УДК 687.1.016

З.И. Кукушкина, Л.А. Путинцева

ДЕКОРИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ СТИЛЯ МОДЕРН

Исследование посвящено проблемам украшения современной молодежной женской одежды на основе исторического костюма в стиле модерн. В результате анализа источника творчества и тенденций современной моды разработана коллекция молодежной женской одежды с элементами стиля модерн под девизом «Элегия». В коллекции использована современная интерпретация декоративного орнамента растительного характера стиля модерн в оформлении одежды, а также новые приемы и способы декорирования.

Research is devoted to the problems of decorating the female youth costume, the aesthetic is influenced by historical costume. Analyzed by methods of transformation of the elements of Art Nouveau style in the design of the costume, we consider new technology decorating design.

Мода – это периодические изменения определенных форм любой сферы человеческого существования: искусства, одежды, манеры поведения и т. д. Несмотря на властное, яркое выражение моды, ее существование недолговечно, ибо оно связано с жаждой новизны, тягой человека к разнообразию. Если стиль выражает стремление к вечному, то мода – к прекрасному мгновению. Мода существует внутри стиля, она несет отпечаток самых разных исторических явлений.

История моды – это зеркало, отражающее через костюм человеческую сущность той или иной эпохи. Термин «исторический стиль» означает общность средств и приемов художественной выразительности, обусловленную материальной и духовной культурой времени. Основополагающие черты исторического стиля сказываются в архитектуре, историческом и прикладном искусстве, музыке и костюме.

Исторический костюм и стиль используются в коллекциях многих модельеров мира. В моделях современных кутюрье нарочито подчеркнуты роскошь, декоративное излишество, фактурное богатство, неприкрытая гламурность.

Одни и те же приемы кроя, методы работы с тканью, декором, связанные с определенным историческим периодом, соотносятся по-новому с нашими эстетическими критериями и технологическими возможностями.

Одним из вариантов развития фантазии дизайнера на основе исторического костюма является стиль «модерн», стилистика которого буквально переполнена мистикой и символикой.

Модерн – стиль, возникший в конце XIX – начале XX вв. Во всех странах и языках подчеркивались определения стиля: «новый», «молодой», «современный», «оригинальный», «никогда еще не существовавший». Впитав элементы разных культур – Крита и Японии, – опираясь на готику и Ренессанс, соединяясь с утонченным колоритом французского импрессионизма и развивая изысканность линий предшествующих эпох, модерн, как короткая декоративная волна, быстро распространился по всей Европе.

Мечта «модерна» – наполнить утонченной, гармоничной красотой окружение человека во всех мелочах. Орнаментальное начало модерна позаимствовано им у живой природы. Флоральные

мотивы модерна пропущены через рафинированный экзотический вкус, отсюда изысканные формы аиста, бабочек, цветка лилии, ириса, водоросли, русалки, а также ощущение какой-то неуверенности, проявляющейся в как бы плывущих очертаниях, обтекаемых формах асимметрии.

В декоративно-прикладном искусстве конца XIX – начала XX вв. возникло новообразование в орнаменте. Орнамент в этот период обретает текучую, вялую линию, отличающуюся от энергичных линий барокко и законченных линий рококо. Декоративные формы и орнаментальные мотивы модерн заимствует у живой природы. В орнаменте преобладают упрощенные стилизацией живые формы или спокойные линии овала, прямоугольника и других геометрических фигур. Но орнамент всегда остается линейным и прочно связан с плоскостью. Основным мотивом стиля становится отсутствие прямых линий в природе, поэтому часто встречаются стилизованные изображения локонов волос, цветов, стеблей и листьев растений, волны [1].

Модерн сжимает художественное понятие синестезии до уровня натурализма: волнистые массы волос, изгибы орнамента, арабески из растений, подобные графическому начертанию звука, а цветы – болезненные или чистые – как бы источают изысканный аромат. Лозунг «назад к природе» потребовал по-новому осмыслить, истолковать и ощутить понятие «тело», прежде всего «женское тело». Нервное напряжение художников проявилось в многочисленных образах Евы, которые, плавая в облаках фимиама, замкнутые и самоотверженные, обрамленные ореолом собственных волос, одного из основных декоративных элементов модерна, с готовностью «захватили» все виды искусства рубежа веков. Образная символика длинных женских волос «обрамляет» все искусство модерна [2].

