

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2022, №3, Том 7 / 2022, No 3, Vol 7 <https://kostumologiya.ru/issue-3-2022.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/23IVKL322.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Жигулина, Т. Н. Многогранность творчества Ив Сен Лорана / Т. Н. Жигулина // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/23IVKL322.pdf>

For citation:

Zhigulina T.N. The versatility of Yves Saint Laurent. *Journal of Clothing Science*, 3(7): 23IVKL322. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/23IVKL322.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Жигулина Таисия Николаевна

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», Белокуриха, Россия
Дизайн-студия «Колорит»
Образцовый детский коллектив Алтайского края
E-mail: cev.belokuriha@mail.ru

Руководитель исследовательской работы: **Губина Лариса Валерьевна**
МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», Белокуриха, Россия

Многогранность творчества Ив Сен Лорана

Введение

Исторически сложилось так, что мода изменяется вместе с развитием человечества и складывается из множества открытий, где каждый модельер, предлагая смелые идеи, вносит свой вклад. Большинство новшеств и открытий современной модной индустрии было сделано в 50–60-е годы XX века.

Одним из талантливых изобретателей различных стилей моды с революционными и в тоже время изящными идеями, изменивший облик современной женщины, был Ив Сен Лоран. Его имя неразрывно связано с введением элементов мужского гардероба с подчеркнутой женственностью и элегантностью в практичные и удобные коллекции женской одежды.

На фоне других брендов YSL в течение многих лет выделяется превосходным чувством стиля, меры и изящества, а также страстью к новаторству, не выходящему за рамки дозволенного. Марку YSL справедливо считают создателем стиля «унисекс».

В 1985 Ив Сен Лоран был награжден званием Кавалер ордена Почётного легиона; 2001 — Командор ордена Почётного легиона; 2007 — Великий офицер ордена Почётного легиона.

В 1983–1984 г. Лоран первым из кутюрье удостоился права представить именную выставку в музее «Метрополитен», где его творения выставлялись вместе с шедеврами великих художников.

В 1992 г. в честь 30-летия Дома Сен Лоран была организована ретроспективная выставка, побывавшая во многих столицах мира, в том числе и в Москве. До этого он был первым, кто представил французскую моду в Москве и Заполярье в 1959 г.

В 2022 году мир моды отмечает шестидесятилетие со дня основания модного дома YSL. В честь этого в шести музеях Парижа (Лувре, музее Пикассо, Центре Помпиду, музее Орсе, музее Ив Сен Лорана) откроется исключительная выставка под названием «Ив Сен-Лоран в музеях» где зрителям представят архивные коллекции и личные вещи дизайнера.

Чтобы определить отличительные, основные характерные черты и особенности авторского почерка Ив Сен Лорана, было принято решение проанализировать модели коллекций и вдохновиться идеей для создания образа, с применением характерных форм, силуэта, цветовой гаммы и материалов.

Актуальность

Со временем интерес к знаковым творениям гениального кутюрье только возрастает. Брендные коллекции содвигают новое поколение создавать коллекции одежды опираясь на идеи, предложенные великим мастером, тем самым выражая дань и искреннюю признательность его творчеству.

Цель данной работы: провести фактографический анализ творческой деятельности Ив Сен Лорана с целью разработки современного костюма на основе полученных результатов исследования

Задачи:

1. Провести анализ форм, силуэтов, цветовых гамм и материалов для создания костюма.
2. Определить характерные черты стиля.
3. Изучить особенности использования этнических мотивов в творчестве Ив Сен Лорана
4. Изучить основные модные тенденции предстоящего сезона.
5. Разработать эскиз стилизованного костюма под девизом «Флёр».

Объект исследования: творчество Ив Сен Лорана.

Предмет исследования: фирменный стиль YSL.

Методы исследования: методы комплексного исследования, поисковый, наблюдения, обобщения, факторного анализа, моделирования.

Хронологические рамки исследования: 1953–2022 гг.

Источники исследования. В качестве источников была использована имеющаяся по данному вопросу научно-популярная литература, периодические издания, иллюстративные материалы, интернет-источники. В основу работы легли теоретические материалы доцента кафедры истории и теории искусства, кандидата искусствоведения Майи Михайловны Кузнецовой.

Теоретическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для применения педагогами дополнительного образования, студентами и учащимися детских театров моды и студий костюма.

Практическая значимость работы. Материалы исследования могут быть использованы для создания моделей и костюмов коллекций различного назначения.

«Мода проходит — стиль остается»

Ив Сен Лоран

1. Характеристика фирменного стиля компании YSL

1.1 Структурный анализ моделей и стилевые направления в деятельности Ив Сен Лорана

В 50–60-е годы XX века в модной индустрии было сделано большое количество новшеств и открытий. Именно тогда начал свою творческую деятельность в Париже алжирский юноша Ив Сен Лоран (1936–2008).

