

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

2020, №4, Том 5 / 2020, No 4, Vol 5 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2020.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/36IVKL420.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Садчикова А., Садчикова А., Цыганова М.В. Народный костюм как основа современного костюма XXI века "Мода циклична" // Научный журнал «Костюмология», 2020 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/36IVKL420.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Sadchikova A., Sadchikova A., Tsyganova M.V. (2020). Folk costume as the basis of modern XXI century costume "Fashion is cyclical". *Journal of Clothing Science*, [online] 4(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/36IVKL420.pdf> (in Russian)

Садчикова Ангелина

Театр моды «Берегиня», Волгоград, Россия

Садчикова Арина

Театр моды «Берегиня», Волгоград, Россия

Цыганова Марина Владимировна (*руководитель исследовательской работы*)

Театр моды «Берегиня», Волгоград, Россия

Руководитель

Народный костюм как основа современного костюма XXI века "Мода циклична"

Введение

Актуальность. Каждый новый сезон дизайнеры представляют свои коллекции одежды. Публика восхищается новыми идеями кутюрье, оригинальностью силуэтов и кроя. Люди, следуя рекомендациям модельеров, спешат обновить свой гардероб.

Между тем, если постараться пристально рассмотреть иллюстрации в учебниках истории, художественных книгах, то перед нами восстают исторические персоны, одетые в костюмы своего времени, и можно обнаружить, что многие детали костюмов, давно забытые временем, вдруг снова появляются на мировых подиумах.

Гипотеза исследования: можно предположить, что мода циклична.

Объектом исследования является старинное пальто.

Предмет исследования – отличительные особенности кроя пальто.

Цель работы: определить, может ли быть модным в настоящее время предмет гардероба другой эпохи.

Методы исследования:

- изучение теоретического материала;
- сбор информации;
- анализ полученных данных;

- изготовление современных моделей одежды через образно-ассоциативное решение исторического образца.

1. Краткий анализ исторического развития пальто

1.1 История пальто

Такой важный предмет гардероба в повседневной жизни – пальто было замечено довольно давно и претерпело большое количество перемен.

В средние века оно шилось из прямоугольного, полукруглого или круглого куска материи с отверстием для головы, которое проделывали впереди или же на плече.

Праотцами пальто имеют все шансы быть такие модели верхней одежды, как бурнус (у бедуинов), тога (у античных римлян), упленд (бургундская мода во Франции, XVI века), плащи, пелерины и накидки.

Со временем пальто поменяло крой, стало иметь сквозную застежку спереди на пуговицы, воротник и близилось по силуэту к фигуре человека.

Пальто перестало быть широкой и просторной одеждой.

Более всего пальто походило на такие типы костюма, как каррик, редингот.

Каррик ([приложение 1](#), [2](#), [3](#)) сначала был только мужской верхней одеждой (первая половина 19 века). Прародителем этого фасона считается английский актер Гаррик (17 век), который первый появился в нем на публике. Это пальто с большими декоративными воротниками, прикрывавшими плечи. Число воротников могло достигать до 12. Каррик имел значительную длину, 10–15 см от земли. А немецкий генерал Блюхер первый надел каррик в Германии.

Он прославился участием в битве при Ватерлоо. И каррик стали называть пальто Блюхера – Bluchermantel.

Из Англии мода на каррик пришла и во всю Европу в 1800 году, а через 15 лет и женщины также стали носить такую модель.

В 17 веке был также популярен редингот ([приложение 4](#)) – верхняя одежда с застежкой на пуговицы и высоким воротником. Впервые появилась в Англии как мужская верхняя одежда для верховой езды. К концу 18 века редингот забрали в свой гардероб дамы.

Пальто родилось на свет для всех одновременно – для мужчин, женщин и детей. Но особенно усердствовали в преобразовании этого предмета гардероба представители сильного пола. В XVIII веке мужчины отдавали предпочтение пальто «редингот», которое поначалу представляло из себя одежду для верховой езды. В первой трети прошлого века они связывали понятие элегантности с «карриком» – пальто со множеством воротников.

В середине 19 века в России пальто обширно распространилось и нередко стало встречаться, как при описании мужских, так и дамских персонажей в литературе. Ранее функции верхней одежды обычно выполняли шинель или шуба.

Появилось много фасонов пальто. Они назывались в честь персоны, которая впервые надела эту модель или в честь местности, где носили такой покрой.

Например, пальто покроя реглан ([приложение 5](#)) придумал портной для английского генерала, который потерял руку в бою. Нужна была специальная модель, скрывающая дефект фигуры.

Были модели исключительно женские – пальто Лалла Рук. ([приложение 6](#)). Это красивое пальто из белого или светлого сукна, широкое, с расширяющимися к низу рукавами, средней длины и украшенное богатым орнаментом в восточном стиле.

Первый раз демонстрировалось в русских журналах мод в 70-х годах 19 века. Названием своим пальто обязано стихотворению В.А. Жуковского "Лалла Рук" об индийской принцессе. А славу пальто принесла принцесса Шарлотта, которая стала русской императрицей Александрой Федоровной. Она выступала на празднике в Берлине в роли принцессы Лаллы, чем и покорила Жуковского.

