

УДК: 687.01:687.11:391

МЕТОДЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА ЭТНИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Трифонова А.В.¹, Климова Л.А.¹

¹ИСОиП (филиал) ДГТУ – Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет», Россия, Шахты
e-mail: a.trifonova.96@mail.ru , k_larissaa@mail.ru

В статье рассматриваются аспекты использования цитаты в теории и практике моды на примере этнического стиля в костюме XX-XXI вв. Рассмотрена краткая история этнического стиля и проблема цитирования народного костюма для дизайна одежды

Ключевые слова: этнический стиль, народный костюм, дизайн костюма, мода, коллекция одежды.

МЕТОДЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА ЭТНИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Trifonova A.V.¹, Klimova L.A.¹

¹ISaE DSTU-Institute of service and entrepreneurship, branch of DSTU, Russia, Shakhty,
e-mail: a.trifonova.96@mail.ru , k_larissaa@mail.ru

The article discusses aspects of the use of quotations in the theory and practice of fashion on the example of ethnic style in the costume of the XX-XXI centuries. A brief history of ethnic style and the problem of quoting a folk costume for clothing design are considered.

Key words: ethnic style, national suit, fashion design, fashion, fashion collection..

Одним из глобальных трендов в мире моды сегодня стал этнический стиль. Парадоксально, но в век высоких технологий человек устремляется к своим корням, что приводит к столкновению парадигм культуры, которая, с одной стороны носит глобальный характер, а с другой хочет сохранить свою национальную идентичность, выражаемую в ментальности и костюме. Дизайнеры XXI века сталкиваются с проблемой уникальности, а также, грамотной работы с творческим источником, особенно с этническим [2].

Представления о дизайне современного костюма во многом связаны с эклектикой. Идея новизны на сегодняшний день оценивается, как исчерпавшая себя. Современная эклектика подразумевает трансформацию образов живописных полотен, современных технологий, бионических форм, вырванных из контекста цитат, черт национальных костюмов, мифических образов, многозначных символов и так далее. На сегодняшний день можно сказать, что в области моды придумано уже все и для дизайнеров источниками вдохновения служат одни и те же явления. Дизайнеры XXI века сталкиваются с проблемой уникальности, а также грамотной работы с творческим источником, особенно с этническим.

Создание одежды – это целенаправленный поиск новых форм, фактур и конструкций для создания новых образов. Источниками вдохновения дизайнера могут служить любые феномены и явления, в том числе – этнический стиль. «Этнический стиль – стиль, в котором

комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса)» [1,6]. В дизайне современного костюма, разработанного на основе народной одежды возможно использование всех элементов, характерных для той или иной народной культуры – кроя, колористического решения, композиции, декора, аксессуаров, орнаментов и т.п. Это в большей степени может использоваться в дизайне современного костюма для различных мероприятий, носящих национальный или государственный характер. Такие изделия несут в себе функцию сувенира, сценического костюма (рис. 1) [9].

Рис.1 – Сценические костюмы ансамбля «Русская песня» [2].

Использовать сувенирные вещи как бытовой костюм никому не придет в голову, поэтому при разработке одежды, предназначенной для повседневной носки, дизайнер очень бережно отбирает из национальных костюмов те элементы, которые наилучшим образом прозвучат в контексте современных трендов. Для дизайнера важно чувство меры и современной моды при работе с костюмом прошлых лет.

Этнический костюм — это целая художественная система взаимосвязей элементов декора, формы, силуэта и даже способов подачи костюма. Исторически сложившись, он сформировал внешний облик народа [5].

Интерес к этническому костюму впервые в Европе возник в середине XIX века с появлением стиля историзм. В начале XX века, организованные С. П. Дягилевым «Русские сезоны» (гастроли русских артистов балета и оперы в Париже и Лондоне, а позже и в других

европейских городах) вызвали настоящий ажиотаж вокруг этнического стиля. Композиционное единство хореографии, музыки, сценографии и костюма прозвучали в Европе впервые. В программу «Русских сезонов» были включены спектакли «Половецкие пляски», балет «Жар-птица», «Послеобеденный отдых фавна», «Клеопатра» («Египетские ночи») и др. [7].