В 1958 году возглавив Дом Dior, Лоран представил первую сенсационную коллекцию «платье-трапеция». В начале своего творческого пути прямые линии и архитектурный крой стали для Лорана осовремененной версией диоровского стиля. Молодой модельер интересовался всем, что происходило в современной культуре, в связи с чем в его костюмах ощущался «дух молодости», а изделия были с резкими линиями и непривычными пропорциями.

В 26 лет Ив Сен Лоран основал собственный модный бренд Yves Saint Laurent, сказав про себя: «Я перешел из мира тканей и пропорций в мир силуэтов и линий». Со временем ему удалось создать основной практичный универсальный гардероб женщины, всегда стильный, независимый от изменений модных течений. Дизайнер создавал не только светские наряды от кутюр, но и повседневную одежду. Ив Сен Лоран смог создать свой собственный стиль на основе существующих в одежде традиций и интерпретаций традиционных стилей в одежде различных народов, превращая их в функциональные, современные модели одежды (от мотивов африканских и австрийских народных костюмов, арабского фольклора, богатства национальных костюмов России, Китая и образов Монголии). Его образы были представлены в коллекциях «Сафари» (1968), «Цыганки» (1969), «Гладкая коллекция» (1970), «Русская коллекция» (1976), «Монголы» (1977).

«Я считаю, что работа кутюрье очень похожа на работу художника. На самом деле я постоянно черпал вдохновение в творчестве современных художников: Пикассо, Матисса, Мондриана», — говорил позднее Сен-Лоран. Интерес Ив Сен Лорана к изобразительному искусству нашел отражение в творениях, навеянных оп-артом и произведениями Мондриана (1963), творчеством Энди Уорхола (1966), Джорджа Брака (1984) и кубизму «Дань кубизму» (1988). Дизайнер вдохновлялся русским балетом, народными костюмами, сюрреализмом, фовизмом А. Матисса, кубизмом Пикассо и бродвейскими театральными постановками, а также армейскими сюжетами и различной униформой [15]. Коллекция «С почтением к Пикассо» отличается характерными крупными, графическими узорами, нанесенными на шерсть, габардин и атлас. Он создал костюмы и декорации к 30 спектаклям, операм и балетам, к 9 фильмам с участием звезд кино — К. Денев, С. Лорен, К Кардинале. Оформлял десятки музыкальных шоу, работал с известными режиссерами театра и кино [15]. Одной из ярких коллекций является Ballet Russes (1974), привлекающая внимание к русскому искусству.

Ив Сен-Лоран обладал изумительным чувством цвета, применяя нетрадиционные цветовые комбинации: сочетания теплого оранжевого с розовым и темно-красным, фиолетового с желтым и синим, черного с коричневым или голубого с оливково-зеленым и оранжевым, голубого с оранжевым и красным, бирюзового с золотым, сине-зеленого с красно-оранжевым, черного с интенсивно-розовым. «Цвета «списываются» в касаниях, накладываются друг на друга, сгущаются в складках, растворяются в полупрозрачных тканях и вспыхивают в аксессуарах. Сочетаются цветные материалы с различными поверхностями, создающие игру рефлексов» [4, с. 62]. По словам художника модельера Марии Кузнецовой, о

его приемах при создании костюма «Композиционное решение могло быть одновременно и статичным, и динамичным благодаря ритму вертикалей и горизонталей».

Кроме разработки линий одежды, дом Yves Saint Laurent успешно изготавливал аксессуары, обувь, ювелирные изделия, косметику и парфюмерный бренд YSL. Самыми знаменитыми изобретениями парфюмерной марки явились аромат Opium, женские духи Rive Gauche и мужской одеколон YSL Pour Homme.

В жизни Ив Сен Лорана периодически триумф сменялся кризисом. В 80-е бренд был практически разорен. В конце 90-х Дом Yves Saint Laurent был продан компании Elf-Sanofi, а в 1999 году марку YSL приобрела группа Gucci. В 2002-м Ив Сен-Лоран оставил дело своей жизни, устроив прощальное дефиле в Центре Помпиду.

1.2 История создания логотипа компании

Сразу после основания компании в 1961 году художником-графиком Кассандром (настоящее имя Адольф Мурон) был создан логотип Yves Saint Laurent, который украшали крупные курсивные буквы, предвещающие успех «YSL». В таком виде он просуществовал более пятидесяти лет. Кассандр был особенно вдохновлен французскими и немецкими движениями абстрактного искусства и в связи с этим, шрифт, использованный для логотипа, несколько уникален, поскольку он содержит сочетание шрифтов с засечками, без засечек, курсива и латинского шрифта. Он хотел создать что-то, что подчеркивало бы двумерные, геометрические, необычно расположенные формы, чтобы отделить их от более традиционных минималистских символов. Эта комбинация противоречивых шрифтов была преднамеренным выбором, призванным передать двусмысленность и сюрреализм бренда Yves Saint Laurent [17].