Таким образом, возникновение пальто посеяло зерно для полетов творческих воображений.

Пальто полюбилось многим, и было, есть и будет в гардеробе любой семьи.

1.2 Сравнение старинных и современных лекал пальто

На моду влияют социальные и политические изменения. Конец 19 – начало 20 веков знаменуется развитием науки и техники.

Время эпохи модерн характеризуется важнейшими переменами в женском костюме, который постепенно стал освобождать дамские формы от прежних одежд, тесных, удушливых, пышных, хотя всё в обществе уже указывало на изменения в одежде.

90-ые годы 19 века явились этапными в появлении новых видов женского костюма. Прежде всего это связано с реформаторским движением, тщательно собиравшим все данные медицины о вреде современного костюма с корсетом.

Наука и общество не стояла на месте. Уже в конце 19 века диктовать стало научное сообщество, а именно медиками было точно установлено, что для нормального состояния и работы женского организма следует не только отказаться от корсета, но и от корсажа юбки, то есть сделать опорным участком, на котором держится вся одежда, только плечи.

С учетом конкретных предложений ученых предлагался новый силуэт почти прямого длинного платья, который называли «реформ» ([приложение 14](#)).

Сравнивая эти выкройки, можно заметить ощутимую разницу в построении плечевого шва и оката рукава. Это связано с особенностями силуэтов женской фигуры разных времен. На нашем пальто плечевой шов смещен на спинку.

Если мода рекомендует женственность в одежде, то старинная выкройка дает эту идеальную посадку, подчеркивающую фигуру.

2. Эмпирическое исследование имеющегося предмета гардероба

2.1 Реликвия из нашего «музея»

В нашем шкафу есть место «историческому музею». Это реликвия – пальто нашей прапрабабушки Евгении Флорентьевны Брушевой, которая была замечательной женщиной. Она училась в Смольном институте благородных девиц. Выпускницы Смольного института отличались безукоризненным воспитанием и хорошим образованием. Это были достойнейшие представительницы тогдашней российской молодежи. Евгения Флорентьевна даже воевала в дивизии Щорса, а также имела отличный вкус и почтительно относилась к качественным вещам.

Наше пальто из красивой шелковистой шерсти натурального состава, на шелковой подкладке ([приложение 7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#)).

Пальто более 100 лет, но его можно носить и сейчас.

Мода определяется временем, но мода в то же время циклична. Пальто, как одежда для улицы, было, есть и будет во все времена, независимо от изменения кроя и изменения названия данного гардероба одежды.

В XX в. фасоны пальто менялись радикально. Длинные до пят модели сменялись короткими, приталенные дамские модели – прямыми силуэтами, овальные – каплевидными. Плюшевое дамское пальто – излюбленная одежда женщин начала века. Днем – темное, вечером – светлое. Позже богатые дамы облачились в длинные вечерние пальто из парчи и бархата с дорогим мехом.

Современная одежда должна отвечать требованиям функциональности, комплектности, универсальности – т. е. соответствовать нашему новому, более демократичному и рациональному отношению и к одежде, и к самой моде. Развивая и культивируя эти важнейшие признаки, мода постоянно привносит в нашу одежду новые образные и конструктивные моменты. При этом у моды есть и свои внутренние законы – например, в закономерности смены чередования форм, решения объемов, длины, пропорций.

2.2 Анализ реликвии

Проведем анализ на примере нашей реликвии.

Пальто изготовлено из шерсти с шелковистым блеском. Можно предположить, что ткань, из которой было создано наше пальто – меринос, шерстяная ткань саржевого переплетения, пряжу для которой изготавливали из шерсти тонкорунных овец. Ткани использовались для пошива верхнего платья верхней одежды. Подкладка выполнена из натурального шелка цвета слоновой кости [7].

Рассмотрим этикетку пальто. Она сделана из натуральной кожи и пришита суровыми нитками на воротнике с тыльной стороны. На ней золотым шрифтом выбито имя производителя старинным написанием через «ять»: «М.Е. Куликов и сыновья. Новочеркасск».

Основываясь на этих данных, мы обнаружили, что город Новочеркасск до революции был очень известным торговым городом.

Организацией торговли занималось «Общество торговых казаков», образованное еще в Черкасске в 1804 г. Оно имело связи со многими городами России, привлекая в столицу Дона торговых людей.

Дореволюционный Новочеркасск в области торговли мог соперничать со многими городами России. Наиболее крупными и известными были торговый дом М.Е. Куликова с сыновьями. Магазин готового платья Куликова располагался в Гостином ряду [2].

Мы предполагаем, что пальто было создано в 1895–96 годах.

Пальто имеет крой, непохожий на современную технику построения лекал.

Но сидит отлично.

3. Современные методы прогнозирования цикличности

3.1 Искусственный интеллект как главный технологический прорыв XXI века

Технология развивается, и сфера применения становится все шире. Важную роль в этом сыграли нейронные сети. Сегодня мы наблюдаем, как эти современные технологии начинают менять индустрию моды.

Когда исследователи смогли научить компьютер отличать модели одного дизайнера от других, находить характерные элементы стиля, появилась возможность предсказывать появление новых коллекций, предугадывать потребительский спрос, что безусловно влияло на появление модных тенденций.

