

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

2020, №1, Том 5 / 2020, No 1, Vol 5 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2020.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/24IVKL120.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Колташова Л.Ю., Алибекова М.И. Разработка коллекции нарядного платья на основе эстетики стиля Ар Деко // Научный журнал «Костюмология», 2020 №1, <https://kostumologiya.ru/PDF/24IVKL120.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Koltashova L. Yu., Alibekova M. I. (2020). Development of a collection of elegant dresses based on Art Deco aesthetics. *Journal of Clothing Science*, [online] 1(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/24IVKL120.pdf> (in Russian)

УДК 7.01/.09

ГРНТИ 18.11

Колташова Людмила Юрьевна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Доцент

E-mail: lusia987@yandex.ru

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=965264

Алибекова Марият Исмаиловна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Зав. кафедрой «Спецкомпозиции»

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=673297

Разработка коллекции нарядного платья на основе эстетики стиля Ар Деко

Аннотация. Яркий, претенциозный стиль Ар Деко, появившийся в начале XX века в наши дни становится наиболее актуальным источником для вдохновения современных дизайнеров и художников. Интерес к этому стилю распространился на разные виды искусства и творчества: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, упаковку, убранство интерьеров, книжную графику, моду. Ар Деко привлекает своей роскошью и утонченностью, в нем гармонично сочетаются лаконичные простые силуэты одежды со сложными драпировками, геометрические линии с изысканными украшениями: вышивкой, аппликацией, декоративной отделкой.

В статье проведен анализ стилеобразующих факторов художественного стиля Ар Деко, с позиций исследования исторического костюма: анализа силуэтного решения, декоративного оформления, кроя, цветовой гаммы, орнаментальных решений и т. п.

Авторами представлен алгоритм исследования костюма стиля Ар Деко с целью поиска новых дизайнерских решений в проектировании современного нарядного образа. Предложенные методы обработки информации такие как: историческая реконструкция, историческая стилизация, историческая реминисценция, «метод эклектики», служат толчком в поиске новых неординарных художественных и конструкторских решений.

Ключевые слова: стиль Ар Деко; реконструкция; стилизация; эклектика; крой; силуэт; ассортимент

Период 20–30-х годов приходится на промежуток меж двух войн, это не могло не изменить сознание общественности. После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в корне изменилась. После окончания Первой Мировой войны в Европе ожидаемо царил экономическая и социальная нестабильность. Выставка декоративных искусств 1925 года (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes), Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств (Arts Décoratifs трансформировалось в art deco) стала первым мостиком на пути к воцарению привычной мирной жизни [1]. Франция хотела показать всему миру, что даже война не помешала Парижу остаться главным средоточием стиля. Сокращенное название этой выставки «Ар Деко» и дало название рожденному в мировом хаосе новому стилю [2].

Это эклектичный стиль, синтез неоклассицизма и модернизма. Огромное влияние на стиль оказали многие художественные направления той эпохи: кубизм, конструктивизм, футуризм. Обтекаемые формы стали использоваться в проектировании автомобилей, зданий, холодильников и как следствие – моде. Утонченность, аристократизм, изящность стиля Ар Деко, заставляли художников вновь и вновь обращаться к его истокам в поиске современных неординарных конструктивных и декоративных решений костюма, обуви, текстиля [3].

Стоит сказать, что при использовании исторического источника как основы для создания коллекции, возможны следующие варианты обработки результатов исследования:

- Историческая реконструкция – дословное прочтение исторического костюма; использование декора на тех же конструктивных поясах, что и в источнике; разработка только кроя; перенесение традиционных способов отделки на новые материалы [4].
- Историческая стилизация – приём стилизации в сторону упрощения при сохранении узнаваемости; стилизация выражается в декоративном обобщении деталей, элементов, предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема.

a – Two heavy beaded&fringed dresses 1920; б – Circa 1925 – Georges Barbier; в – Dragon print lame coat, 1920; г – Robe de Style Design House of Lanvin. Jeanne Lanvin 1924–25; д – Robe de Style Design House of Lanvin. Jeanne Lanvin 1922; e – Поль Пуаре

Рисунок 1. Модные силуэтные решения стиля Ар Деко

- Историческая реминисценция – «метод цитат»; выхватывание фрагмента из целого и перенесение его в новую форму, в новый комплекс [5].

- «Метод эклектики» – смешение разных стилей, форм, фрагмент.

