

Д и з а й н

УДК 677.025.001.66

Г.П. Рузайкина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭТНОСТИЛЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОЛЛЕКЦИИ ВЕРХНИХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В статье рассмотрены вопросы исторического развития этностиля и возможность использования символов африканских племен при проектировании орнаментов для трикотажной одежды.

Ключевые слова: этностиль, африканский стиль, национальные мотивы, орнамент, трикотаж, коллекция.

THE USE OF ETHNIC STYLE ELEMENTS IN KNITWEAR COLLECTION DESIGN

The article deals with the history of ethnic style in clothes and the possibility of using African tribes symbols in ornament design for contemporary knitwear.

Key words: ethnic style, African style, national motives, ornaments, knitwear, collection.

Введение

В современном мире благодаря средствам массовой информации дизайнер одежды способен формировать вкусы потребителя и в то же время найти максимум средств выразительности с целью подчеркнуть достоинства каждого человека. Одежда, обладая эмоциональным воздействием, создает определенный образ и настроение, подчиняя ему не только того, кто ее носит, но и окружающих. Разумеется, манера одеваться далеко не единственный путь самовыражения, но умение выразить индивидуальность при создании одежды – это счастье творчества, соприкосновение с искусством.

Модная по форме одежда не может быть создана без знания сущности моды, ее аспектов, механизмов воздействия на потребителя, ее временных циклов и циклов потребления. В настоящее время моду рассматривают как социально-психологический, эстетический, экономический и другие феномены. Быстрое освоение рынком новшеств в модной индустрии заставляет дизайнеров искать нечто новое, неординарное, нередко при этом обращаясь к забытым стилям.

Этнический стиль – один из самых красочных, самобытных и странных стилей в современной моде. Фрагментарно он появлялся в творчестве передовых модельеров Европы еще в начале XX в. В 60-е гг. молодежь всего мира объединилась под лозунгами хиппи, философия которых выбивалась из общепринятых норм и правил. Заимствуя из культурных слоев прошлого не свойственный европейской цивилизации подход к жизни, новаторское поколение в поисках альтернативных ценностей обратилось к многовековой истории древних цивилизаций Востока, Африки, Центральной Америки и внесло новые краски во многие сферы человеческой деятельности, одной из которых была индустрия моды. В наши дни этнический стиль уже завоевал ведущие позиции в мире моды и не собирается их уступать. Основными причинами этого являются свобода, многообразие, естественность, яркость, которые несет с собой этот стиль.

Цель работы – проектирование коллекции верхней трикотажной одежды с элементами этностиля, включающего африканские племенные орнаменты, особенности кроя и натуральное сырье.

Этнические мотивы в современной одежде

Этнический стиль – стиль, в котором комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса). Главным при этом является использование характерных для нарядов той или иной нации кроя, орнаментов, декора, аксессуаров.

Еще в 1910-х гг. французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret), вдохновленный постановкой С.П. Дягилевым балета «Шахерезада», создал женскую коллекцию в восточном стиле и подготовил костюмированный вечер «Тысяча вторая ночь, или Торжество по-персидски». Немного позже под воздействием русской культуры и традиций, Поль Пуаре подготовил коллекцию женской одежды «Казань», в которую вошли сарафаны, рубахи, кокошники, расшитые платки.

В 1946 г. Филипп Миллер, познакомившийся с культурой индейцев, основал в Миннесоте бренд Minnetonka Moccasin, в котором отобразил многовековую культуру и традиции коренного населения Америки. Обувь изготовлялась вручную, большинство моделей украшала бахрома.

Одним из первых кутюрье, который уловил необычные приметы уличной одежды и виртуозно перенес их в высокую моду, был гениальный Ив Сен-Лоран. «Стиль барахолки», столь любимый хиппи, с его лоскутной одеждой и смешением разных узоров, вылился у YSL в романтические одеяния из шелка, предназначенные для хиппи-аристократов. Необычную этническую одежду теперь могли надеть и богатые клиенты, чье состояние исчислялось миллионами и которые хотели выглядеть истинными «бунтарями». Из рук мастера выходили необычные этнические костюмы. Мотивы Древнего Китая, Перу, Африки были любимыми в коллекциях кутюрье [1].