Имея некоторую семантическую информацию для изображений одежды – например, ее стиль и материалы – можно обучить модель предсказывать их по неразмеченным базам фотографий и таким образом оценивать, как менялась мода в разное время.

Технологии искусственного интеллекта успешно сотрудничают с «живыми» представителями модных брендов. Более того, мы можем наблюдать, как технологии успешно считывают креатив «живых» дизайнеров и создают модели в их духе. Например, нейросеть американского программиста Робби Баррата создала модную коллекцию в стиле Демны Гвасалии – дизайнера модного дома Balenciaga. Для этого Баррат использовал фотографии с модных показов и одежду бренда из онлайн-магазинов, информацию из журналов и книг.

В итоге получилась коллекция с характерными для Balenciaga элементами.

Таким образом, искусственный интеллект открывает для fashion-индустрии новые двери: можно ускорить процесс создания новых коллекций, предсказать, будет ли одежда модной и пользоваться спросом, создавать персональные дизайнерские рекомендации. Вероятно, это только начало, и в будущем нас ждет еще больше прорывных открытий.

3.2. Концептуальность исследуемой модели

Если говорить о концептуальной моде, то под ней подразумевается одежда, которая не только эстетично привлекательна и соответствует всем актуальным трендам, но и несет в себе некую философскую концепцию или идеи.

Еще одной характерной особенностью концептуальных предметов гардероба является их долговечность. Они не теряют актуальность уже через сезон, как это происходит с обычной модой, которая сменяется раз в полгода. Такие вещи выглядят свежо в течение нескольких лет, а то и десятилетий, особенно в тех случаях, когда дизайнер правильно уловил будущие модные тренды и тенденции. В нашем случае пальто осталось современным и через 124 года.

Если бы господин Куликов с сыновьями знал о такой долгой жизни своего изделия, то был бы очень рад!

Заключение

Пальто нашей прапрабабушки помогло нам убедиться, что мода циклична. Мы поняли, как надо хранить нашу историю, так как все повторяется и существует связь времен.

В результате проведенного исследования была изучена история моды, особенно ее цикличность, что является основной мыслью нашей работы.

Был проведен анализ моды, в результате которого выявлено, что в современной одежде часто просматриваются элементы прошлых эпох. Многие дизайнеры обращаются к формам, цвету, декору «старого» костюма, находя там свое вдохновение. Можно сказать, что из-за цикличности моды актуальные модели прошлых эпох могут быть актуальны и сейчас, поскольку мода прошла определенный цикл и вернулась к чему-то похожему ([приложение 22, 23, 24, 25](#)).

В ходе выполнения исследовательской работы было проведено экспериментальное исследование на сравнение и выявление предметов одежды более ранних периодов и имеющихся моделей схожего предмета гардероба настоящего времени.

Исходя из этого мы можем утверждать, что гипотеза, заключающаяся в том, что мода является цикличной, подтвердилась, а цель: определить, может ли быть модным в настоящее время предмет гардероба другой эпохи, достигнута и обоснована.

Работая над проектом, мы с удивлением обнаружили, с помощью нейронных сетей, что в музее Poldi Pezzoli (Милан), именно сейчас, открыта выставка «MEMOS – Разговор о моде в этом тысячелетии». А на манекене в этом музее представлена одежда, на которой написана тема нашего проекта – «Are clothes modern?».

Данная работа представляет большое практическое значение и может быть использована.

В итоге приходим к выводу: работа актуальна и может быть использована в будущем учителями технологии, на занятиях дополнительного образования, а также при выполнении творческих проектов, например, создание коллекции одежды с использованием различных видов интерпретированных пальто прошлых лет, что смотрелось бы современно и стильно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кирсанова Р.М., Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX в. – М.: Издательство "Книга", 1989 г. – 286 с.
2. Справочная книжка с приложением плана города. Автор: Краснов Б.В., Новочеркасск, 1896.
3. Захаржевская Р.В., История костюма: От античности до современности, Издательство Рипол Классик, 2005 г., 288 страниц.
4. Школа кройки. Издание VIII, Автор: З. Левитанус, Издательство: Рига, 1913, Страниц 112.
5. <https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/>.
6. Беррис К.И., Школа кройки мужского платья штатского, форменного и детского, а также дамского верхнего платья: Для самообучения / Карл Беррис, закройщик, удостоенный дипломов заграничных акад. портных. – 5-е изд., вновь перераб. и доп. – Митава: изд. авт., ценз. 1898. – 2, 157 с.
7. <https://www.goldpavlin.ru/o-tkanyakh-spravochnik-razlichnykh-vidov-tkani/>.

