

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/25IVKL322.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Митрофанова, А. Особенности творчества Эли Сааб / А. Митрофанова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/25IVKL322.pdf>

For citation:

Mitrofanova A. Features of the work of Elie Saab. *Journal of Clothing Science*, 3(7): 25IVKL322. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/25IVKL322.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Митрофанова Анастасия

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»

Руководитель исследовательской работы: **Лопатина Мария Валерьевна**

МОАУ ДО «Дом детского творчества «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»
Педагог дополнительного образования

Научный консультант: **Некрасова Галина Николаевна**

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия
Доктор педагогических наук, профессор

Особенности творчества Эли Сааб

Введение

Многие в наше время увлекаются модой, следят за актуальными тенденциями. Модные тенденции формируются из создаваемых дизайнерами коллекций. Если изучать творчество знаменитых кутюрье, то можно научиться прогнозировать модные тренды, развивать насмотренность, улучшить свой вкус, не сомневаться в подборе одежды.

Для многих мода является необязательной деталью повседневной жизни. Однако, это лишь видимость, и на деле знание и понимание моды оказывается полезным для всех. Как говорят, «встречают по одежке», поэтому умение хорошо выглядеть, подобрать подходящую одежду, может значительно помочь в жизни любому человеку.

Одним из знаменитых кутюрье, формирующих будущие тренды в одежде, является Эли Сааб. Его стиль — это уникальное сочетание западной и восточной культур. Он использует благородные материалы, такие как тафта, органза и атлас в сочетании с декоративными приемами.

Тема нашего исследования звучит так: особенности творчества Эли Сааб.

Целью исследовательской работы является выявление особенностей творчества Эли Сааб.

Для достижения поставленной цели, нужно решить следующие **задачи**:

1. Изучить биографию и творческий путь дизайнера Эли Сааб.
2. Выявить особенности творчества Эли Сааб.
3. Рассмотреть декоративные приемы и техники.

4. Проанализировать декоративные приемы в коллекциях Эли Сааб.
5. Создать продукт по творчеству Эли Сааб.

Объект исследования: творчество дизайнера Эли Сааб.

Предмет исследования: особенности творчества Эли Сааб.

Гипотеза: если определить особенности творчества Эли Сааб, то применяя их, можно создать интересную модель одежды.

Методы исследования: изучение литературных и интернет источников, анализ и систематизация.

Практическая значимость работы: полученный практический материал может применяться в учебном процессе образовательных учреждений при подготовке дизайнеров, а также на занятиях в студиях костюма и моды.

1. Биография дизайнера Эли Сааб и его творческий путь

Эли Сааб родился 4 июля 1964 в Бейруте, Ливан. Он начал шить еще в детстве, в восемь лет он стал интересоваться модой. Вместе со своими сестрами он вырезал узоры из газет и искал ткани и материалы в шкафу матери и шил платья для сестёр.

Родители думали, что их сын станет портным, так как в Ливане эта профессия является исконно мужской. Однако консервативные восточные традиции не давали ему поля для фантазии. В Ливане приветствовалось строгое соответствие многовековым традициям, а тех, кто экспериментировал с образами, не принимали в обществе. Поэтому в 1981 году Эли Сааб переехал в Париж, чтобы изучать дизайнерское мастерство. По окончании обучения в 1982 году он вернулся обратно, так как считал, что не сможет далеко продвинуться в этой сфере.

Эли Сааб открыл свою мастерскую по пошиву одежду в 18 лет, где заказы выполняли наёмные рабочие. Изначально его ателье специализировалось на свадебной моде, шило свадебные платья из дорогих тканей. Он использовал кружева, вышивку, жемчуга, кристаллы и шелковые нити. В Бейруте его репутация росла благодаря тому, что он одевал женщин по соседству, а затем о нем узнали и дамы из высшего общества. Уже тогда при создании вечерних и свадебных платьев он начал сочетать западные и восточные мотивы.

К его услугам стали обращаться все больше женщин и мужчин, и тогда Эли Сааб решил устроить первый показ. Мероприятие проходило в Бейруте, в Casino du Liban. Именно тогда мир заговорил о нём, а ему было всего 18 лет (рис. 1).

Рисунок 1. Эли Сааб

Через 15 лет модельер первый раз показал коллекцию за границей, а именно в Риме. После показа его пригласили в Национальную палату моды. Эли Сааб стал более известен в Соединенных Штатах после того, как он стал первым ливанским дизайнером, одевавшим обладательницу Оскара Холли Берри в 2002 году (рис. 2).