В 2012 году после смены креативного директора Модного дома одним из первых шагов руководства стала смена логотипа компании. Дизайнер Эди Слиман полностью отбросил «Yves» и заменил классическое написание на минималистичный шрифт Helvetica. Таким образом Слиман отдал дань уважения бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche, открывшемуся в 1966 году, и первой линии Ready-to-Wear Ива Сен-Лорана. Целью смены логотипа по словам компании было намерение восстановить «чистоту и сущность Дома» с целью начать «новую эру, уважая при этом первоначальные принципы и идеалы» [17].

Технически в наше время существует два разных дизайна логотипа YSL. Логотип «YSL» используется для всех аксессуаров и косметики Yves Saint Laurent по всему миру. Он состоит из монограммы, состоящей из инициалов Ива Сен-Лорана. У немного левее верхнего края L, а S находится посередине, соединяя две другие буквы вместе (рис. 1А).

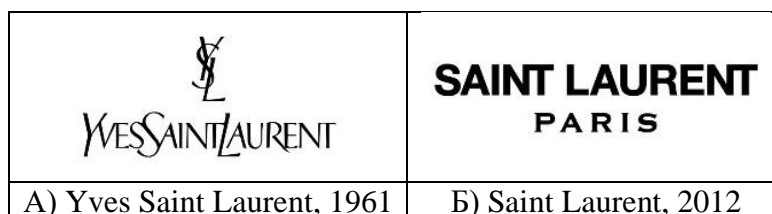

Рисунок 1. Логотип

Другой дизайн логотипа YSL используется для линии одежды бренда. Это жирный шрифт без засечек, на котором написано «Saint Laurent» с уменьшенной версией того же шрифта, который используется для написания «Paris» ниже. Оба логотипа YSL объединяет то, что они представляют собой простой черный текст на белом фоне (рис. 2Б).

Несмотря на некоторые разногласия, при переименовании в 2012 году, YSL по-прежнему рассматривается как символ статуса, а товары с логотипом YSL пользуются большим спросом.

1.3 Сохранение традиций модного дома YSL

После завершения карьеры, эскизы коллекций и костюмов Ив Сен-Лорана для балета, оперы и театра (с начала карьеры до 2002 г.) хранятся в доме-музее в Париже.

После ухода Ива главным дизайнером дома Yves Saint Laurent стал Том Форд, который сохранял приверженность, делал акцент на элегантность и чувственность. Его коллекции отличались чувством времени, движения, современности ([приложение](#), фото 1). Несмотря на невысокую оценку Сен-Лорана, обороты бренда при Форде устойчиво росли, а его коллекции, вдохновленные историей Yves Saint Laurent, нравились покупателям.

С 2004–2012 год креативным директором модного Дома стал Стефано Пилати, который пытался возродить стиль Ив Сен Лорана, создавая классику, используя для этого силуэты моделей, разработанных Лораном ([приложение](#), фото 2). Пилати создавал как мужскую линию коллекций, так и женскую в классическом стиле. Вдохновение искал в семидесятых годах прошлого века, основываясь на вкусе и стиле основателя модного бренда, создавал агрессивно-чувственные вещи. Пилати, отдавая дань уважения основателю дома, включил в коллекцию также классические пальто, выполненные по мотивам фото кутюрье в длинном черном тренче. Модельер использовал прием сочетания модных идей и классического кроя.

В 2012 пост креативного директора YSL занял дизайнер и фотограф Hedi Slimane (Эди Слиман). В 2013 года Слиман представил свою первую коллекцию, воссоздавшую стиль YSL 70-х годов, где главной идеей стиля стал мужской брючный костюм вместе с нежнейшей шелковой блузкой, украшенной бантом, в сочетании с широкополыми шляпами ([приложение](#), фото 3). Всем поклонникам старого стиля это пришлось очень по вкусу. Для представительниц нового поколения он представил коллекцию в стиле гранжа, чем вызвал отрицательные отзывы. Новые веянья коснулись не только того, что девушка, на кого была рассчитана модная линия одежды, стала энергичной, дерзкой и в то же время романтической рок-звездой, а также произошел переезд дизайн-студии в Калифорнию, но и произошло переименование бренда в Saint Laurent, хотя при этом логотип YSL был сохранен для аксессуаров, брендовой обуви и косметики. Поменялся логотип, поменялась и философия бренда модного дома YSL. Как говорил Слиман: «Я ищу баланс между традициями и современной модой, между Парижем и Лос-Анджелесом».

