УДК: 687.01:687.11:391

ПОЛЬ ПУАРЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОДУ

Бунеева Д.А.1, Климова Л.А.1

 1 ИСОиП ДГТУ – Институт сферы обслуживания и предпринимательства, филиал ДГТУ,

Россия, Шахты,

e-mail: buneeva.1999@mail.ru, k_larisssa@mail.ru.

Рассматривается актуальность выбранной темы, анализируется мода начала двадцатого века, творчество и стиль от Поля Пуаре. Анализируется современная мода и влияние не нее дизайнера. Рассматривается возникновение интереса с тысяча девятьсот пятидесятых годов публики к творчеству дизайнера. Представлены тенденции современной моды. Данные, полученные в ходе исследования были положены в основу разработки дизайна современного костюма. Разработаны и представлены авторские эскизы на тему исследования.

Ключевые слова: Поль Пуаре, мода 20-х годов, дизайнер, стиль, тенденции моды

PAULPOIRETANDHISINFLUENCEONFASHION Buneeva D. A. $^{\rm 1}$, KlimovaL. A. $^{\rm 1}$

¹ISaE DSTU – Institute of service and entrepreneurship, branch of DSTU, Russia, Shakhty, e-mail: buneeva.1999@mail.ru, k_larisssa@mail.ru.

The article considers the relevance of the chosen topic, analyzes the fashion of the early twentieth century, creativity and style from Paul Poiret. The article analyzes modern fashion and the influence of the designer on it. The author considers the emergence of public interest in the designer's work since the nineteen-fifties. Modern fashion trends are presented. The data obtained during the study were used as the basis for developing the design of a modern suit. Author's sketches on the research topic were developed and presented.

Keywords: Paul Poiret, fashion of the 20s, designer, style, trends.

Современные направления моды в одежде — прямые наследники моды прошлого. Чтобы понимать принципы развития моды и адекватно оценивать значимость трендов необходимо понимать, где современная мода берет свое начало, кто являлся диктатором моды того или иного периода. История костюма и моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, красочно и информативно характеризующая каждую отдельно взятую эпоху. Поэтому выбранная тема исследования представляет научный и творческий интерес, поскольку тенденции моды не возникают сами по себе, они берут начало гораздо раньше, на несколько десятилетий или веков назад.

Мода XX века, особенно 1910-х г.г., характеризуется новыми формами одежды, моделями и тканями по сравнению с модой прошлого столетия. Новый канон красоты — естественные, ничем не стесненные формы женского тела. Освобождение от корсета, платья с завышенной талией, накидки-кимоно, танцовщица Айседора Дункан с полупрозрачными платьями-туниками — все это оставило яркий след в истории моды. Прошло 100 лет и нам интересно переосмыслить моду этого периода и трансформировать её для целей

дизайнасовременной молодёжной одежды. Поль Пуаре внес значительный вклад в историю моды, и поэтому будущим дизайнерам необходимо обращаться к его творчеству.

Вследствие вышесказанного, целью данной работы является изучение и анализ творчества П. Пуаре, моды 1910-х годов и современной моды для использования данных анализа в дизайне модного костюма.

В данном исследовании для анализа фактографического материала и результатов научных исследований в области дизайна костюма, авторами использовался аналитический метод, для творческого поиска и разработки эскизов проектируемого ассортимента женской одежды применили образно-ассоциативный и проектный методы.

В начале XX века борьба за равноправное положение женщины в обществе сопровождалось движением за реформу женского костюма, являвшегося символом подчиненного положения женщины, — неудобного, с многометровыми юбками и шлейфами. Феминистки предлагали сделать женскую одежду столь же функциональной, как и мужская [6].

Первые предложения по ее реформированию выдвинули американки А. Блумер и М. Джонс в 19 веке: они попытались соединить женские платья с длинными панталонами. Другое направление реформы шло в русле протеста против корсетов [1].

Стиль начала века создавался Домами высокой моды («Ворт», «Пакен», «Дусе», «Кало» и др.), предлагавшими изысканный S- образный силуэт на основе корсета и сложного покроя, блеклую цветовую гамму, чрезвычайно сложные в исполнении и отделки и утонченные аксессуары, соответствующие стилю «модерн». Но с 1907 г. в официальной моде начинаются перемены. Они связаны с великим реформатором Полем Пуаре. В предвоенные годы одежда расцвела новыми красками, чему сильно способствовала выставка фовистов в 1905 году и "Русские сезоны" С. Дягилева в Париже. Выступления, восторженно принятые французской публикой, впечатляли не только балетом, но и удивительными декорациями и костюмами танцовщиков, над которыми работали художники Леон Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих. Поль Пуаре как главный модельер десятилетия первым откликнулся на новое увлечение публики[12].