И в наши дни этнический стиль победоносно шествует по подиумам ведущих модных синдикатов и малоизвестных пока дизайнеров. В 2012 г. на Неделе моды в Милане бренд Etro представил мужскую коллекцию весна-лето 2013 г., вдохновленную индийскими мотивами, модный дом Versace – с элементами римского стиля. В 2013 г. бренд Dolce & Gabbana представил коллекцию женской одежды осень-зима 2013/2014 года с византийскими мотивами [2].

К африканской культуре в сезоне 2014-2015 гг. обратились многие известные модные дома – и Givenchy, и Alexander McQueen, и Celine, и Valentino. Мэтры использовали в своих коллекциях цветные перья, густую бахрому, яркую вышивку и другие этнические мотивы африканского национального костюма. Proenza Schouler представил модели из ткани, сделанной с применением коры африканских пальм-рафий и точно такого же цвета. Даже африканские маски предлагается использовать, чтобы уж совсем глубоко почувствовать себя в глубине джунглей Черного континента.

Дизайнеры модного дома Valentino сделали ставку на роскошные ткани, а этнические африканские узоры выполнили с использованием филигранной вышивки, изысканного кружева и изобилия мельчайшего бисера [3].

На Неделе моды, прошедшей в Риме, каждый показ был вдохновлен экзотикой «самого необузданного континента». Вслед за римской Неделей моды многие бренды подхватили «горячую» эстафету. В моду вернулись цветастые тюрбаны и крупные броские аксессуары, словно приобретенные на базаре в Кении (рис. 1).

В профессиональном мире моды родоначальником нового тренда по африканским мотивам стала Стелла Джин (Stella Jean). Дизайнер итало-гаитянского происхождения еще в 2011 г. стала лауреатом престижного конкурса Who is on Next, а затем была удостоена чести показать свою коллекцию на площадке Джорджо Армани в Teatro. Стеллу Джин вдохновляет африканское цветоощущение. Дизайнер неизменно использует в своих коллекциях национальные узоры Кении (рис. 2) [4].

Рис. 1. Этнические мотивы в коллекциях модных домов 2014-2015 гг.

Рис. 2. Модели Stella Jean.

Однако Африка в сознании среднего неафриканца предстает единой частью мира, без деления на страны и народы. Правда, «продвинутые» европейцы способны выделить арабскую часть Африки. И лишь немногие из нас догадываются, что национальный состав Африки такой же пестрый, как и орнаменты одежд ее жителей. Кстати, как раз по одеждам африканцы и узнают, кто откуда родом.

Национальная одежда и орнаменты народностей Африки

В основе государственного устройства практически любой африканской страны лежат межплеменные отношения. Законы и традиции племен до сих пор играют важнейшую роль в жизни аф-

риканцев. Вот и выходит, что национальные костюмы в Африке могут быть совершенно разными не только у народов, разделенных государственными границами, но и у жителей соседних деревень.

Основными составляющими национального африканского костюма являются либо обычные куски разноцветной материи, либо шкуры разноцветных животных. Все это, как правило, очень хорошо сочетается с большим количеством модных аксессуаров из бус, костей и всяческих перьев. Например, типичные представители народа васукума (что означает «северные люди»), обитающего в саваннах южного побережья озера Виктория, очень уважают различные покрывала из кожи животных. «Лунные люди» (ваньямвези), обнаруженные на равнинах в областях Тора, Шиньянга и Мванза, что совсем недалеко от озера Виктория, и люди народа джагга, встретиться с которыми можно на южном и восточном склонах горы Килиманджаро, также предпочитают укрывать свои тела исключительно меховыми и кожаными накидками. Более того, на ногах они носят еще и хвосты животных, считая их неотъемлемой частью своего национального гардероба [5].

Основная часть населения Танзании предпочитает хлопковые «отрезы», сшивать которые не нужно (рис. 3). Существует несколько видов таких «отрезов». Самый распространенный называется *kanga*. Именно он является излюбленным атрибутом одежды у многочисленного народа суахили, проживающего в Танзании, особенно у женской его части. Чаще всего носят сразу две канги. Один отрез завязывают в виде юбки, второй используют как накидку [6].

Рис. 3. Одежда народов Танзании.

Другим не менее популярным одеянием является *kitenge* – то, что позволяет женщинам племени суахили выглядеть исключительно привлекательно. Оно представляет собой нечто среднее между блузой, платьем и юбкой [7].