Любимыми цветами эпохи были орхидеи и каллы. Для связанного с символизмом модерна цветы выражали определенные чувства и настроения, одновременно являясь традиционным декором. Неудержимо влекут к себе и горько-сладкие чары мака, и таинственная сила цветов, растущих на болоте. Каллы и ирисы связывались с женским началом. Ирис означал невинность. Символом чистоты была лилия. Цветочный мистицизм оставил след на всех произведениях эпохи модерна и повлиял на орнаментализацию современных тканей.

При работе с историческим материалом в плане трансформации элементов декора этого периода невозможно не восхищаться его богатством: красотой форм архитектуры, великолепием отделки предметом интерьера, виртуозностью кроя одежды. Это связано и с формированием нового вкуса – насыщенного, декоративного на стадии проектирования новых моделей.

Использование элементов стиля модерн в дизайне современной одежды сегодня приобрело особую актуальность. Образ, создаваемый при помощи заимствования элементов этого стиля, всегда актуальный, современный, модный. Пластичные, гибкие линии помогают создать очень женственный и элегантный силуэт, способный подчеркнуть естественную красоту.

Модерн с его внутренними противоречиями между функциональностью и чистой декоративностью, между натуралистическими и геометрическими элементами проявляется в современной скульптуре, живописи, графике, в производстве фарфора, стекла, декоративных тканей, в костюме, ювелирных изделиях, т.е. во всем том, что постоянно окружает человека.

На искусство создания современной рекламы, новых моделей одежды оказало влияние искусство плаката конца XIX в.

Широкое распространение плаката в XIX в. открывало художникам-графикам совершенно новые перспективы. В конце века плакат стал предметом моды, у него были свои собиратели и свои галереи, при этом коммерческая сторона как бы не обсуждалась, а акцентировалась художественная значимость плаката. Подобную ситуацию породили в 1870-1880-е гг. во многом новаторские работы Жюля Шере. Шере отверг традиционную модель плаката, предполагавшую максимум буквенной информации, разбавленной кое-где картинками, предложив взамен крупную,

Рис. 1. Рекламные плакаты эпохи модерна:
а – «Аперитив Дюбоне», Ж. Шере; б – «Самаритянка», Альфонс Муха.

яркую, бросающуюся в глаза фигуру и очень скупой текст, относящийся к предмету рекламы. Целью Шере было добиться максимального воздействия плаката, поскольку он понимал, что у плакатов есть немало конкурентов в борьбе за внимание прохожих на улице. Художник вынужден был прибегать к упрощениям: цвет бьет в глаза, формы плоские и незамысловатые, а динамика достигается за счет активного линейного элемента композиции. Веселые, танцующие девушки на плакатах Шере одинаково нравились художникам и дизайнерам, они предвосхитили «упрощенческие» тенденции в ар-нуво – «новое искусство» (рис. 1, а).

В конце века плакат стал предметом моды, акцентировалась его художественная значимость. Самым известным представителем плаката времен ар-нуво был художник Альфонс Муха. Создавая новые композиции, он сузил и вытянул плакат, что придало ему элегантность. Он изображал одну женскую фигуру в полный рост, и вся поверхность листа разрисовывалась сложным узором и орнаментом, приглушенность тонов и значимость декоративных деталей обретали некую экзотичную однородность (рис. 1, б). Есть у него и такие работы, в которых связующим декоративным моментом могут быть, например, женские волосы или вполне реалистично воспроизведенные цветы и листья. Творческий опыт этого художника-плакатиста до сих пор имеет большое значение в разработке композиций рекламных плакатов и эскизов костюма [3].

Все характерные особенности стиля модерн отразились в архитектуре, мебели и аксессуарах интерьера. Архитектура всегда оказывала большое влияние на дизайн костюма, и элементы архитектуры стиля модерн нашли свое воплощение в костюме.

Взаимозависимость различных видов искусства в русле ар-нуво особенно очевидна благодаря работам архитекторов того времени, которым были необходимы детали, вписывающиеся в создаваемое ими архитектурное пространство. Архитектура ар-нуво стала основой и отправной точкой для развития архитектуры в XX в. и открыла путь современному стилю. Использование железа обеспечило архитекторов прочными и относительно легкими конструкциями, вначале нашедшими применение при строительстве железнодорожных вокзалов и других подобных сооружений. Органическая податливость металла к обработке, его ковкость и текучесть имели огромное значение для архитекторов ар-нуво при создании растительных орнаментов.