Стиль от Поля Пуаре включает в себя:

1. Модели с прямым фасоном и рубашечным покроем рукава, опорой которого являлись плечи, а не грудь и талия, как то было раньше. Он считал, что такой силуэт, куда более подходит женщинам, подчеркивая красоту женского тела;

Рисунок 1 – Платья от Поля Пуаре

2. Отказ от нижнего белья, в частности от обязательной нижней юбки, которую женщины носили под верхним платьем, а также от корсета. Пуаре считал, что его платья должны быть легкими и струящимися чему и мешали нижние юбки. Следовательно, ушел в прошлое, создаваемый корсетом S-образный силуэт (рис.1) [12].

3. Этнический стиль. Пуаре создал и впоследствии вошли в моду японские кимоно, китайские халаты, персидские шаровары и тюрбаны, русские кафтаны и косоворотки.

Знаменитый костюмированный бал «1002 ночи, или Торжество по персидски», данный в его парижском особняке 24 июня 1911 года,показывает костюмы Поля Пуаре (рис. 2) [12]. После очередного турне, на этот раз из Москвы, Поль Пуаре создал русскую коллекцию «Казань» (рис.3) [13].

Рисунок 2 – Мужской и женский маскарадный костюм Поля Пуаре

Рисунок 3 – Коллекция Поля Пуаре «Казань»

Рисунок 4 — Костюмы Поля Пуаре в Восточном стиле

4. Пуаре активно использовал яркие цвета: разные оттенки красного и зеленого, шафрановый желтый, бирюзовый. Появлению этих цветов способствовало увлечение модельера Востоком (рис.4) [12]. 5. Крупные узоры нашли яркое отражение в коллекциях Пуаре. Особое внимание уделялось розам и восточным орнаментам (рис.5) [12].

Рисунок 5 – П. Пуаре. Эскиз Ж. Барбье, 1912 г

6. Одним из первых он стал использовать рекламу своих моделей. Он привлекал

известных личностей, например художников-иллюстраторов, которые иллюстрировали его коллекции для известных каталогов и журналов. Наиболее известным таким художником был Леон Бакст (рис. 6)[14]. Знаменитая танцовщица Айседора Дункан, представленная на рисунке 7, танцевала в костюмах от Поля Пуаре, что немало поспособствовало рекламой для его коллекций (рис. 7) [12].

Рисунок 6 – Иллюстрации Л. Бакста к балету «Шехерезада»

Рисунок 7 – Асейдора Дункан танцует в платье от Поля Пуаре

7. Также Поль Пуаре создал собственную парфюмерную линию для создания полного

образа коллекции одежды. По его мнению, ароматы «Аладдин», «Запретный плод» и множество других, которые он представлял в своей фирме, являются неотъемлемой частью всего образа. В последующем так стали делать многие модельеры.

Уже с конца 1950-х годов началось возрождение интереса публики к творчеству Поля Пуаре. Этот интерес был спровоцирован ДенизойПуаре, его женой и первой моделью, устроившей первую ретроспективную выставку его творений. Музеи моды по всему миру стали каталогизировать свои модели с грифом PaulPoiret. В эпоху хиппи, в конце 1960-х годов, в Нью-Йорке возникла мода на винтажные вещи от Пуаре. Выставки творчества кутюрье стали собирать толпы почитателей его таланта. Цены на его модели начали стремительно расти вверх, коллекционеры раскупали флаконы духов «Розин», подушки и коврики от «Мартин». Приверженцем стиля Поля Пуаре в 1990-е годы стал дизайнер Джон Гальяно. Его модели из коллекции 1998 года явно воспроизводят стиль великого кутюрье начала века (рис. 8) [12].