С 2016 года креативным директором модного Дома стал итальянский дизайнер Энтони Ваккерелло. Основанные на классике костюмы его коллекций обнажая женское тело, оставляют небольшую загадку. Сосредотачиваясь на наследии Saint Laurent Ваккерелло воскрешает знаковые модели самодостаточной, уверенной в себе женщины. Итальянский дизайнер — поклонник мини и асимметрии. Преобладающий цвет в его коллекциях — черный. Показ новой осенне-зимней коллекции 2021–2022 Saint Laurent основана на переосмыслении хитов архивных материалов: от элегантных твидовых жакетов в духе 1960-х до металлизированных боди в стиле 1980-х годов ([приложение](#), фото 4). Коллекция посвящена подруге Сен-Лорана — Паломе Пикассо, чья манера одеваться десятилетиями вдохновляла дизайнера. Кожаные мини-юбки и трикотажные кардиганы, пиджаки с широкими плечами в сочетании с джинсами и узкими брюками, платья-плащи, облегающие комбинезоны и высоченные каблуки дополняют сверкающие украшения и яркие кожаные аксессуары (перчатки и клатчи). Энтони Ваккерелло при моделировании формы оставил культовые

силуэты 1970-х, комбинации ярких цветов из 1980-х, цветочные принты, вельвет. Он также предложил свое цветовое решение коллекции: черный, оттенки фиалки, кобальта и золота.

В 2022 году (с 29 января по 15 мая), чтобы отпраздновать 60-летие со дня основания культового дома моды, Фонд Пьера Берже создал исключительную выставку в шести учреждениях культуры под названием «Ив Сен-Лоран в музеях», где некоторые знаковые творения кутюрье будут взаимодействовать в одной экспозиции с произведениями искусства, которые вдохновили модельера на их создание ([приложение](#), табл. 3). Посетители смогут увидеть 50 творений гениального мастера и около 300 эскизов. Мэдисон Кокс сказал, что выставка стала выдающейся демонстрацией «одного из величайших новаторов французской моды» [18].

«В жизни каждому человеку нужны эстетические образы. Я их преследовал, искал и находил»

Ив Сен Лоран

2. Проект создания стилизованного комплекта одежды, по мотивам этнического костюма на основе творческих подходов Ив Сен Лорана

2.1 Современные тенденции в моде 2022 г.

Для создания комплекта одежды были изучены современные модные тенденции 2022 г. в одежде и цветовой палитре. На основе анализа показа коллекций от ведущих дизайнеров мировой моды выбраны основные направления 2022 года ([приложение](#), табл. 5):

- длина мини и макси;
- приоритет среди используемых материалов — шифон разной степени прозрачности с добавлением креповой нити;
- оригинальные фактуры — кожа и кружево, вязаное полотно и декоративные элементы костюма;
- сочетание различных цветовых блоков;
- геометрические принты с рисунками и в виде логотипов известных брендов или буквенных монограмм;
- основная цветовая палитра сочетает в себе спокойные и нежные тона, которые соседствуют с яркими и насыщенными.

2.2 Использование этнических мотивов при создании костюма

В свое время этнические коллекции Ива Сен-Лорана возродили интерес к национальным мотивам в костюме и неоднократно становились источником вдохновения и цитирования для дизайнеров последующих поколений.

Для создания модели одежды по мотивам творчества Ив Сен-Лорана, был проведен анализ композиционно-стилевых решений костюма модельером ([приложение](#), табл. 4). Особенно интересным при использовании является: симметрично расположенный декор этнического мотива, цветные блоки, форма, сложный колорит, фактурность материалов, контраст поверхностей.

Этнический стиль открывает широкие возможности для подчеркивания индивидуальности и дизайнеры активно используют декор в виде этнических мотивов (орнаментов), которые преобразуют костюм, делая его более выразительным. При рождении чего-то нового именно орнамент становится главным выразителем стиля [11, с. 5]. Орнамент в переводе с латинского обозначает украшение и является узором, построенном на ритмичном чередовании абстрактно-геометрических элементов [7]. Модельеры достаточно часто заимствуют орнаментальные мотивы прошлого, придают им специфические черты, которые в последствии становятся неотъемлемой составляющей нового стиля.

Обратившись к архетипическим значениям орнаментов — мультикультурных долгожителей мира искусства, описанным в специализированной литературе, были выделены несколько общих вариаций ([приложение](#), табл. 5) [8]. Наиболее часто встречающиеся со времен палеолита и повторяющиеся на протяжении всей истории человечества у различных народов: ромб и спираль. Ромб является знаком плодородия, а очертания вращающейся спирали часто сравнивается с космической энергией или движением солнца. А.П. Окладников сказал про спиральный орнамент: ««Вечная спираль» как бы очертила бескрайние просторы Океана, и эта ариаднина нить истории привела науку к открытию тысячелетней общности разных по происхождению народов, для которых море было не устрашающей пустыней, но пространством, через которое проходили пути общечеловеческой культуры».