Рисунок 2. Холли Берри в платье от Эли Сааб

Помимо Холли Берри Сааб является признанным дизайнером королевской семьи. На его показе на Парижской неделе моды в октябре 2011 года первый ряд гостей включал Принцессу Ливана Беатрис и принцессу Таиланда Сириваннари Наритрана. В 2012 году Стефания, наследная великая герцогиня Люксембурга, выходила замуж в платье от Эли Сааб. Клэр, принцесса Люксембургская, так же выбрала платье от Сааба для церемонии бракосочетания (рис. 3).

Рисунок 3. Стефания, наследная великая герцогиня Люксембурга

В настоящее время Эли Сааб продолжает творить, придумывать новое, выпускать коллекции и расширять спектр своих возможностей. В апреле 2020 года он выпустил коллекцию мебели, которую представил на выставке Salone del Mobile в Милане (рис. 4). Среди мебели, разработанной модельером, представлены набор стульев со столом, кровать и кушетка со встроенными полками и золотыми подлокотниками, все предметы в светлых тонах. Ранее он уже участвовал в создании дизайна интерьера с архитектором Карло Коломбо, украсив здание Emaar Beachfront Tower в Дубае, которое впоследствии получило название «Elie Saab Tower» (рис. 5).

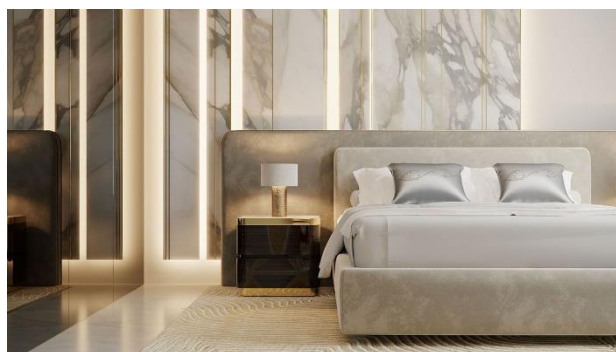

Рисунок 4. Коллекция мебели Эли Сааб

Рисунок 5. Elie Saab Tower

Логотип его бренд довольно лаконичный, он представляет собой имя и фамилию модельера написанную жирным, чуть растянутым по горизонтали шрифтом (рис. 6).

ELIE SAAB

Рисунок 6. Логотип Эли Сааб

Первый фирменный бутик был открыт в 2005 году в Бейруте, а позже стали открываться и другие бутики. Они оформлены в сдержанных тонах: белые, молочные цвета с небольшим добавлением золота. На данный момент у модельера 60 бутиков. Все они находятся в Париже, Лондоне и Бейруте.

Несмотря на свои творческие поиски, Эли Сааб в первую очередь остается дизайнером вечерних и свадебных нарядов. В следующем параграфе мы выделим особенности творчества дизайнера.

2. Особенности творчества Эли Сааб

Просмотрев все 92 коллекции Эли Сааба, я вынесла несколько особенностей его творчества:

1. В основном дизайнер создает вечерние и свадебные платья, но в коллекциях pre-fall или ready to wear встречаются обычные повседневные длинные или укороченные платья, и даже брючные костюмы.

2. В начале творческого пути основными цветами являлись красный и бордовый, но позже Эли Сааб расширил линейку цветов. Чаще всего модельер в своих свадебных изделиях использует нежные оттенки: голубые, белые, розовые. Тогда как в остальных коллекциях встречаются, как и нежные светлые оттенки, так и яркие, броские цвета (рис. 7).
3. Модели в коллекциях сшиты из благородных лёгких, а иногда и из прозрачных тканей, такие как шифон, органза, сетка, тафта и атлас.
4. Большие рукава или любые другие объёмные элементы в верхней части нарядов — одна из закономерностей в коллекциях (рис. 8).
5. Во всех своих коллекциях модельер использует декоративные приёмы. Например, вышивка, кружевоплетение, аппликация и многое другое. Для декора используются драгоценные камни, жемчуг, кружево ручной работы, выполняется вышивка бисером и пайетками (рис. 9).

В следующем параграфе рассмотрим, какие декоративные приемы и техники существуют.