В это же время Поль Пуаре, обладая большой фантазией и вкусом, ведя богемный образ жизни, первоначально для себя и своих друзей создавал костюмы для карнавалов. Следующим этапом его творчества стала разработка коллекции костюма в этническом стиле. Поль Пуаре, предлагая свои модели одежды, освободил женщин от корсетов и привлек интерес к ближневосточной эстетике костюма, «помимо этого Пуаре разглядел оригинальные формы и других национальных костюмов – казачью шапку, венгерские рукава, русский жакет и многие другие элементы одежды, благодаря которым были созданы блуза-туника, юбка-абажур, вечернее манто с рукавом-кимоно» [8].

Этнический стиль классифицировали только в конце 1960-х с появлением субкультуры хиппи. Увлечение было настолько глобальным, что модное веяние подхватили дизайнеры, первым из которых стал Ив Сен Лоран. С этого момента произошел переворот и теперь моду создавали обычные люди, дизайнеры лишь доводили ее до совершенства, а этнический стиль прочно закрепился как один из самых многогранных творческих источников.

Безграничная вариативность национальных костюмов, форм и декораций стимулирует дизайнеров вновь и вновь к нему обращаться. В поисках новых форм и образов современные дизайнеры обращаются к историческому наследию европейского костюма как источнику вдохновения, основе для творческой интерпретации и стилизации. Источниками вдохновения дизайнеров для разработки моделей в этническом стиле в разное время становились костюм разных народов: восточный костюм, монгольский крестьянский костюм, русский народный костюм, костюм народов Африки и т.п.

Современный костюм отличается от народного тем, что народный костюм не имеет авторства. Его создал коллективный разум, на него влияли территориальные, климатические, политические условия, а также эстетические представления народа. Это касается всех составляющих: формообразования, материала, декора. Еще одна важная черта народного костюма: он, подобно произведению искусства, наполнен символами. Например: в символике русского народного костюма важное значение играет цвет: черный – черный свет, белый – белый свет, красный – жизнь человека, символ мироздания, защиты, обряда. Эта система нашла отражение в предметах одежды: белый свет – полотно, черный – черная полоса, красный – вышивка и орнаменты [5,3]. Размер клетки на поневе в русском народном

костюме символизировал богатство. Чем больше клеток – тем больше земельное владение у семьи. Ношение народного костюма может быть связано с таинствами, ритуалами. Народный костюм в представлении человека наделен обереговой, магической силой, во многом благодаря орнаментам, вышитым вручную и проработке деталей [5,6].

Современный костюм в этническом стиле должен отвечать не только требованиям утилитарности, но и современных тенденций. В связи с этим, для дизайнеров существует риск пойти по пути прямого цитирования и копирования, а не переработки и преобразования элементов этнического костюма. Такая картина наблюдается у многих начинающих дизайнеров. Что подтверждается работами на международных конкурсах: Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум», всероссийском фестивале «Этномода», Международном фестивале моды, дизайна и ремесел «Губернский Стиль».

Разница между явным прямым цитированием и художественной переработкой заключается в том, что трансформируемый творческий источник несет в себе новую эстетику и художественный взгляд дизайнера. Прямое цитирование, напротив, лишено этого [6].

Проблема современного дизайна состоит в том, что в погоне за удешевлением и ускорением производства упрощаются многие техники и технологии обработки материала и декорирования в ущерб концепции. Например, вместо вышивки или вытканного орнамента – печать на ткани, вместо льна или хлопка – синтетическое волокно, и т.п. Это влечет за собой не только удешевление конечного продукта, но и потерю идеи национальной уникальности и высокой культуры.

Дизайнеры XX-XXI вв. ловко манипулируют этническим костюмом, как творческим источником. Уровень мастерства переработки традиционных форм и образов в коллекциях Ив Сен Лорана, Жан Поль Готье, Кензо Такада, Этро должен служить ориентиром для творчества молодых дизайнеров (Рис. 2)[3, 4, 10].

Рисунок 2 – Этнические мотивы в коллекциях Ив Сен Лорана, Жан Поль Готье, Кензо Такада, Этро

Кутюрье используют эклектичное комбинирование исторического материала, создают новые образы современного костюма, способные оставить след в истории. Обращение к этническому костюму в коллекциях дизайнеров выражается в воплощении концепции ностальгии по утраченным корням, ироничного отношения к обезличиванию современного общества. С таким подходом цитирование этнического костюма в корне меняет свой контекст и содержание, становится современным. Пример современного комплекта в этническом стиле из коллекций Этро, Тсумори Чисато, Ральфа Лорена весна-лето 2019 (Рис.3) [10].