Sadchikova Angelina

Theater of fashion «Bereginya», Volgograd, Russia

Sadchikova Arina

Theater of fashion «Bereginya», Volgograd, Russia

Tsyganova Marina Vladimirovna (*research supervisor*)

Theater of fashion «Bereginya», Volgograd, Russia

Folk costume as the basis of modern XXI century costume "Fashion is cyclical"

Приложение 1

Пальто каррик

Приложение 2

Воротник пальто каррик

Приложение 3

Пальто каррик

Приложение 4

Пальто редингот

Приложение 5

Пальто покроя Реглан

Приложение 6

Пальто Лалла Рук

Приложение 7

Этикетка нашего пальто

Приложение 8

Вид спереди

Приложение 9

Вид сбоку

Приложение 10

Вид сзади

Приложение 11

Рукав нашего пальто

Приложение 12

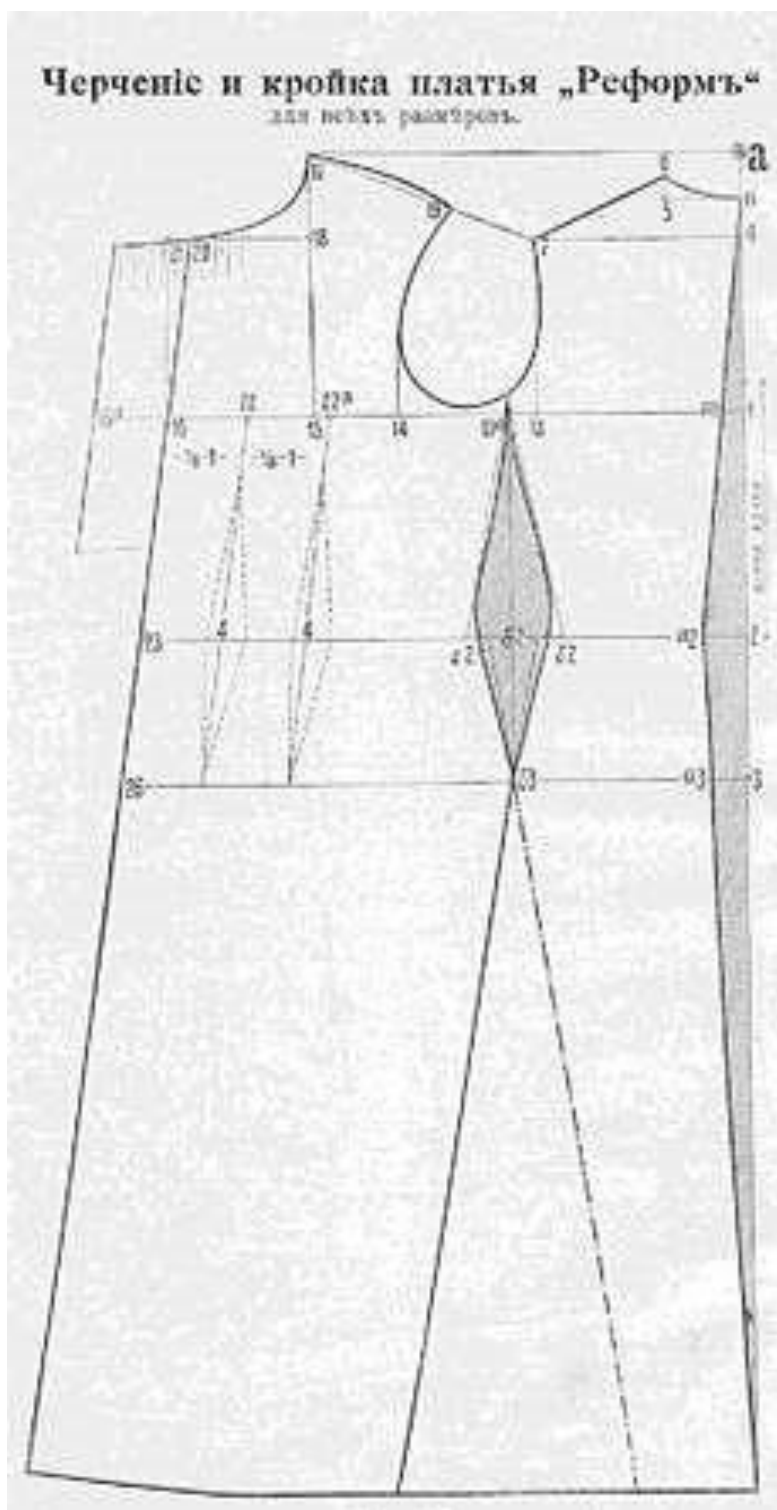
Воротник нашего пальто

Приложение 13

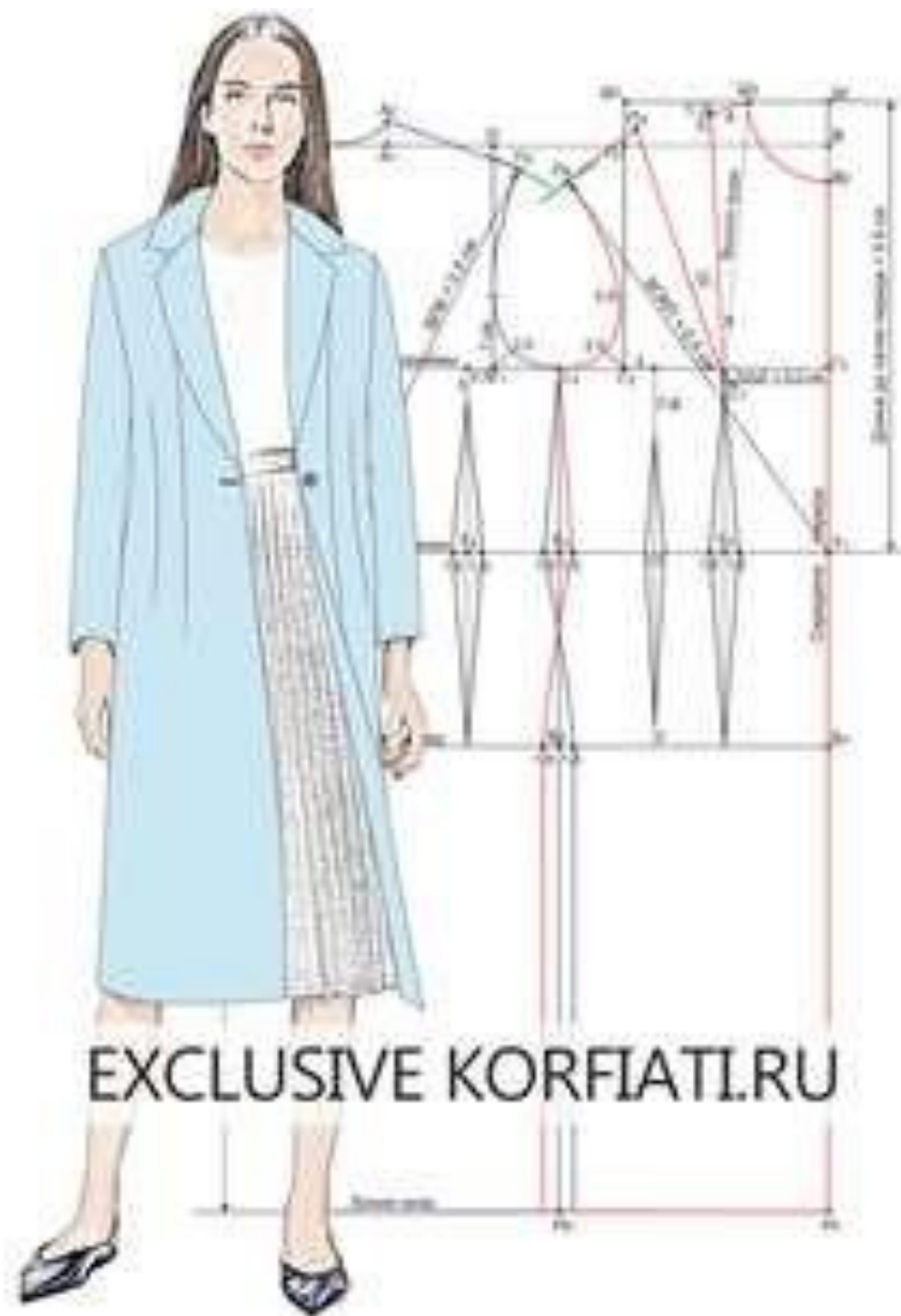

Подкладка нашего пальто

Приложение 14

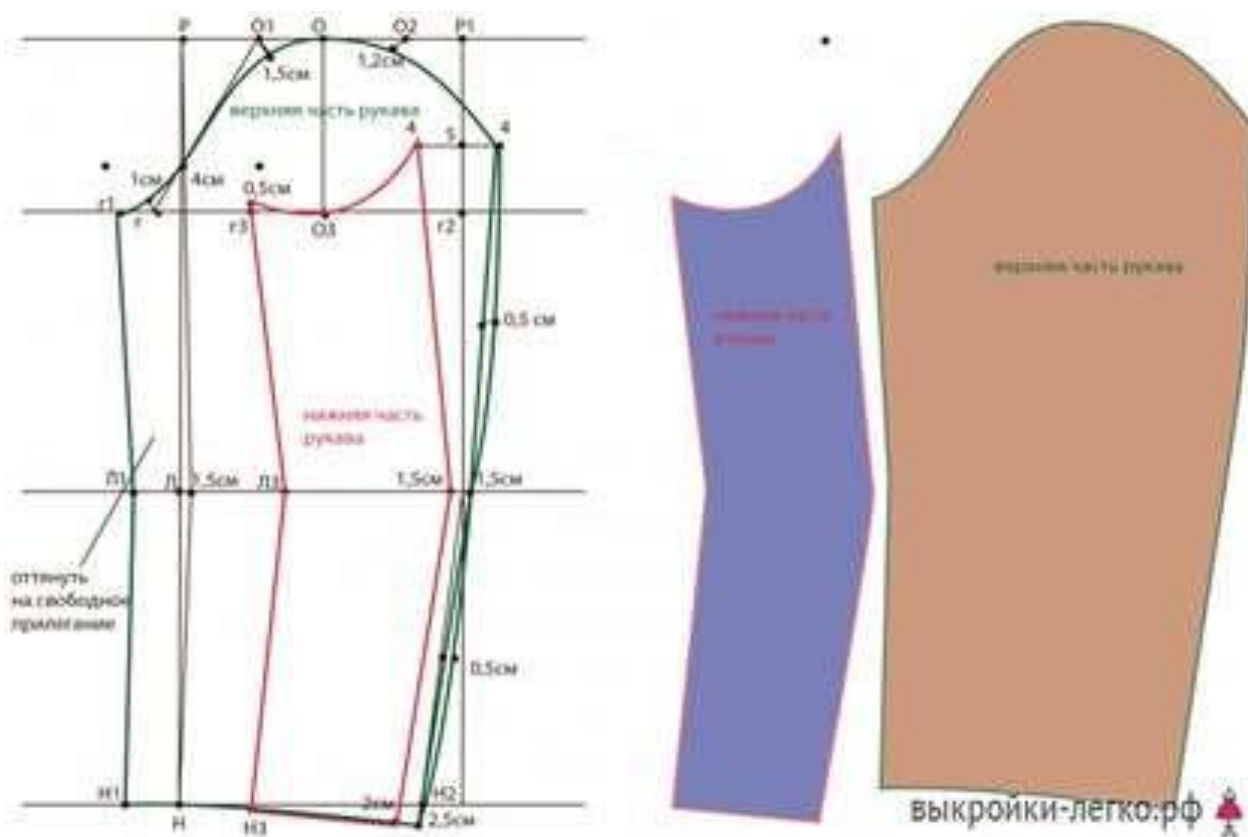

Платье Реформ

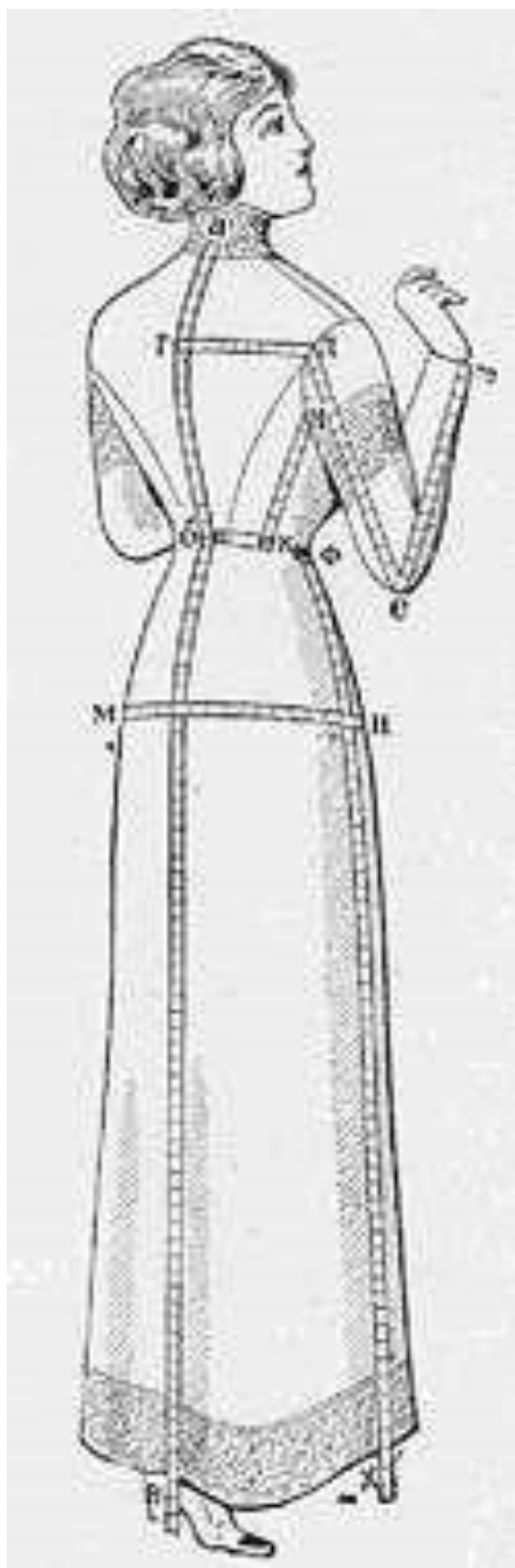
Современное пальто

Приложение 16

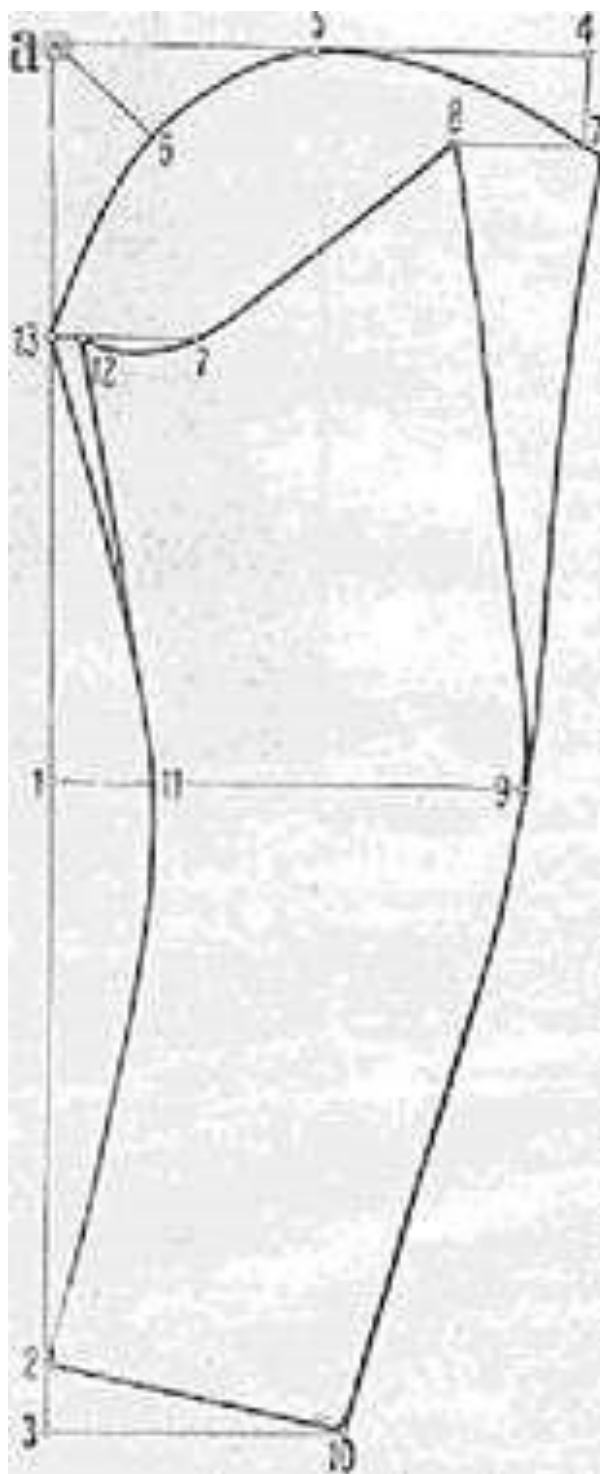