2.3 Описание модели под девизом «Флёр»

На основе синтеза этнического орнамента, композиционно-стилевого построения костюма в этническом стиле и современного направления моды разработан стилизованный молодежный комплект одежды, состоящий из платья и жилета, трансформирующегося в юбку. В качестве материалов используется градиентный шифон, костюмная ткань, шерсть. Эскиз-предложение молодежного комплекта представлен в [приложении](#) (рис. 4).

Колорит костюма выполнен на контрастном сочетании основного сине-зеленого с бледно желтым и цветами орнамента (фуксии, желтым, синим).

Для создания декоративности используется контраст поверхностей (за счет применения разнофактурных материалов). Низ юбки декорирован элементами, выполненными в технике валяния по мотивам африканских спиральных орнаментов ([приложение](#), рис. 3), расположенных внутри ромбов в технике валяния. Дополнительный акцент в виде банта контрастного цвета размещен в области талии.

Дополнением к костюму служит стилизованный головной убор, выполненный в технике «валяния».

Выводы и результаты исследования

Ознакомившись в процессе своего исследования с творчеством художника модельера Ив Сен Лорана, выяснили, что:

1. костюм должен быть лаконичным, целостным, красивым, удобным и практичным;
2. ведущим признаком при создании костюма являются нетрадиционные цветовые комбинации и сочетания различных поверхностей, дающих дополнительный цветовой эффект (игру рефлексов и эффект контраста);

3. для усиления выразительности модели использует симметричную компоновку декора, размещение дополнительных акцентов на линии плеча и пояса;
4. модели костюмов, разработанные по произведениям искусства должны быть простые по конструкции, иметь уплощенную форму и иллюзию симметрии;
5. фирменный стиль Yves Saint Laurent остается актуальным и в наше время. Последователи придерживаются стилевого направления, разрабатывают в этом контексте различные композиционно-стилевые решения. В их моделях присутствуют: многослойность, повышенная декоративность, рациональность кроя, удобство и функциональность формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блейз А. История в костюмах. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис. 2002. — 176. (стр. 46–47).
2. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. 1900–1999, — М., 2000. — С. 214.
3. История моды. Иллюстрированная энциклопедия от древности до наших дней / [пер. с англ. Е. Воронкиной при участии И. Ильина]. — Харьков: Фактор, 2014. — 256 с.: ил.
4. Кузнецова М.М. Художественная структура современного авторского женского костюма: учеб. Пособие / М.М. Кузнецова — СПб: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2011. — 240 с., 104 ил. Isbn 97.
5. Горбачева Л.М. Костюм XX века: От Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. — М.: Изд-во «ГИТИС», 1996. — 120 с., ил.
6. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. — 2е издание, перераб., и доп., — М.: Мол. Гвардия, 1988 — 224 с., ил. Isbn 5-235-00033-1.
7. Орнаменты всех времен и стилей. 100 таблиц с объяснительным текстом Н.Ф. Лоренца. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1899.
8. Подлинные значения символов орнаментов <http://zen-designer.ru/need/301-ornament-simbols>.
9. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль / Глав. Ред. В.А. Володин. — М.: Аванта+, 2002. — 480 с.: ил.
10. Творчество И. Сен-Лорана в 1960-е годы https://studme.org/299604/kulturologiya/tvorchestvo_lorana_1960_gody.
11. Фокина Л.В. Орнамент: учебное пособие / Л.В. Фокина. — 4-е изд., перераб., и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 176 с. и цв. илл. — (высшее образование). Isbn 5-222-09063-9.
12. Черемных А.И. Основы художественного проектирования одежды, изд-во «Легкая индустрия», 1968, стр. 220.
13. <https://storeinteriors.ru/saint-laurent/>.
14. Элементы орнаментов https://www.perunica.ru/chistiy_ist/937-mezenskaya-rospis-simvolika-uzora-yelementy.html.
15. <https://myknow.ru/325810/>.

16. <https://stil.mirtesen.ru/blog/43926076767/Veschi-legendyi-%E2%80%93-modnoe-nasledie-legendarnogo-Iv-Sen-Lorana>.
17. <https://mcmag.ru/evolyucziya-logotipov-modnyh-domov/>.
18. <https://volynko.livejournal.com/421466.html>.
19. <https://www.yapokupayu.ru/blogs/post/glavnye-trendy-2022-goda-foto-modnyh-veschey>.
20. <https://zen.yandex.ru/media/id/5ee89f257da15b2125bc8a53/tom-ford-kakuiu-odejdu-sozdaet-liubitel-provokacii-6135ea153df852715d05a05b>.
21. <https://www.vogue.ru/>.
22. <https://www.oum.ru/literature/raznoe/kak-simvoliy-formiruyut-materiyu-i-prostranstvo/>.