Рисунок 7. Пример модели из ткани нежного, пастельного цвета и модели из ткани яркого цвета

Рисунок 8. Модели с объёмными элементами в верхней части

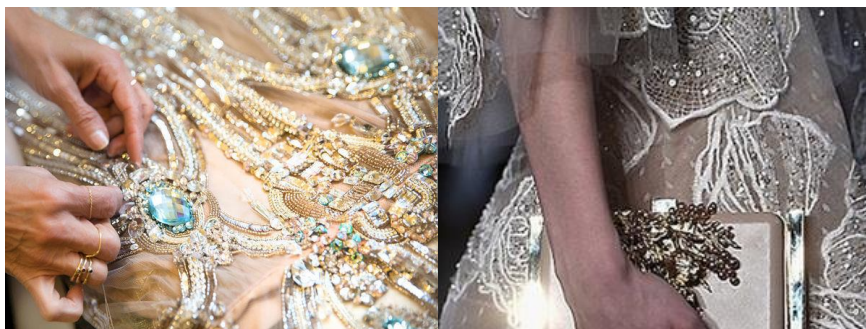

Рисунок 9. Декоративные приёмы Эли Сааб

3. Декоративные приёмы и техники

Без декоративных приёмов в модном мире никак. С помощью них дизайнер украшает свои модели, делает их интересней, сложнее и привлекательней. Большинство техник делается вручную. Давайте же разберём, какие существуют декоративные приёмы.

Первое, что хочется отметить, это вышивка (рис. 10). Наиболее популярные виды вышивок: нитками, бисером, бусинами, камнями, перьями, вырезная, пайетками.

Рисунок 10. Вышивка нитками

Рисунок 11. Аппликация

Следующую технику, так же нельзя не отметить, это аппликация. Аппликацию на ткани (например, фатин) делают из разных материалов, к ним относятся кожа, неопрен, ева фоам и другие (рис. 11).

Создание объёмной поверхности — тоже относится к декоративным приёмам. Часто её делают путём пришивания присборенных кусков ткани (рис. 12).

Рисунок 12. Создание объёмной поверхности

Большинство из этих приёмов использует и Эли Сааб, именно поэтому его изделия настолько необычны, интересны, красивы и настолько популярны.

В следующем параграфе мы рассмотрим более подробно коллекции дизайнера и выделим декоративные техники и приемы, которые используются в его коллекциях праздничной одежды.

4. Анализ декоративных приемов в коллекциях Эли Сааб

Рассмотрев коллекции Эли Сааб, я решила проанализировать их и определить, какие декоративные приемы использует дизайнер в своих работах. В [приложении](#) представлена таблица, где выявлены декоративные техники дизайнера по коллекциям.

Просмотрев коллекции COUTURE, я сразу заметила то, что Эли Сааб использует большое количество перьев. В отличие от коллекции ОСЕНЬ-ЗИМА 2021/2022 в коллекции ВЕСНА-ЛЕТО 2022 намного больше изделий с использованием этого материала. Перья размещены на изделиях как вплотную, так и размеренно. В коллекции ВЕСНА-ЛЕТО 2021 / READY-TO-WEAR модели с перьями тоже присутствуют, но их не так много.

Помимо этого, мы можем заметить, что большинство моделей выполнены из популярной сейчас сетчатой или любой другой прозрачной, а также лёгкой и воздушной ткани. Большие рукава или любые другие объёмные элементы в верхней части нарядов — одна из закономерностей в коллекциях Эли, с помощью них в моделях часто появляется асимметрия.

Также дизайнер применяет вышивку пайетками, нитками, аппликацию.

Итак, проанализировав коллекции Эли Сааб я вынесла несколько особенностей декора в его коллекциях:

- перья (цветные или однотонные);
- пайетки, бисер, и бусины;
- вышивка;
- аппликация.

5. Этапы создания продукта по творчеству Эли Сааб

Изучив творчество Эли Сааб и выявив особенности декоративных техник дизайнера, мне захотелось попробовать создать собственную модель. Перед началом работу попробую предположить, что, создавая даже простую модель одежды, применяя декоративные техники и Эли Сааб, можно создать нарядный образ.

Первым делом я выбрала образцы техник дизайнера для вдохновения (рис. 13).

Рисунок 13. Образцы техник дизайнера для вдохновения

Далее я выполнила образцы нескольких техник, чтобы разобраться в процессе создания декора. После того, как я попробовала декоративные техники, я стала обдумывать, на каком изделии их применить. Мне было важно, чтобы изделия было простым в крое, но за счет декора могло стать вариантом праздничной одежды. Поэтому я решила выполнить что-то вроде накидки, которая могла бы сделать нарядным простое классическое платье.