Рисунок 8 – Коллекция от кутюр, весна-лето 1998г. Джон Гальяно для Dior

Француз Поль Пуарево многом поспособствовал формированию современной моды. Благодаря ему всеобщее признание получили туники в греческом стиле, манто с рукавамикимоно, узкие юбки и воздушные юбки-брюки в восточном стиле.Поль Пуаре не был первым кутюрье, который за вдохновением и формой обратился к культуре и костюму Древней Греции и Востока. В конце 17 и 18 веков начинается интерес к Востоку, в начале 19века формируется стиль «ампир». Однако в начале 20 века Пуаре вновь обращается к этому стилю и создает множество коллекций. Изучая творчество Поль Пуаре, можно заметить, что модельер активно использовал такие приемы в проектировании, как многослойность и

объем. В современной моде можно заметить, как модельеры также активно используют эти методы. Например, в коллекцииFendi Becha-Лето 2020 / Readytowear/ Неделя Моды в Милане, представленной на рисунке 9 [10], используется многослойность, на рисунке 10 – оверсайз. [11]

Рисунок 9 — Весна-Лето 2020 / Readytowear / Неделя Моды: Милан Fendi

Рисунок 10 – Модели Tods, The Row Sportmaxосень-зима 2019-2020

Данная работа носит не только исследовательский характер, но и имеет практический результат. Данные полученные в ходе исследования были положены в основу разработки дизайна современного костюма. На рисунке 11 представлены авторские эскизы бакалавра дизайна Бунеевой Д.А.

Рисунок 11 – Авторские эскизные решения по теме исследования

В ходе проделанной работы было проанализировано творчество П.Пуаре, моды 1910-х годов и современной моды. И было выявлено, что творчество дизайнера сыграло важную и очень значимую роль в формировании дизайна костюма в начале 20 века. Так, творчество Пуаре имело влияние соответственно не только на моду, но и на становление, и развитие современных дизайнеров и модельеров начала 20 века. Модели, представленные на авторских эскизах, предназначены для молодых девушек, желающих выглядеть каждый день стильно и современно.

Список литературы:

- 1. Инновации в дизайне и проектировании объектов индустрии моды: монография/ Л.А. Климова, Т.М. Рамазанова, М.Г. Плотникова [и др.], под ред. Л.А. Климовой; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Новочеркасск: Лик, 2018. 242 с.: ил.
- 2. Дизайн костюма: теория, практика, образование: моногр. / А.А. Кулешова [и др.]; под ред. д-ра техн. наук, проф. И В. Черуновой; Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. 162 с.

- 3. Мода и модельеры / [ред., авт. предисл. Т. Евсеева ; отв. ред. М. Шинкарук]. Москва: Мир энциклопедий Аванта+ :Астрель, 2010. 183 с. :цв. ил. (Самые красивые и знаменитые). Указ.имен: с. 182.
- 4. Ермилова, Д. Ю. История домов моды: учеб.пособие для вузов / Д. Ю. Ермилова. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2004. 288 с.: ил.
- 5. Мода и стиль/ гл. ред. В. А. Володин. М. :Аванта+, 2002. 480 с. : ил. -(Современная энциклопедия. Т.1).
- 6. Балдано, И. Ц. Мода XX века : энциклопедия / И. Ц. Балдано. М.: Олма- Пресс, 2002. 400 с. : ил. Библиогр.: с. 398 399
- 7. Зелинг, Ш. Мода : век модельеров: 1900 1999: Энциклопедический словарь / Ш. Зелинг. Konemann : [б. и.], 2000. 656 с.
- 8. Поль Пуаре. Одевая эпоху [Электронный ресурс] / Поль Пуаре— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2011.— 448 с.
- 9 ПОЛЬ ПУАРЕ [Электронный ресурс].— URL: http://lamanova.com/16_poiret.html (дата обращения: 16.01.2020)
- 10 VOGUE // Коллекции / Fendi / Весна-лето 2020 [Электронный ресурс].— URL: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2020/ready-to-wear/milan/Fendi/ (дата обращения: 17.01.2020);
- 11 MYLITTA // Пальто в стиле оверсайз 2019-2020 года [Электронный ресурс].— URL: https://mylitta.ru/4158-womens-coats-fall-winter-2019-2020.html(дата обращения: 16.01. 2020);
- 12 Одевая эпоху./ Пер. с фр. Н.Ф.Кулиш.// Предисловие и фотографии А.А.Васильева.— М.:Этерна, 2011. 416 с.:ил.
- 13 Виртуальный музей Надежды Петровны Ламановой // Поль Пуаре [Электронный ресурс]. –URL: http://lamanova.com/16_poiret.html (дата обращения: 17.01. 2020);
- 14 Артхив // "Весь Бакст" и не только.[Электронный ресурс] .—URL: https://artchive.ru/news/2616~Ves'_Bakst_i_ne_tol'ko_Teatral'nyj_muzej_ SanktPeterburga_predstavljaet_effektnye_vystavki (дата обращения: 17.01. 2020);