Приложение

Таблица 1

Периоды творчества Ив Сен Лорана

Периоды	Влияние	Характерные черты стиля	Фото
1957 г. Уличная мода и спортивный шик	Стиль «Beatnik», женщина с сильным характером	Короткие пиджаки и куртки, пальто с трикотажными рукавами свободного кроя, кепи, куртки-косухи.	
60-е Прозрачная блуза	Женственность, элегантность	Прозрачные блузы на голое тело, в сочетании с костюмом. В сочетании со смокингом.	
60-е Этно стиль	Национальные костюмы разных народов и эпох, стиль Хиппи	Заимствование у разных культур основных характерных черт.	
1963/1964 Ботфорты	Элемент мужского гардероба ботфорты и иллюстрации средневековой военной формы	Высокие сапоги.	
1963 г. Бушлат	Униформа	Короткое двубортное пальто.	
1965 г. По мотивам картин	Живописные произведения	Коллекции женских платьев А-силуэты и цветные блок, смелые сочетания и яркие оттенки. Розовый и красный, черный и цвет фуксии и т. д.	

Периоды	Влияние	Характерные черты стиля	Фото
В 1966 г. Женский смокинг, брючный костюм	Переосмыслил мужской вариант пиджака Мужской костюм	Смокинг и брюки прямого кроя. Женский смокинг — платье, которое можно использовать в качестве легкого пальто.	
В 1966 г. Прет-а-порте	Открыл бутик Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены	Доступная по цене повседневная одежда.	
1968 г. Стиль сафари	Одежда охотников и военных в тропиках (Африке)	Одежда для путешествий. Натуральные ткани, природные оттенки и удобный крой, ткани песочного цвета и разнообразия оттенков хаки. Шнурованный сафари-жакет, куртка, жилет, платье, леопардовый принт.	
1970 г. Джинсовое платье	Джинсы	Джинсовое платье.	
1976 г. Русские мотивы	Традиционные мотивы русской культуры	Игра цвета и его оттенков, богатство фактур, разнообразие тканей и силуэта.	
1977 г. Парфюм	Эксперименты с запахами	Культовый парфюм Opium.	

Составлено по материалам [7; 10; 13; 15; 16]

>><http://www.figurinesdemoda.com>

Рисунок 1. Эскизы Ив Сен Лорана

Таблица 2

Анализ композиционно-стилевых решений костюма И. Сен Лорана

Элементы	Классический	Романтический	Вдохновленный произведениями искусства	Этнический, мульти культуризм, «Сафари»	Уличная мода, спортивный шик
Стилевой характер	Деловой, офисный	Вечерний, торжественный, роскошный	Артистический	Экзотический, театрализованный, функциональный	Функциональный, роскошный
Вид одежды	Женский костюм, смокинг, блуза, жилет, шорты, платье, юбка, бушлат	Длинное платье, пелерина	Платье, жакет и юбка, комплекты с пелеринами	Куртка, жилет, «камзол», рубашка, брюки, юбка, палантин, жакет, платки, шали	Пальто, куртка-косуха, свитер, брюки, ботфорты, кепи, грубые ботинки
Форма, силуэт	Приталенный, прямой	Сложный, приталенный, подчиненный фигуре, не сковывающее движение	Упрощенный, прямой, силуэт «Трапеция», «А»-силуэт, создание уплощенной формы	Прямой, приталенный, силуэт трапеция	Свободный
Конструктивные членения, линии	Прямые линии, близкое к золотому сечению, соразмерность, пропорциональность всех частей (объемов и деталей)	Линейная организация, плавные конструктивные и декоративные линии, неровная линия низа	Плавность линий. Линейно-графическая организация, колористическая за счет цветовых блоков	Прямые плавные линии	Резкие линии, непривычные пропорции
Линия плеча	Прямое плечо, четкая линия проймы, втачной рукав с головкой	Мягкое оформление линии плеча	Плавная линия плеча	Прямое, плавное, округлое, «рубашечная»	Прямая линия плеча
Средства композиции	Симметрия, зрительные иллюзии с целью удлинения фигуры, динамика	Симметрия, асимметрия, динамика, зрительные иллюзии	Активная асимметрия, иллюзии симметрии (диссимметрия), динамика	Симметрия основных деталей и орнамента, контраст, ритм	Симметрия, асимметрия, динамика
Акцент	В области груди и талии	В области груди	Контрастные сочетания, крупные графические узоры (на пелерине, на лифе), фрагмент картины, как орнамент	В области груди и талии	В области груди и талии
Декоративные элементы	Бант, пояс	Канты, вышивка, ажурные детали, драпировки, бант, прозрачные ткани в зоне декольте, крупные украшения	«Лоскутная» техника, пелерины, расшитые по мотивам картин, вышивка, аппликация, роспись	Вышивка, шелковые шали, аксессуары	Меховые воротники, трикотажные рукава на соболином пальто

