (1871-1949) – дизайнер по текстилю и костюму – в своих работах не раз возвращался к стилю ампир. В 1906 г. под влиянием искусства Киклад выполнил «кносский» шарф из шелковой вуали. Употреблял его то в качестве головной повязки или тюрбана, то пояса, в частности для своего знаменитого наряда «Дельфос» (рис. 5), напоминавшего дорическую колонну цилиндрической формой, образованной плиссировкой (запатентованной в 1909 г.). Создал версии «Дельфоса» с рукавами и без них, с поясом на талии. Туалеты Фортуни выглядели еще более эффектно в движении. Айседора Дункан была одной из самых знаменитых клиенток мастера [1, с. 363-364].

Рис. 5. Модель Мариано Фортуни «Delphos». 1920

В русской традиции платье с ампирной линией называют еще «платьем Наташи Ростовской», что связано со знаменитым фильмом «Война и мир» С. Бондарчука [1, с. 17]. В моде XX в. такой покрой ассоциируется с романтическим стилем и женственным образом.

Сегодня стиль ампир в женском платье переживает второе рождение благодаря современным дизайнерам. Первым, кто не только возродил, но и сделал ультрамодным этот силуэт, был Джон Гальяно (John Galliano) со своей коллекцией Dior Couture. Модельеры отказываются от свободного силуэта и отдают предпочтение женственному и сексуальному крою в духе ампир. Этот силуэт на самом деле универсален: он подчеркивает линию бюста, визуально делает талию тоньше, помогает скрыть мелкие недостатки, а также создает образ девственной чистоты и невинности, граничащий с яркой сексуальностью. Дизайнерский дуэт Proenza Schouler сочетает топ в таком стиле со струящимся платьем в пол. Roberto Cavalli в своей осенней коллекции благодаря деталям в стиле ампир – завышенной талии и обнаженным плечам – воссоздает образ юной шекспировской Офелии. Француз Жиль Мендель (Gilles Mendel), работающий под маркой J. Mendel, включает в свою коллекцию несколько подобных силуэтов, повторяя грацию и аристократизм самой Жозефины. «Я люблю линии ампира за их особую сексуальность и некую невинность. Этот стиль не только символизирует даму из высшего света или особу королевских кровей, но и очень идет большинству женщин», – комментирует кутюрье

[9].

Сейчас легкие сарафаны, юбки и платья из воздушных струящихся тканей занимают достойное место в гардеробе модниц (рис. 6). Завышенная талия – современное воплощение ампирного стиля в одежде – создает грациозный силуэт, при этом выгодно скрывая всевозможные недостатки. Платья и сарафаны с завышенной талией, отличающиеся особой воздушностью и легкостью, удлиняют фигуру, зрительно делают ее более стройной. Современные платья в стиле ампир прекрасно подходят практически каждой девушке. В таком наряде субтильные модницы с мальчишковой фигурой обретают более плавные, женственные формы. Девушки невысокого роста кажутся чуть выше. Пышным красавицам предоставляется возможность выгодно подчеркнуть все достоинства своей фигуры, – к примеру, роскошную линию бюста, – и, возможно, скрыть пару лишних килограммов. Благодаря своей универсальности платья в стиле ампир спустя столетия вновь находятся на пике моды.

Рис. 6. Современные платья в стиле ампир.

Рис. 7. Свадебные платья в стиле «ампир».

Современный вариант ампирного стиля в одежде – «baby doll» – укороченные, коктейльные платья с завышенной талией, создающие кукольный и наивный образ. Однако baby doll уступает место классическому ампиру. Платья в пол, легкие и воздушные, с завышенной талией и нежной ленточкой под грудью создают не менее (а может, и более) чарующий образ, сочетающий невинность и сексуальность, строгость и роскошь, классику и современность. Отдавая должное стилю ампир, отметим, что о

привлекательности и благородстве одежды, выполненной в лучших его традициях, говорят из года в год. Варианты свадебных и вечерних нарядов, выполненные в данном стилевом решении остаются, пожалуй, самыми актуальными на протяжении целых тысячелетий. Выбор невесты, отказавшейся от традиционного бального платья «Золушка» в пользу платья «а-ля Наташа Ростова», подчеркивает не только ее индивидуальный образ, но и говорит о наличии хорошего вкуса (рис. 7).

Но вернемся к основной цели работы.

На первом этапе проектирования конкурентоспособного молодежного платья в стиле ампир был проведен патентный поиск для определения аналогов. В результате анализа в качестве прототипа проектируемого изделия выбрано платье-сарафан (рис. 8). Оно характеризуется следующими признаками: выполнением из однотонной полушерстяной ткани; прилегающим силуэтом; длиной выше колена; круглым вырезом горловины; съемным поясом с пряжкой по линии талии; конструкцией, состоящей из переда и спинки с горизонтальным членением под грудью и коротких втачных рукавов; застежкой на тесьму-молнию в среднем шве спинки; нагрудными вытачками из боковых швов; наличием 6 встречных складок на переднем полотнище юбки и 4 – на заднем, застроченных от линии притачивания лифа до уровня ниже линии талии; карманами в боковых швах юбки с пристегивающимися клапанами [7, с. 18]. Недостатками данного прототипа являются определенная жесткость, тяжеловесность и однообразное художественно-конструкторское решение платья, не соответствующее тенденциям современной моды, а также его повседневность и ограниченный осенне-зимний период носки, что обусловлено выбором однотонного полушерстяного материала.

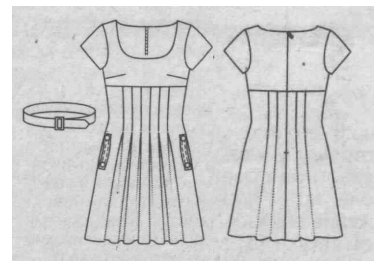

Рис. 8. Прототип.