В качестве способа обработки была выбрана историческая реминисценция или метод цитат. В процессе исследования были выявлены формы, мотивы, сочетания фактур и конструктивные особенности, созвучные с историческим костюмом, а также была определена ассортиментность по назначению – вечерний ансамбль. Созвучность деталей исторического источника и исследуемых коллекций обеспечивает наиболее гармоничный переход «ядра» творческого источника в «оболочку» современного костюма. Затем получившийся комплекс дополняется наиболее актуальными инструментами создания формы, фактуры, цвета, пропорции, фасона для достижения наибольших показателей целостности композиции, выразительности и завершенности костюма, расставления акцентов и ритмов [6].

- В качестве основы при определении с силуэтом коллекции за источник был взят крой исторического костюма: прямой (рис. 1а), прямой крой с добавлением напускных складок на линии бёдер (рис. 1б) [7], прямой крой двубортного изделия (рис. 1в), прямой крой с добавлением втачных деталей с коническим расширением (рис. 1г), полуприлегающий силуэт с естественной линией талии, прилегающий силуэт, прямой крой с открытой спинкой (рис. 1д), трапециевидный силуэт (рис. 1е).

а – *Robe de Style* Design House of Lanvin. Jeanne Lanvin 1926; б – 1927; в – *Robe de Style* Design House of Lanvin. Jeanne Lanvin 1924–25; г – Фигурный край рукава 1924–25 гг.

Рисунок 2. Характерный декор стиля Ар Деко

- Покрой рукава: цельнокроеный, втачной, реглан, без рукавов.
- В качестве акцентов были выбраны: объём (рис. 2а), притачные детали, отделка (рис. 2б), сочетание разных фактур (рис. 2в), линии (рис. 2г) [8].

- В качестве творческого ресурса по цветовой палитре была выбрана картина Г. Климта «Девы» (рис. 3а). Основой для орнаментальных мотивов является вышивка стилизованной растительной тематики (рис. 3б,в).

- Многослойность – данный элемент очень важен, так как обеспечивает воздушность всему ансамблю [9].

а – Г. Климт «Девы» и цветовая палитра; б – Chanel 1922; в – Dress and belt callot soeurs. Marie callot gerber 1925

Рисунок 3. Цветовая гамма художественного стиля Ар Деко

Можно выделить следующие формообразующие конструктивные приёмы, характерные для костюмов эпохи Ар Деко: асимметричность, плиссе, цельнокроеный рукав и рукав-кимоно, силуэт «треугольник» (но теперь вершина его направлена книзу), напускные складки на бёдрах, скрывающие и опускающие талию благодаря поясам, различного рода сборки и втачные детали другой текстуры (плиссированные вставки на гладком подоле) [10]. Многослойность костюма также помогала добиться той или иной формы. Возможные и невозможные узлы из драпировок, бантов, пат, украшенные красивой брошью напоминали древнегреческий хитон. Помимо кокеток на узких лямках, горловина чаще всего принимала форму лодочки, сглаживая угловатую линию плеч, но также были популярны белые отложные плоско лежащие воротнички с округлыми краями, украшенные бантиком из контрастных лент. Говоря о покрое рукава, стоит сказать о набирающем популярность реглане мягкой формы [11].

На геометричные наряды также надевали всевозможно расшитые шелковые пелерины несложной конструкции. Популярными становятся шубы и пальто, отделанные мехом каракульчи, шиншиллы, котика и соболя. Из гладких мехов делают длинные шарфы-этоль и огромные муфты, а также в качестве отделки – подола вечерних нарядов. Для изготовления вечерних нарядов были использованы такие материалы как: натуральный шелк, тафта, парча, ткани с набивным рисунком, крепдешин, креп-жоржет, шифон [12].

В поиске актуальных решений в соответствии с современными тенденциями были проанализированы коллекции 2018–2020 года с целью поиска актуальных решений для создания коллекции, вдохновленной духом эпохи Ар Деко. Анализу подверглись коллекции Haute Couture и Pret-a-porte известных брендов таких как Jean Paul Gaultier, Antonio Berardi, Izeta, Y/Project, Valentin Yudashkin, Alexander McQueen, Nyke, Anastasia Zadorina [13].