Элементы	Классический	Романтический	Вдохновленный произведениями искусства	Этнический, мультикультуризм, «Сафари»	Уличная мода, спортивный шик
Детали	Бант, карманы, двубортные и однобортные застежки	Бант, прозрачные и кружевные вставки, украшения, мех	Контрастная окантовка жакета и пуговицы	Знаковые детали: пояса, карманы (накладные с клапанами и пуговицами), меховые манжеты, манжеты, металлические украшения, орнамент, шнуровка, воротник-апаш, пояс с пряжкой	Хлястики, паты, карманы, металлическая фурнитура
Материал, фактура	Шерсть, шелк, твид, шифон	Пластичные, драпирующиеся, многослойные, разнообразные по светлоте. Бархат, креп, атлас, шифон, кружево, тонкая шерсть, сетка	Шерсть, габардин, атлас	Шерсть, мех, трикотаж, богатство фактур, разнообразность тканей	Кожа, трикотаж, мех
Цветовая гамма	Ахроматическая, сдержанная хроматическая, с включением яркого зеленого и фуксии	Живописная цветовая гамма построена на сочетании родственных цветов или сочетании сочных контрастов (черный, фуксия, розовый, красный, синий, золотой)	Колорит отражает гамму прототипов абстрактной и декоративной живописи	Песочный, хаки, яркие чистые цвета, игра оттенков и цветов, леопардовый принт	Сдержанная, серый, черный
Образ	Устойчивый, облегченный	Смягченный	Динамичный	Динамичный, свободной от снобизма и предрассудков женщины	Резкий, динамичный, свободной, независимой и вместе с тем роскошной женщины

Составлено по материалам [4; 10; 15; 16]

Фото 1. Yves Saint Laurent весна-лето 2004 (Том Форд) [20]

Фото 2. Коллекция Yves Saint Laurent 2011 г. (Стефано Пилати) [21]

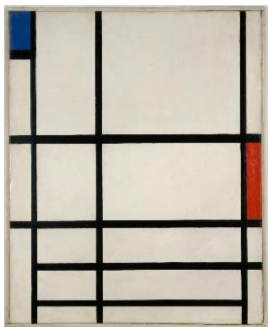

Фото 3. Saint Laurent весна-лето 2013–2014 (Эди Слиман) [21]

Фото 4. Коллекция Saint Laurent весна-лето 2022 (Энтони Ваккерелло). Photo: Getty Images [21]

Таблица 3

 <p>Мондриана (1965 года) Композиция в красном, синем и белом</p>	 <p>Короткое коктейльное платье Yves Saint Laurent</p>	 <p>Пабло Пикассо, «Портрет Нуша Элюара» (1937)</p>	 <p>Жакет из шерстяной ткани Yves Saint Laurent</p>
 <p>Боннар Пьер, Обед (около 1932 г.)</p>	 <p>Комплект с принтом Yves Saint Laurent</p>	 <p>Martial Raysse Made in Japan-La Grande Odalisque (1964)</p>	 <p>Куртка 1971 года</p>
 <p>Клод Моне, Обед на траве, фрагмент (1865–1866)</p>	 <p>черно-белое платье из фая в горошек</p>	 <p>Эскизы головных уборов для великосветского бала</p>	

Составлено по материалам [18]

Таблица 4

Модные тенденции в одежде и цветовом решении в 2022 г.

Тренд	Фото	Тренд	Фото	Тренд	Фото
Белый Peter Do, Sportmax, Marine Serre		Лавандовый Givenchy, Jonathan Simkhai, Simone Rocha		Небесно-голубой Alexander McQueen, Loewe, Acne Studios	
Оранжевый Shang Xia, Christian Dior, Proenza Schouler		Красный Commission, Loewe, Proenza Schouler		Лимонный Christian Dior, Courrèges, Jil Sander	
Насыщенный синий Loewe, AZ Factory, Saint Laurent		Нежно-розовый Blumarine, Rokh, Sportmax		Лазурный Coperni, Botter, Issey Miyake	
Неоновый Sportmax, Emilio Pucci, Blumarine		Пурпурный Issey Miyake, Lanvin, Petar Petrov		Мятный Koché, Ottolinger, Sportmax	
Фуксия Proenza Schouler, Versace, MSGM		Зеленый		Фиолетовый Richard Quinn, AZ Factory, Lanvin	