В 1892 г. бельгийский архитектор Виктор Орта при строительстве особняка Тасселя вместо того, чтобы придать колоннам традиционный готический или классический вид, придал им форму стеблей каких-то фантастических растений. От капителей колонн отходили многочисленные переплетающиеся изогнутые металлические ветви с листьями, при этом создавалось впечатление, что рядом с основной колонной-стеблем вьются молодые побеги, нежные и податливые. Текучий рисунок железных конструкций перекликался с настенной росписью и повторялся в мозаике пола. Все это в сочетании со светлыми красками создавало ощущение свежести, живости и движения. Орта благодаря использованию перегородок непривычной формы удалось придать индивидуальность даже стенам.

Самый выразительный вариант этого стиля в архитектуре принадлежит барселонцу Антонио Гауди. Его интерьеры Касса Кальвет – нечто совершенно особое в истории искусств. Вздутые или витые колонны, изразцовые стены, обнаженный кирпич, плоские окна и бесконечно прихотливые детали рождали фантастическое впечатление. Архитектура Гауди, подобно природным формам, имеет стилизованный, стелющийся растительный орнамент, гибкие линии, асимметрию, плавные «органические» формы.

В мебели, выполненной в стиле ар-нуво, отразились все особенности этого стиля. В создаваемой мебели было то же напряженное соотношение между орнаментом и структурой, формой и функцией, что и в архитектурных сооружениях. Именно в мебели ар-нуво можно увидеть истинную суть и элегантность неприукрашенных кривых линий и в то же время увлечение декоративностью. Изделия мебельных мастеров ар-нуво – это прежде всего роскошные и дорогие произведения искусства для элиты. Дизайнер мебели Э. Галле (1846-1904) не ограничивался только декоративными деталями: ножки, подлокотники, спинки были украшены резьбой, изображающей растения и насекомых. Все это, изгибаясь и переплетаясь, оживляло предметы и, казалось, бросало вызов возможностям использования дерева (рис. 2). Несмотря на стилизацию, все детали, украшавшие мебель, были узнаваемыми видами растений или насекомых, хорошо известных Галле. Его любимцами были местные растения, среди них петрушка, водяные лилии, орхидеи и ирисы, а также экзотические, – например, бамбук [4].

Для мастеров-художников стиля ар-нуво стекло было на свой лад не менее податливым материалом, чем металл. Плавные контуры ар-нуво могли быть выражены в силуэте стеклянной вазы не хуже, чем в серебряной или бронзовой, но прозрачность стекла особенно соответствовала этому стилю, где большое внимание уделялось созданию эффекта легкости и хрупкой утонченности. В сочетании с цветовыми эффектами и разными степенями прозрачности стекло позволяло создавать удивительные образы подводных существ на фоне развевающихся водорослей, жучков, ползающих в густой траве, или севших на цветок бабочек.

Большинство ламп и абажуров в стиле ар-нуво изображали светящиеся цветы, часто встречались бронзовые или позолоченные фигурки нимф, игриво сочетающие декоративность с утилитарностью (рис. 3) [4].

На форму женского костюма на стыке XIX и XX вв. заметное влияние оказали стремление женщин к равноправию, борьба за образование, гражданские права. Повседневная одежда стала более простой и удобной. Но идеалом этого периода была женщина-цветок, женщина-украшение салонов, театров и различных вечерних развлечений.

В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался пышным декоративным треном, напоминающим павлиний хвост, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы. Появились ткани с орнаментом из ярких цветочных букетов, а также с изображением японских и восточных узоров.

Рис. 2. Мебель Э. Галле.

Рис. 3. Работы из стекла в стиле ар-нуво.

Стиль модерн характеризовался новой цветовой гаммой – белой, бледно-серой, болотной, фиолетовой, синей. Модны были умеренные цвета, приглушенные и пастельные тона. В костюме основными тенденциями стиля модерн были: завышенная линия талии, лиф с напуском спереди, плотно облегающая бедра и сильно расширенная книзу от коленей юбка. Конструкция платьев придавала женской фигуре S-образные очертания и сходство с перевернутой лилией. Новое направление в моде приносит увеличение объемов платья. Рукава приобретают огромные размеры, возрождая известную ранее форму «окорок» (или короткий фонарик). Заметно расширяется «колокол» юбки.