Обычно на платье наносятся символы и надписи. Как правило, они сочетаются со специальным орнаментом, цветовое исполнение которого при этом может меняться в зависимости от общего смысла, который хочет нести на себе владелец или владелица такого костюма.

Вторая по численности народность Танзании – масаи – одеваются, конечно же, иначе. К тому же при создании своих неповторимых образов они активно используют самые разнообразные аксессуары.

Масаи – высокие худые люди. В одежде они предпочитают красные цвета, причем орнаменты их костюмов гораздо проще, чем у суахили. Материя, в которую обычно обернуты масаи, украшена либо полосками, либо клеткой, где красный цвет, как правило, сочетается с синим.

Типичным для африканских мотивов является преобладание племенных орнаментов. Многие племена используют систему графических символов. Каждый символ обозначает определенное слово или пословицу. Африканцы украшают ими свои «отрезы». А тексты на этих кусках ткани обычно представляют собой различные изречения житейской мудрости и даже политические лозунги. В общем, «жизненное кредо» хозяина. Например, на костюме суахили вы легко обнаружите выражение: «Liyanatabiaya-kousilaumuwenzako», что означает: «Не обвиняйте других в проблемах, которые вы создали сами». А *Vi nka bi* означает «Никто не должен кусать другого». Символ мира и гармонии. Изображение – две рыбы, кусающие хвосты друг друга (рис. 4а).

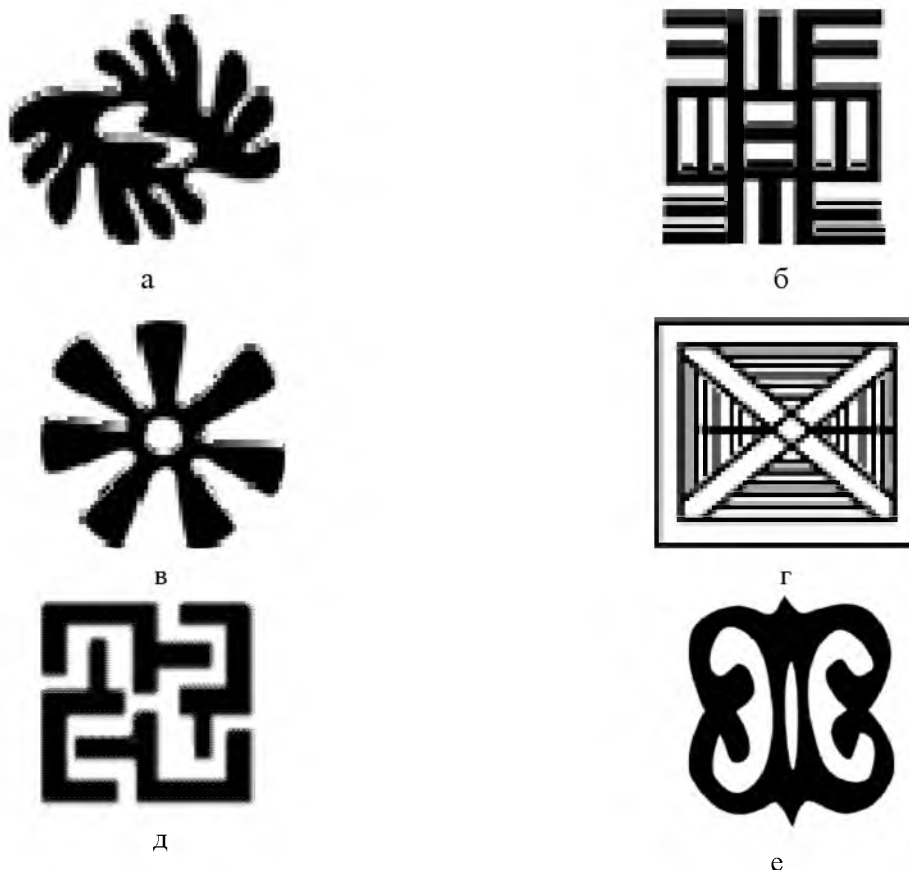

Рис. 4. Символы африканских племен.

На рис. 4 изображены следующие символы:

Nea onnim no sua a – «Тот, кто не знает, может узнать, изучая» (рис. 4б).