Рисунок 1.3 – Этно-мотивы в коллекциях Этро, Тсумори Чисато, Ральфа Лорена

Автором в ходе выполнения курсовых проектов по дисциплине «Выполнение проекта в материале» были разработаны две коллекции на этническую тему (Рис. 4,5).

При разработке коллекций была предусмотрена следующая этапность работы: изучение творческого источника и тенденций моды, разработка мудбордов и трендлуков. На основе анализа были разработаны логические ряды, отобраны эскизы и изготовлены коллекции.

Авторские коллекции «Не от мира сего» и «С миру по нитке» демонстрировались на международных конкурсах и фестивалях молодых дизайнеров и модельеров, таких как Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017», XVIII Международный Фестиваль дизайна, архитектуры, ДПИ и ИЗО на Кавминводах «Феродиз-18», IX Международный конкурс молодых дизайнеров «Минги-Тау», Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» 2018.

Рисунок 1.4 - Коллекция «С миру по нитке» автор Трифонова А.В.

В коллекции «С миру по нитке» использовались ассоциации индейского народного костюма, восточного костюма, а также русского народного костюма.

Рисунок 1.5 - Коллекция «Не от мира сего» автор Трифонова А.В.

В коллекции «Не от мира сего» использовались ассоциации мексиканского народного костюма, восточного костюма, а также индейского народного костюма.

Коллекция была представлена на Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017» и заняла 3 место в номинации «Этно-фьюжн». Коллекция была продемонстрирована на XVIII Международном Фестивале дизайна, архитектуры, ДПИ и ИЗО на Кавминводах «Феродиз-18» и стала лауреатом.

На IX Международном конкурсе молодых дизайнеров «Минги-Тау» и заняла 3 место.

На Всероссийском фестивале молодых дизайнеров «ЭТНОМОДА 2018.»

Завоевала 2 Место на Международном конкурсе «ПОДИУМ 2019».

Коллекция представлена комплектами одежды, позволяющими создавать новые сочетания и образы в ходе их использования, обеспечивая творческий и игровой подход к костюму у потребителей. Коллекция прошла апробацию на Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2017», где была отмечена дипломом 3 степени .

Обращение к этническому костюму в коллекциях дизайнеров выражается в воплощении концепции ностальгии по утраченным корням, ироничного отношения к обезличиванию современного общества. С таким подходом цитирование этнического костюма в корне меняет свой контекст и содержание, становится современным.

Список литературы

1. Балдано, И. Ц. Мода XX века [Текст] : энциклопедия / И. Ц. Балдано.- М.: Олма-Пресс, 2002. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 398 – 399
2. 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.
3. Мода и стиль [Текст] / гл. ред. В. А. Володин. - М. : Аванта+, 2002. - 480 с. : ил. - (Современная энциклопедия. Т.1).
4. Мода и модельеры [Текст] / ред. группа: М. Шинкарук, Т. Евсеева, О. Лесняк. - М. : Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010. - 184 с.
5. Русский народный костюм [Текст] : гос. исторический музей: альбом / авт. - сост. Л. Ефимова. - М. : Сов. Россия, 1989. - 311 с.
6. Городнова М.В., Гусева М.А., Петросова И.А. Этнический костюм как источник вдохновения при разработке современной женской одежды: Материалы Конференции «Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века». Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина – Москва: ФГБОУ "МГУДТ», 2016. – С.

58-61. [Электронный ресурс] URL:<https://elibrary.ru/item.asp?id=28957674> (Дата обращения 14.11.2019)

7. Дягилев. Русские сезоны в Париже. [Электронный ресурс] URL: <https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/diaghiliev-ruskiie-siezony-v-parizhie> (Дата обращения 14.11.2019)

8. Мода и стиль в 1098-1914 – эпоха Поля Пуаре [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: <https://mylitta.ru/2275-moda-1908-1914.html> (Дата обращения 14.01.2019)

9. Московский государственный академический театр «Русская песня». [Электронный ресурс] URL: <https://folkteatr.ru/groups/ansambl-russkaya-pesnya/> (дата обращения: 27.10.2018).

10. Vogue. Коллекции [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.vogue.ru/collection> (Дата обращения 16.12.2018)

5. Коллекции весна-лето 2020 [Электронный ресурс] Режим доступа: www.vogue.ru/collection/spring_summer2020 (Дата обращения 16.11.2019).