При проектировании нового промышленного образца следовало устранить эти недостатки и создать современный более мягкий и легкий художественно-конструкторский образ платья, отвечающий тенденциям моды, с возможностью его использования в весенне-летний период.

Новый образец платья приобрел признаки, существенно отличающие его от прототипа. Платье выполнено из двух видов материала: тонкого трикотажного полотна коричневого цвета трех вариантов переплетений и легкой шелковой ткани с гладкой блестящей поверхностью и диагональным расположением на ней не ярко выраженных полос, плавно перетекающих одна в другую, в бело-желто-коричневой гамме. Использование трикотажного полотна в верхней части платья (уровень плечи – грудь) обеспечивает стабильность и зрительную устойчивость конструкции, тонкий блестящий шелк внизу (от линии под грудью и ниже) придает желаемую легкость и воздушность, обеспечивая струящийся и волнующий образ всей модели (рис. 9).

Легкость и воздушность платья подчеркиваются также силуэтом трапеция и длиной выше колена. Влияние стиля ампир прослеживается в горизонтальном членении под грудью, в сложном

фигурном и достаточно глубоком вырезе горловины, коротком рукаве, по форме слегка напоминающем фонарик. Проблема тяжеловесности и однообразия модели решена за счет использования трикотажа трех видов переплетения: перед лифа выполнен из трикотажного полотна с рельефным ажурным эффектом; спинка лифа – из гладкого трикотажного полотна; рукав – из ажурного трикотажного полотна; нижний край рукава, оформленный в виде манжеты, – из гладкого трикотажного полотна. Юбка из тонкой шелковой ткани расширена к низу. По линии соединения с лифом юбка вкруговую заложена редкими мягкими неглубокими односторонними складками, придающими дополнительную плавность и женственность линиям модели, так характерным для стиля ампир.

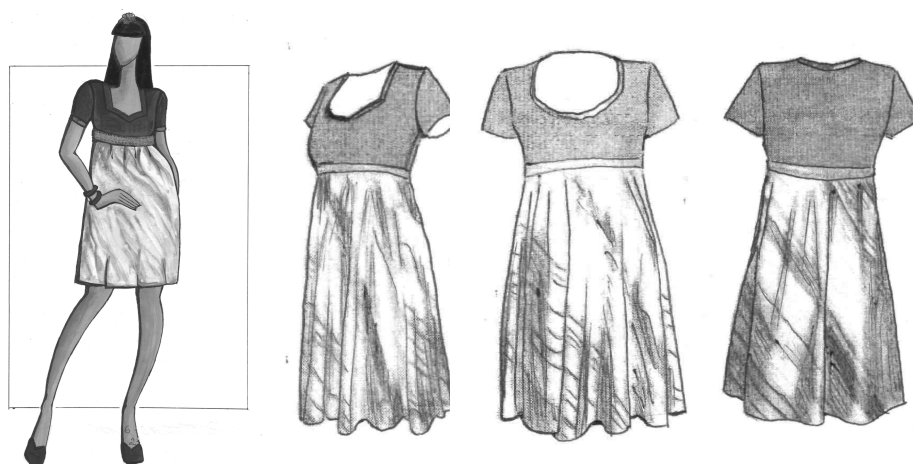

Рис. 9. Платье женское молодежное.

Таким образом, тема жесткости решена за счет использования редких мягких незастроченных складок, а также введения в модель элементов декора, представляющего собой два вида отделочной тесьмы коричневого цвета с эффектом легкого металлического блеска, отличающихся шириной. Сложный фигурный вырез горловины подчеркивается тремя рядами узкой тесьмы, а линия соединения лифа с юбкой – одним рядом широкой тесьмы. Декоративно-конструктивные элементы, акцентирующие основные ампирные линии в модели, сложное сочетание нескольких отличных по визуальному восприятию видов материала (ажурный трикотаж рукава, рельефный ажурный трикотаж переда лифа, тонкий блестящий переливающийся шелк юбки) придают платью определенную нарядность и торжественность.

Художественно-конструкторское решение платья соответствует современным тенденциям моды и позволяет использовать его в любой период года не только в качестве повседневного, но и нарядного. Технологичность конструкции обуславливает возможность его изготовления промышленными методами в условиях индивидуального и массового производств с использованием стандартного технологического оборудования и средств малой механизации. Авторские права на данную разработку защищены патентом на промышленный образец [10, с. 10-11].

-
1. Балдано И.Ц. *Мода XX века: Энциклопедия.* – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
 2. Брун В., Тильке М. *Всеобщая история костюма от древности до Нового времени.* – М.: Эксмо, 2007.
 3. Горбачева Л. *Поль Пуаре // Современная энциклопедия Аванта+.* *Мода и стиль.* – М.: Аванта+, 2002. – С. 225-230.

4. Ермакова Е. XIX век // Там же. – С. 186-213.
5. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. История моды. Мода в стиле «ампир» (1804-1815) / Энциклопедия моды // <http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text> [08.11.2010].
6. Миронова В. Летние платья в стиле ампир / В мой Мир // <http://beautifulyou.ru/content/articles/1513> [08.11.2010].
7. Платье женское молодежное // Burda – М.: Изд. дом «Бурда». 2007. – № 10. – С. 18.
8. Серебрякова А. История стиля ампир в одежде // <http://www.super-lady.ru/publ> [08.11.2010].
9. Стиль «ампир»: талия «на высоте» // <http://www.fashiontime.ru/news/1690.html> [08.11.2010].
10. S 72365 RU 02-02. Платье женское молодежное / Кузьмина Н.В., Харьковская Г.Г. (АмГУ) // Промышленные образцы. – 2009. – № 10. – С. 10-11.