Ananse ntoman – «Паучья сеть», символ мудрости, творческого потенциала и сложностей жизни. Ananse (паук) – частый герой африканских народных сказок (рис. 4в).

Mframadan – «Стойкий к ветру дом». Символ силы духа и готовности противостоять превратностям жизни (рис. 4г).

Uacnkanca – «Огни Уас» (рис. 4д).

Хье вон хье – «То, что не горит». Символ нерушимости и стойкости (рис. 4е).

На полотна могут наноситься сразу несколько символов (рис. 5).

При переносе орнамента на ткань применяется несложная, отработанная веками техника печати как в бытовых (домашних) условиях, так и в промышленных масштабах. Орнаменты наносят также и на тело – в виде татуировки, и на предметы обихода: керамическую и деревянную посуду, кухонную утварь и т.п. [7].

Рис. 5. Нанесение символов на цветную и черно-белую ткань.

Проектирование коллекции трикотажных изделий

В отличие от многих материалов перенесение рисунка на трикотаж, вывязываемый на машинах низкого и среднего классов, требует особого подхода. Его специфичная природа определяет четкую взаимозависимость главных составляющих: пряжа – переплетение – модель. Первые две составляющие рожают пластику готового изделия и, следовательно, то, как оно будет сидеть и выглядеть. Эксперименты, поиск новых комбинаций и элементов, выбор разных стилей способствуют получению качественно нового вида трикотажа и его декора [8, 9].

При творческом перевоплощении рассмотренных ранее орнаментов и символов приходится отбрасывать некоторые черты предметов, оставлять только общие, наиболее существенные и характерные из них, с учетом особенностей выработки тех или иных рисунчатых переплетений на вязальном оборудовании в зависимости от класса и типа машин, количества вяжущих систем. Способ формирования орнамента и вид полотна подсказывают выбор при изображении орнаментальных форм степени закругленности линий, вида симметрических решений, пропорционального ряда и композиционного решения орнамента, согласование мотивов между собой.

Были спроектированы орнаменты «Паучья сеть», «Огни Уас», «Никто не должен кусать другого», а также разработаны образцы данных орнаментов на базе пресс-жаккардового и регулярного полного одинарного жаккардового переплетений с учетом их достоинств и недостатков.

С учетом модных тенденций и эстетических требований, предъявляемых к современной одежде, цветовой гаммы, характерной для основных территорий африканского континента и, используя пластические возможности и особенности трикотажных полотен, разработана коллекция вязаной одежды для ношения в осенне-зимний период, состоящая из 5 моделей (рис. 6).

Модель А представляет собой платье прямого силуэта, основой орнамента для которого послужил символ «паучья сеть». Асимметричный рукав и декоративная деталь по низу изделия, выполненные однотонным прессовым переплетением, создают эффект многослойности, характерный для племен Танзании (рис. 3).

Для изготовления платья использовалась полушерстяная пряжа зеленого и желтого цветов, характерных для племен суахили.

Рис. 6. Коллекция трикотажной одежды с элементами этностиля.

На рис. 7 представлены: графический символ «паучья сеть» (рис. 7а); образец, выполненный жаккардовым переплетением (рис. 7б) и патрон рисунка (7в).