В композиции костюма с преувеличенными рукавами и широкой у основания юбкой талия, подчеркнутая мягким поясом, казалась как никогда тонкой. Довольно типичным для моды 1900-х были вставки и манишки – гладкие и драпированные, уложенные складочками, отделанные рюшами или жабо. Эти конструктивно-декоративные элементы располагались между фигурными вырезами лифа, отворотами жакета или болеро [5].

Рис. 4. Модный женский образ начала XX в.

Основой формообразования в стиле модерн являлись ткани. Популярны были английские сукна, кашемиры, бархаты, коверкоты, шевиоты, велюры, крепы. Гладкие и вышитые этамины, вуали, батисты, тюли, муслины, жесткая шелестящая тафта, шелк. Эти материалы соответствовали формообразованию модного S-образного силуэта, декоративно украшали образ костюма (рис. 4).

Отделка использовалась весьма функционально, она маскировала швы и застежки. Эффектным элементом отделки были мотивы из кружева, тесьмы, гипюра или вышивки. Модными были ткани, расписанные вручную широколистными маками, мохнатыми васильками, листьями в стиле модерн и т.п. Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся,

экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично. Флоральный стиль, созданный модерном, широко используют мастера высокого шитья в своей работе над современным костюмом.

Влияние стиля модерн в костюме многогранно: во-первых, кутюрье отказались от турнюра и создали новый S-образный силуэт; во-вторых, обогатили одежду новым декоративным оформлением флорального характера, которое до сих пор широко используют в своей работе мастера шитья.

В результате анализа источника творчества и тенденций современной моды в рамках дипломного проектирования на кафедре дизайна АмГУ разработана творческая коллекция молодежной женской одежды с элементами стиля модерн под девизом «Элегия». В коллекции использованы современная интерпретация декоративного орнамента растительного характера стиля модерн в оформлении одежды, а также новые приемы и способы декорирования. Образ коллекции создан путем использования оригинального кроя, новых конструктивно-декоративных членений и разнообразия силуэтных форм. В моделях коллекции отражаются художественные образы произведений художников стиля модерн, их чувство цвета и формы. Коллекция построена на смешении тканей нюансовых тонов, что характерно для цветовой гаммы периода модерна. Подбор основных и отделочных материалов произведен в соответствии с современными тенденциями моды, с учетом эстетических свойств, а также гармоничным цветовым сочетанием лиловых, зеленых и бежевых тонов.

Проектируемая коллекция предназначена для повседневного ношения в демисезонный период, поэтому предлагаемые материалы соответствуют костюмно-плательной группе: тонкий лен, атлас, шифон, велюр, костюмная ткань с люрексом. В коллекции представлен разнообразный ассортимент женской одежды: платье, сарафан, топ, майка, жакет, брюки, полукомбинезон (рис. 5).