Тренд	Фото	Тренд	Фото	Тренд	Фото	Тренд	Фото
Сетка Ludovic de Saint Sernin, Rejina Pyo, Supriya Lele		Водная тема David Koma, Coperni, Issey Miyake		Облегающий комбинезон Maison Margiela, Balenciaga, Rokh		Анорак Lacoste, MSGM, Tod's	
Овальные разрезы Ottolinger, Nina Ricci, Stella McCartney		Живопись Givenchy, AZ Fashion, Christopher Kane		Гольный трикотаж Erdem, Proenza Schouler, Rejina Pyo		Чулочно-носочные изделия Raf Simons, Miu Miu, Atlein	
Прозрачность Brogger S22, Elie Saab, Anderson S22		Принт клетка Knwls, Acne Studios, Rochas		Мини-юбки Miu Miu, Blumarine, Dior		Юбки макси Saint Laurent, Coperni, Erdem	
Абстракция Burberry PO, Dior HC F21, Herrera PO S22		Леопард Christian Dior, Michael Kors Collection, Rokh		Ромб Valentino, Batsheva S22, Uma Wang		Этнические мотивы Chloé, Marine Serre, Jil Sander	
Ботфорты с широким голенищем Franchi		Бохо Etro, Isabel Marant, Sandro		Сафари Deveaux		Романтика Elisabetta Franchi, Phillip Lim, Giorgio Armani	

Составлено по материалам [19]

Рисунок 2. Главные цвета года 2022 по версии Pantone

Таблица 5

Древнейшие символы народов многих культур

Символ	Толкование	Изображение
Древо жизни	Трактуется как воплощение силы живой природы, мировая ось, центр мира и воплощение мироздания в целом и рода в частности	
Трилистник	Триединство, рождение-жизнь-смерть, мужчина-женщина-дитя. Троица — самое позднее толкование	
Спираль	Очертания вращающейся галактики, космическая энергия, свернутая и дремлющая внутри каждого живого существа, развитие по спирали вверх	
Круг	Символическое изображение солнца. Время, циклы существования	

Символ	Толкование	Изображение
Ромб	Непрерывность жизненных процессов, накопление, преумножение, возрождения жизни, счастье, душевное спокойствие, и равновесие, солнце, плодородие, земледелие, а цепочка из ромбов означала родовое древо жизни	
Свастика	Символа счастья, блага, удачи и благополучия	
Треугольник	(Вершиной вверх) олицетворяет творящую троицу чего бы то ни было; воздуха, огня и воды, также триединство семьи (мужчина, женщина, дитя), или циклы жизни (рождение, жизнь, смерть)	

Таблица составлена по материалам [14; 22]

Рисунок 3. Образцы Африканских орнаментов

Рисунок 4. Эскиз-предложение

Тезариус

Ансамбль	сочетание одежды и предметов, её дополняющих, подобранных как единое художественное целое
Ахроматические	цвета от белого до черного
Блок	сочетание различных цветов и оттенков
Декоративные линии	линии различных отделок одежды, имеющие линейный характер отделочные швы, рельефы, строчки, пояса, клапаны, хлястики, отделка шнур, сутаж, вышивка
Динамика	активность, энергичность, движение
Колорит	общая эстетическая оценка цветовых качеств, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков
Комплект	набор элементов и частей костюма, объединенных определенными признаками: назначением, цветом, материалами
Композиция	составление всех элементов её формы средствами построения единства для выражения её содержания
Конструктивные линии	видимые линии, соединения составных частей и деталей формы, швы, вытачки, складки, строчки
Контраст	разница в характеристиках различных участков изображения
Костюм	совокупность изделий, которыми человек покрывает своё тело, включая также головной убор, обувь, перчатки и другие предметы
Мода	совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время
Модель	новый по виду, форме, отделке или другим качествам образец одежды
Мотив	повод, побудительная причина; неоднократно повторяющийся плоский узор
Отделка	дополнение, украшение
Рефлекс	оптический эффект отражённого света, изменение тона или увеличение силы окраски предмета, возникающие при отражении света, падающего от окружающих его предметов
Ритм	повторение или чередование соизмеримых элементов или мотивов
Силуэт	геометрическая форма одежды
Симметрия	соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях
Синтез	процесс соединения или объединения разрозненных вещей в целое
Спортивный стиль	придающий ансамблю энергичный, спортивный характер
Статичность	отсутствие движения, действия, развития
Стиль	
Фактурность	характер поверхности объекта, его рельефность
Хроматические	цвета спектра и их промежуточные цвета
Этнографический костюм	костюм и одежда отвечающая традициям и культуре определённого народа, этноса
Мультикультурализм	концепция необходимости сосуществования различных культур внутри одного общества; идея о том, что сохранение и поощрение культурного разнообразия способствует обогащению общества