В ходе анализа современных коллекций 2018–2020 гг. были выявлены следующие инструменты достижения актуальности образа:

- Для сохранения «ядра» исторического костюма данные критерии, как силуэт, крой и форма, в основном остаются неизменными, за исключением укорочения/удлинения длины изделия и отдельных его деталей, расширения силуэта, а также небольших изменений в покрое рукава реглана мягкой формы (добавление складок по линии притачивания к переду) (рис. 4а), форма воротника также изменит свою структуру и изящно подчеркнет линии глубокого декольте, характерного для костюма эпохи Ар Деко (рис. 4б,в,г).

а – Hуke Ready-To-Wear |весна-лето 2020 | Токио| VOGUE; б – Jean Paul Gaultier Couture |осень–зима 2018–19 | Париж| VOGUE; в – Y/Project Ready-To-Wear |весна–лето 2020 | Париж| VOGUE; г – Y/Project Ready-To-Wear |весна–лето 2020 | Париж| VOGUE

Рисунок 4. Современные тенденции мировой моды под влиянием стиля Ар Деко

- Акценты и ритмы. В качестве акцентов были выбраны: акцент на объем в верхней/нижней отрезной части костюма, притачные детали, отделочные элементы образа в виде бахромы [14].
- Для гармоничного обрамления были выбраны линии наиболее созвучные со стилизованным растительным орнаментом исторического источника.

Рисунок 5. Авторские эскизы современной коллекции под впечатлением Арт Деко (автор эскизов Иващишина Анна)

- Одним из вариантов стилизации орнаментов растительной тематики может являться решение, выбранное на данных моделях (рис. 5).

Результатом данного исследования является разработка современной молодежной авангардной коллекции под девизом «20-ый год XX века – 20-ый год XI века». Основываясь на проведенном анализе стиля Ар Деко, а также на исследовании современных тенденций мировой моды, находящихся под влиянием стиля Ар Деко, мы пришли к выводу, что в коллекции уместно использовать прямой или слегка расширяющийся силуэт [15]. Чтобы придать изысканность и изящность вытянутому силуэту, необходимо не делать акценты на талиевом структурном поясе формы, так как более вытянутая, утонченная и стройная фигура получается если акцент смещается на линию бедер. В коллекции уместно использовать и комбинировать дорогие материалы разных фактур: бархат, пан бархат, бархат на трикотажной основе, атлас, натуральный шелк, шифон. В качестве отделки предполагается применять вставки из

жаккардовых тканей, шелковые ленты, тесьму, вышивку, перья. Особый акцент в коллекции ставится на геометрию: ассиметричный крой и декоративную отделку. Нарядные платья востребованы, популярны, так как отвечают духу сегодняшнего времени и всем запросам современной молодой эмансипированной женщины – желаниям быть красивой, утонченной, независимой и изысканной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ормистон Р., Робинсон М. Ар Деко. Лучшие произведения. – М. Изд-во: Арт-родник 2008 г., С. 192.
2. Малинина Т.Г. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. – М., Изд. Пинакотека, 2005 г., С. 303.
3. Ивановская В.И. Орнамент стиля Ар Деко. – Изд. В. Шевчук, Москва 2008 г.
4. Хилльер Б., Эскритт С. Стиль Ар Деко, – М.: ИСКУССТВО XXI ВЕК, 2005 г., С. 240.
5. Васильев А. Красота в изгнании: Королевы подиума. Изд.: СЛОВО/SLOVO, 2008 г.
6. Ермилова Д.Ю. История домов моды. Уч. пособие для вузов. – М.: Изд. Академия, 2004 г.
7. Плаксина-Флеринская Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма. Стили и направления, Издательство: Академия, 2010 г.
8. Власов В., Лукина Н. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм, Издательство: Азбука-классика, 2005 г.
9. Козьякова М.И., История. Культура. Повседневность. Западная Европа от античности до 20 века. М., Издательство Согласие, 2013, С. 528.
10. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. «История костюма: стили и направления». Учебное пособие. М., 2003 г.
11. Жани Саме Высокая мода. – Издательство: Азбука-классика, 2010 г.
12. Володин В.А. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. – М.: Аванта+, 2002 г., С. 480.
13. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для вузов (3-е издание). – М., «Триада Плюс», 2002. – 312 с, 258 ил.
14. Кошкалда О.А., Колташова Л.Ю., Алибекова М.И. Поиск собственного стиля и графическое решение модного образа в «Fashion illustration». Сборник материалов «Всероссийской научной студенческой конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности (Интекс-2018)», М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2018, Часть – 2, С. 66–69.
15. Ермакова Е.В., Алибекова М.И., Колташова Л.Ю. Преемственность традиций. Сборник Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий», г. Кострома, 2019 г., стр. 115–117.