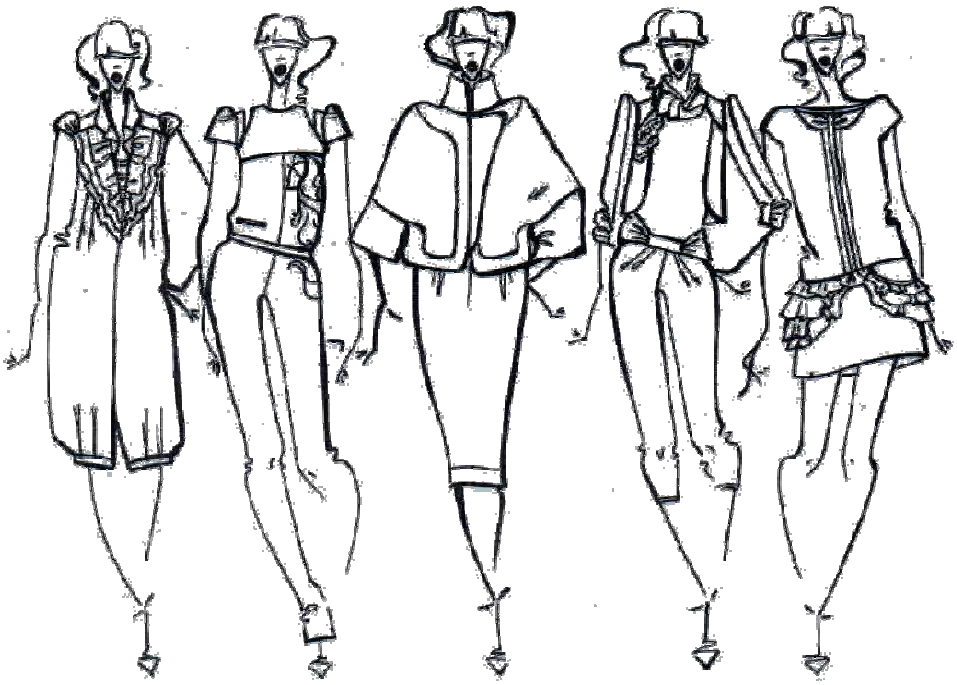

Рис. 5. Модели коллекции «Элегия».

Художественный образ коллекции соответствует основному девизу творчества художников стиля модерн – «назад к природе». Основным источником возникновения художественных достоинств проектируемой коллекции «Элегия» стали объекты природы – флоры и фауны.

Важнейшим композиционным элементом в процессе проектирования коллекции является пластика, то есть плавные переходы одних элементов формы к другим. Динамику пластического движения силуэтных линий усиливают плавные линии складок, воланов, сборок декоративного назначения. Изогнутые линии силуэта платьев в стиле модерн явились основными в формообразовании и декоре моделей коллекции «Элегия». Они выражают неравномерное движение, легкость, мягкость и женственность.

В пластической, ритмической организации декоративного оформления моделей коллекции «Элегия» нашли свое отражение характер линий цветов, растений, грациозности женской фигуры, а также ритмический порядок природных элементов, их живописность и нарядность. В создании силуэтных форм моделей и декоративных элементов коллекции использовались флоральные мотивы периода расцвета модерна – формы бабочек, цветка лилии, ириса.

Интересное конструктивно-декоративное решение является основой данной коллекции. Декор в каждой модели поворачивается «новой гранью», тем самым проявляется главный признак коллекции – динамика, т. е. развитие центральной идеи.

В моделях коллекции использована аппликация из термопленки (модель Б), отделка другими материалами, контрастными по цвету и фактуре к основным (модели Б и Д).

Коллекция «Элегия» выполнена в романтическом стиле.

Благодаря прилегающему и полуприлегающему силуэту моделей коллекции одежда мягко обтекает фигуру, делает ее грациозной и изящной. Созданию романтического образа способствует сочетание больших и малых объемов, – например, прилегающий лиф и пышная юбка.

Романтический стиль позволил смелее открыть тело, декорировать костюм подрезами, разрезами, рюшами, оборками, воланами, кантом.

Источником появления новых форм и образов в коллекции послужила стилизация, являющаяся художественным приемом в современном дизайне. Так, в платьях (модели А и Д) с помощью цвета, оборок и воланов создается образ цветка ириса, его лепестков, силуэта легкой воздушной формы. В коллекции предусмотрена отделка аппликацией из термопленки и отделочного материала в декоре полукомбинезона (модель Б). Растительные орнаменты мастеров эпохи модерна используются в коллекции для декорирования жакетов (модели В и Г). Также в коллекции использовались особенности кроя костюма эпохи модерна: маленький узкий жакет и короткий трапециевидный жакет в духе моды того времени; воротник стойка; рукав-фонарик; увеличение объема в области груди («голубиная грудка») с помощью декоративных элементов; акцент на линию бедер (модель Б).

Образ, создаваемый при помощи заимствования элементов стиля модерн, всегда актуален, современен, моден. Пластичные, гибкие линии помогли создать женственный силуэт, способный подчеркнуть естественную красоту.

Коллекция «Элегия» рассчитана на молодых, уверенных в себе девушек, имеющих элегантный вкус и разбирающихся в тенденциях современной моды. Все модели коллекции способны украсить женщину, сделать ее яркой и женственной.

---

1. Габриеле Фар-Беккер. Искусство модерна. – М.: Радуга, 2000.– 425 с.
2. Альфонс Муха / пер. с англ.; под ред. Сары Муха. – М.: ООО «Магма», 2006. – 160 с.
3. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды: Учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 352 с.
4. Ермилова Д.Ю. История домов моды: Учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2003. – 288 с.
5. Захаржевская Р.В. История костюма.– М.: РИПОЛ-классик, 2009. – 432 с.