Современные лекала пальто

Приложение 17

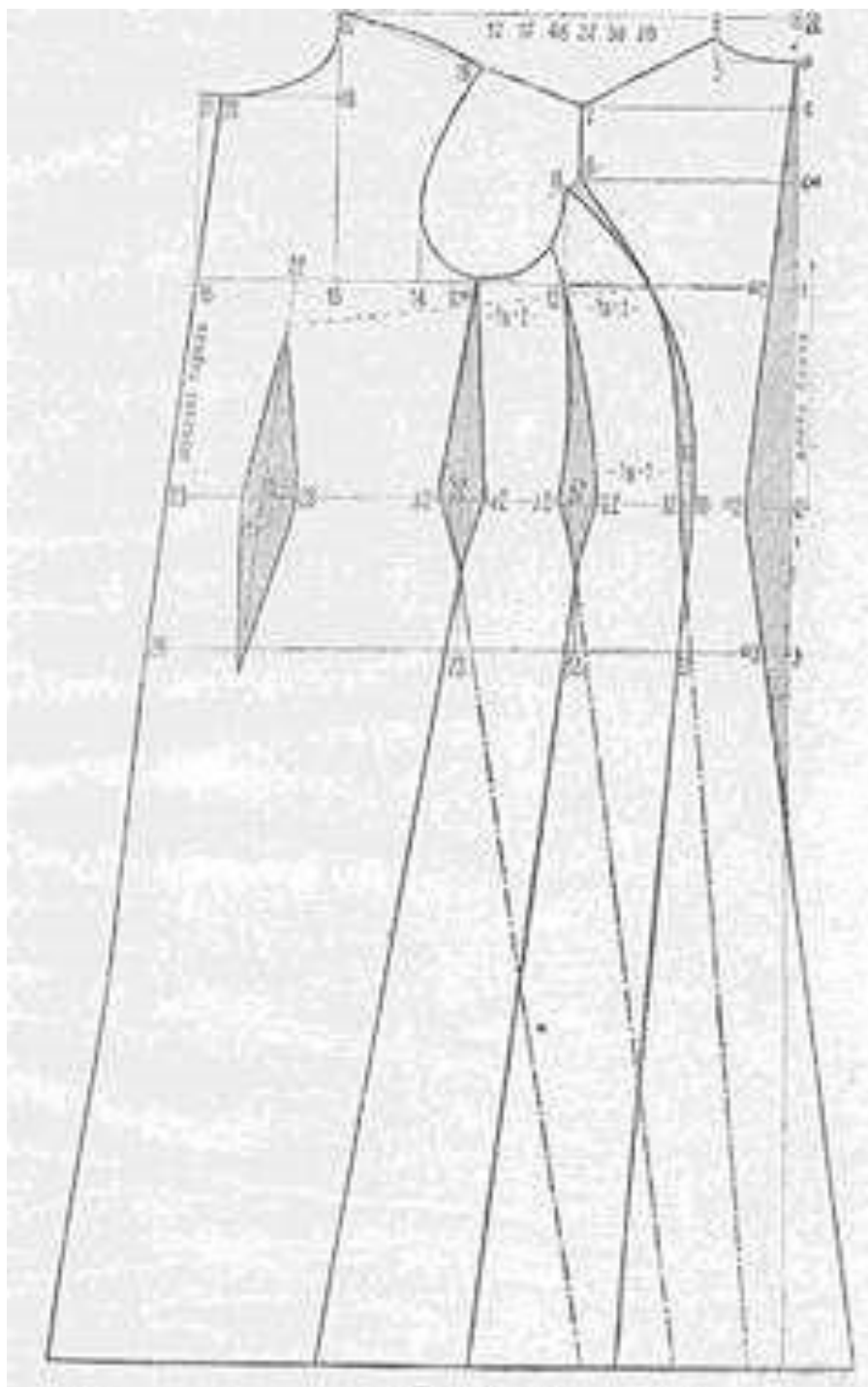
Выкройка старинного пальто

Приложение 18

Лекало старинного пальто

Приложение 19

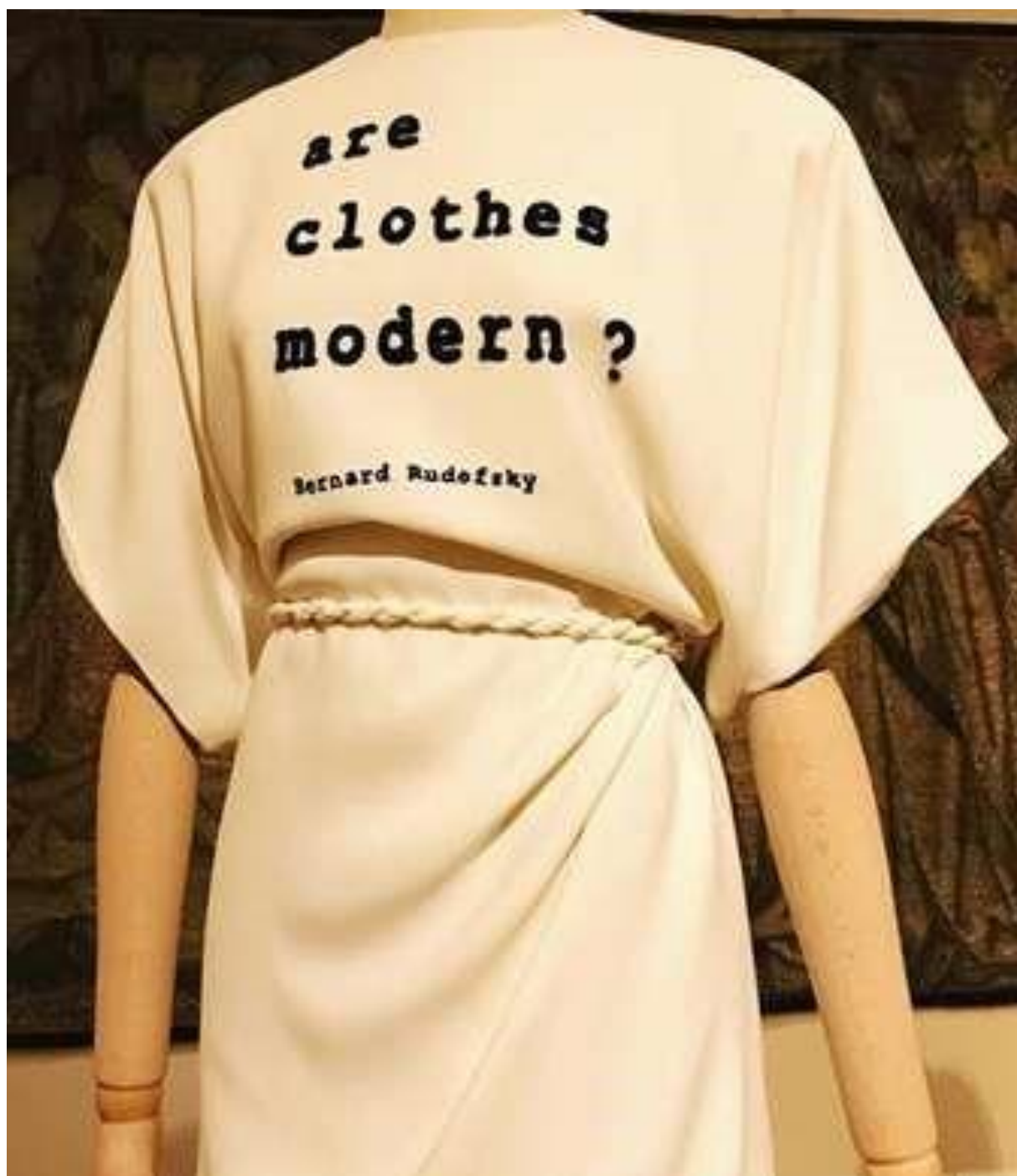

Лекало старинного пальто

Приложение 20

Манекены “Are clothes modern?”

Манекены "Are clothes modern?" Милан

Приложение 22

*МВFW Russia. Показ коллекции
Игоря Гуляева 2017, Burberry Prorsum Spring 2013 Ready-to-Wear*

Приложение 23

MBFW Russia. Показ коллекции Игоря Гуляева 2017, Gianfranco Ferré Fall 2011

МВFW Russia. Показ коллекции Игоря Гуляева 2017, FW 2017 Jean Paul Gaultier

Приложение 25

MBFW Russia. Показ коллекции Игоря Гуляева 2017, AW 2012 John Galliano