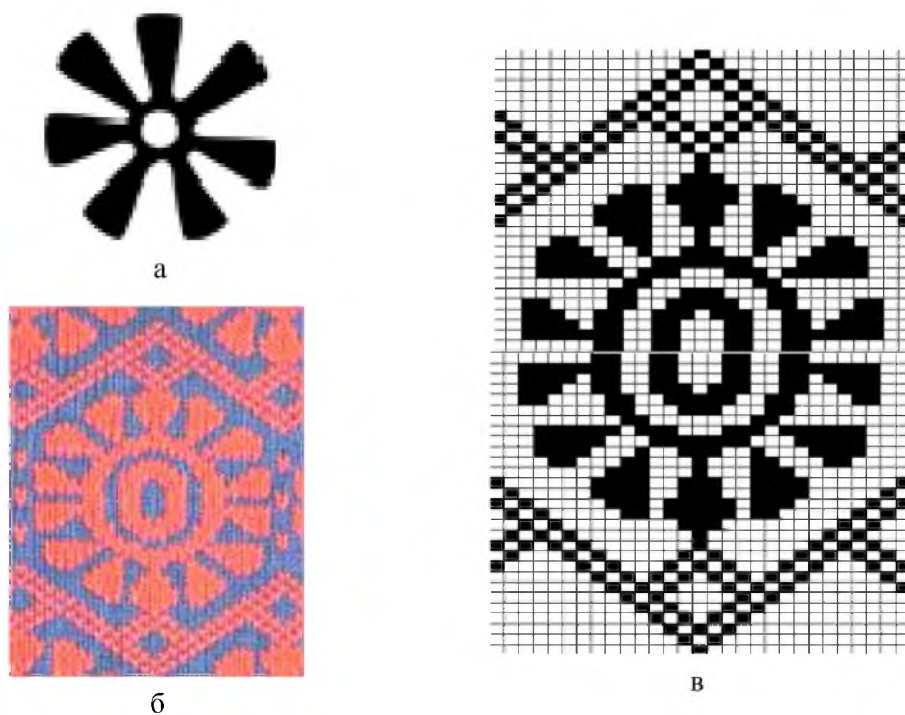

Рис. 7. Образец и патрон рисунка «паучья сеть».

Подобным же образом были адаптированы для трикотажного полотна символ «Огни Уас» (модель Г), *Vi nka bi* – «Никто не должен кусать другого» (модель Д).

Модель Б коллекции – платье прямого силуэта, в основу орнамента которого легли геометрические рисунки, используемые в африканской одежде. С этностилем модель объединяет свободный крой и использование натуральных волокон – платье выполнено из шерстяной пряжи.

Для придания коллекции динамичности в моделях В и Д, помимо мотивов племенных орнаментов, используются отлетные асимметричные детали, создающие эффект накидки, так любимой жителями многонациональной Африки. Асимметричность в моделях усиливается отсутствием одного из рукавов и фигурной горловиной (модель Д), выполнением рукава из однотонного полотна (модель А, В).

Джемпер – модель Г – выполнен из полушерстяной пряжи в желто-зеленой цветовой гамме, характерной для племен Танзании. Бейки горловины и отделочные детали – из более яркой пряжи, возникают имитация многослойности и эффект узла от накидки (рис. 3).

Заключение

Таким образом, была изготовлена коллекция трикотажных изделий с элементами этностиля: в разработке орнаментов использовались символы африканских племен, цветовая гамма африканской одежды, натуральные материалы – шерстяная и полушерстяная пряжа. Модели разработанной коллекции объединяют простота кроя, что характерно для одежды большинства племен Африки, и идея создания трикотажной одежды, предназначенной для ношения молодыми женщинами в весенне-осенний период, с использованием элементов африканского стиля. Натуральные, нестандартные и колоритные орнаменты заряжают настроением, создают эффект предвкушения праздника.

Модная этника – это продуманная согласованность деталей и стиля. Коллекция молодежной трикотажной одежды создает солнечное, позитивное настроение, одновременно подчеркивая индивидуальность современной молодой женщины, ее креативность, творческий подход к выбору одежды.

-
1. Брун, В., Тильке, М. История костюма. От древности до нового времени – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 464 с.
 2. Современная мода [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://fashion-trends.me/moda-2015>
 3. Модные тренды [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://iledebeaute.ru/ile-girl/moda/2015/8/5/57899/>
 4. Одежда народов Кении [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.etnolog.ru>
 5. Энциклопедия народов мира [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.etnolog.ru>
 6. Племя суахили и язык суахили [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://turizm-puteshestvuem.ru/kenya/plemya-swahili.html>
 7. Африканские узоры на ткани и теле [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://afrika-raj.ru/kultura-afriki/afrikanskie-uzory.html>
 8. Нешатаев, А.А. Художественное проектирование трикотажных полотен: учебник для студентов вузов / А.А. Нешатаев, Г.М. Гусейнов, Г.Г. Савватеева. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 272 с.
 9. Гусева, А.А. Технология и оборудование плосковязального и кругловязального производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 400 с.
 10. Конопальцева, Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов: В 2 ч. – Ч. 1. Конструирование одежды: учеб. пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Академия, 2007. – 256 с.
 11. Культура Африки [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://afrika-raj.ru/kultura-afriki/afrikanskii-stil.html>