Koltashova Lyudmila Yurievna

Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: lusia987@yandex.ru

Alibekova Mariyat Ismailovna

Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru

Development of a collection of elegant dresses based on Art Deco aesthetics

Abstract. The bright, pretentious style of Art Deco, which appeared at the beginning of the 20th century today is becoming the most relevant source for inspiration of modern designers and artists. Interest in this style has spread to various types of art and creativity: visual arts, arts and crafts, packaging, interior decoration, book graphics, fashion. Art Deco attracts with its luxury and sophistication, it harmoniously combines laconic simple silhouettes of clothes with complex draperies, geometric lines with exquisite decorations: embroidery, applique, decorative decoration.

The article analyzes the style-forming factors of the Art Deco artistic style from the perspective of the study of historical costume: analysis of the silhouette, decorative design, cut, color scheme, ornamental solutions, etc.

The authors presented an algorithm for researching an Art Deco style costume in order to search for new design solutions in the design of a modern elegant look. The proposed methods of information processing such as: historical reconstruction, historical stylization, historical reminiscence, the "method of eclecticism", serve as an impetus in the search for new extraordinary artistic and design solutions.

Keywords: Art Deco style; reconstruction; pastiche; eclecticism; cut; silhouette; Range

REFERENCES

1. Ormiston R., Robinson M. Ar Deko. Luchshie proizvedeniya. – M. Izd-vo: Art-rodnik 2008 g., S. 192.
2. Malinina T.G. Formula stilya. Ar Deko: istoki, regional'nye varianty, osobennosti ehvolyutsii. – M., Izd. Pinakoteka, 2005 g., S. 303.
3. Ivanovskaya V.I. Ornament stilya Ar Deko. – Izd. V. Shevchuk, Moskva 2008 g.
4. Khill'er B., Ehskrit S. Stil' Ar Deko, – M.: ISKUSSTVO XXI VEK, 2005 g., S. 240.
5. Vasil'ev A. Krasota v izgnanii: Korolevy podiuma. Izd.: SLOVO/SLOVO, 2008 g.
6. Ermilova D.Yu. Istoriya domov mody. Uch. posobie dlya vuzov. – M.: Izd. Akademiya, 2004 g.
7. Plaksina-Flerinskaya Eh.B., Mikhaylovskaya L.A., Popov V.P. Istoriya kostyuma. Stili i napravleniya, Izdatel'stvo: Akademiya, 2010 g.
8. Vlasov V., Lukina N. Avangardizm. Modernizm. Postmodernizm, Izdatel'stvo: Azbuka-klassika, 2005 g.
9. Koz'yakova M.I., Istoriya. Kul'tura. Povsednevnost'. Zapadnaya Evropa ot antichnosti do 20 veka. M., Izdatel'stvo Soglasie, 2013, S. 528.

10. Plaksina E.B., Mikhaylovskaya L.A., Popov V.P. «Istoriya kostyuma: stili i napravleniya». Uchebnoe posobie. M., 2003 g.
11. Zhani Same Vysokaya moda. – Izdatel'stvo: Azbuka-klassika, 2010 g.
12. Volodin V.A. Sovremennaya ehntsiklopediya Avanta+. Moda i stil'. – M.: Avanta+, 2002 g., S. 480.
13. Parmon F.M. Kompozitsiya kostyuma. Odezhda, obuv', aksesuary. Uchebnik dlya vuzov (3-e izdanie). – M., «Triada Plyus», 2002. – 312 s, 258 il.
14. Koshkalda O.A., Koltashova L.Yu., Alibekova M.I. Poisk sobstvennogo stilya i graficheskoe reshenie modnogo obraza v «Fashion illustration». Sbornik materialov «Vserossiyskoy nauchnoy studencheskoy konferentsii «Innovatsionnoe razvitie legkoy i tekstil'noy promyshlennosti (Inteks-2018)», M.: RGU im. A.N. Kosygina, 2018, Chast' – 2, S. 66–69.
15. Ermakova E.V., Alibekova M.I., Koltashova L.Yu. Preemstvennost' traditsiy. Sbornik Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Nauchnye issledovaniya i razrabotki v oblasti dizayna i tekhnologiy», g. Kostroma, 2019 g., str. 115–117.