Рисунок 14. Разные формы будущей модели

Для этого я купила 1,5 метра сетки (фатин) и выкроила максимально возможный квадрат (1,5 м*1,5 м). Далее с помощью манекена пробовала создавать разные формы (рис. 14).

Мне хотелось, чтобы будущая накидка была многовариантной. Поэтому я сделала 4 прорези для рук (рис. 15).

Рисунок 15. Прорези на фатине

Рисунок 16. Процесс работы

Рисунок 17. Вариант ношения накидки в готовом виде

Затем я приступила к декорированию поверхности накидки согласно опробованным образцам. Подключала для этого девочек нашей школы юных модельеров «Кудесница» (рис. 16).

На рисунке 17 можно видеть, как данная накидка будет смотреться в готовом виде в одном из вариантов ношения.

Заключение

Исходя из поставленных цели и задач, мы пришли к следующим выводам:

- Элли Сааб ливанский дизайнер, основатель собственного дома моды в Бейруте. Его стиль — это уникальное сочетание западной и восточной культур, с использованием благородных материалов, такие как тафта, органза и атлас.
- Просмотрев все 92 коллекции Эли Сааба, я вынесла несколько особенностей его творчества. Например, основной вид его изделий — это вечерние и свадебные платья; основными цветами в коллекциях модельера являются, как нежные, пастельные оттенки, так и броские, яркие; декоративные приёмы и т. д.
- Изучив интернет источники, а также специальную литературу, я узнала, какие бывают декоративные приёмы и техники.
- Проанализировав коллекции Эли Сааб, я узнала, какие декоративные приёмы и техники он использует, выбрала некоторые из них и узнала, как декорировать вещь в той или иной технике.
- Приступила к созданию продукта по творчеству Эли Сааб и сделала стильную накидку на платье, которая сможет превратить его из повседневного в нарядное.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П.; Дизайн костюма. — Ростов н/Д: «Феникс», 2000. — 448 с.
2. Винтажная мода. Платья. — Пер. с англ. — М.: Издательство ВВРГ, 2010. — 224 с.
3. Моделирование и художественное оформление одежды: Учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Мастерство; Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. — 184 с.
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1,%D0%AD%D0%BB%D0%B8>.
5. <https://24smi.org/celebrity/119096-eli-saab.html>.
6. <https://www.tatler.ru/fashion/eli-saab-ya-znayu-skolko-tela-nado-skryt-odezhdoj-a-skolko-pokazat>.
7. <https://www.nothingtowear.com.ua/fashion-history/elie-saab/>.

Приложение

Анализ декоративных техник Эли Сааб

Сезон	Декоративные техники	Примеры
Осень-зима 2022/2023 (PRE-FALL)	Вышивка перьями, бисером и пайетками	
Весна-лето 2022 (COUTURE)	Вышивка пайетками, перьями, камнями	
Весна-лето 2022 (RESORT)	Вышивка бисером, пайетками. Вышивка нитками	
Весна-лето 2022 (READY-TO-WEAR)	Вышивка пайетками	
Осень-зима 2021/2022 (READY-TO-WEAR)	Вышивка пайетками, нитками	

Сезон	Декоративные техники	Примеры
Весна-лето 2021 (COUTUR)	Вышивка пайетками, камнями. Обшивание пайетками	
Весна-лето 2021 (PRE-FALL)	Вышивка бисером, нитками, пайетками	
Осень-зима 2020/2021 (COUTUR)	Вышивка пайетками, перьями	
Весна-лето 2020	Прорезная вышивка	
Весна-лето 2019 (RESORT)	Аппликация, вышивка бусинами, нитками, крестиком	
Осень-зима 2017–2018 (BRIDAL)	Создание ворсистой поверхности методом пришивания присборенных кусочков ткани	

Сезон	Декоративные техники	Примеры
Осень-зима 2016/2017 (COUTUR)	Пришивание объёмных фигур из бисера и пайеток, пришивание объёмных цветов из перьев, аппликация	
Весна-лето 2014 (COUTUR)	Пришивание объёмных цветов из фатина, вышивка нитками	
Весна-лето 2010 (COUTUR)	Пришивание сборенных кусков ткани, пришивание цветов из ткани	
Весна-лето 2010 (READY-TO-WEAR)	Пришивание бусин и бисера	
Осень-зима 2007–2008 (READY-TO-WEAR)	Пришивание сборенных кусков ткани, объёмная вышивка нитками на фатине, прорезная вышивка	