С.Ю. ОСИПОВА

Доцент кафедры «Декоративно-прикладное искусство», Тольяттинский государственный университет, аспират, Поволжский государственный университет сервиса
e-mail: Svet-uvel@yandex.ru

Т.В. БЕЛЬКО

Доктор технических наук, профессор, Поволжский государственный университет сервиса
e-mail: belko@tolgas.ru

S.Y. OSIPOVA

Associate Professor of the Department of Decorative and applied arts Togliatti state University. Aspirat, Povolzhsky state University of service
e-mail: Svet-uvel@yandex.ru

T.V. BELKO

Doctor of technical Sciences, Professor, Volga state University of service
e-mail: belko@tolgas.ru

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОСТЮМОВ И АКСЕССУАРОВ ЗНАМЕНИТЫХ КУТЮРЬЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

STYLISTIC INTERACTION OF COSTUMES AND ACCESSORIES FAMOUS COUTURIERS OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

Авторами представлен анализ взаимосвязанных элементов костюма и аксессуаров, созданных такими знаменитыми кутюрье XX века, как Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа, ярчайшими и по-своему уникальными представителями высокой моды, активно использующими аксессуары и украшения в созданных ими моделях. Анализ взаимодействия костюма и украшений каждого из перечисленных авторов

позволяет понять принцип гармонизации образа за счет включения в него множества элементов.

The authors present an analysis of the interrelated elements of costume and accessories created by such famous couturiers of the 20th century as Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier and Christian Lacroix, the brightest and unique representatives of great fashion, who actively use accessories and jewelry in their created models. The analysis of the interaction of the costume and jewelry of each of the listed authors helped to clearly understand the principle of image harmonization by including many elements in it.

Ключевые слова: украшения, аксессуары, костюм, кутюрье, стиль, принципы организации костюма и аксессуаров.
Keywords: jewellery, accessories, costume, designer, style and the principles of the organization.

Стиль — понятие, подходящее для определения направлений искусства различных эпох, — в XX веке напрямую олицетворяется с отдельными личностями и модной индустрией. Накопленный опыт в сфере моды, популярность знаменитых на весь мир кутюрье вызывают желание открыть рецепт успеха, познать «законы совершенства», по которым они создавали свои коллекции, ставшие событиями в сфере дизайна костюма и аксессуаров. Предметом анализа настоящей работы авторы считают выявление характера взаимодействия всех элементов костюма — причин использования украшений и аксессуаров, места, занимаемое ими в структуре костюма, специфику выбранного стиля, цвета и размера.

Вторая половина XX века — время гениальных новаторов в сфере дизайна одежды, чутко улавливающих витающие в воздухе потребности общества и переломные моменты в истории моды. Каждое десятилетие отмечено появлением художников, создавших собственное имя, стиль; известнейших во всем мире домов мод, ставших эталоном современности и креатива в дизайне одежды. Их работы всегда становились вызовом сложившимся вкусам и предпочтениям. Произведения таких кутюрье, как Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа, не позволяют сомневаться в их гениальности, свое-

образии и уникальном взгляде на мир моды. И у каждого из них было особое отношение к украшениям. Тандем костюма и украшений каждый раз выражал идеи дизайнера и его отношение к действительности через линии, формы, материалы, порой необычные, кричащие, вызывающие острую реакцию публики.

Послевоенные 1950-е годы — время крутого поворота не только в моде, но и в умах миллионов людей. Кристиан Диор стал первопроходцем среди модельеров, чьи идеи достигли разных слоев общества. Бизнесмен и поэт, он сделал моду ответственной за выражение желаний общества и показал демократический курс ее будущего развития. Элегантность художник отмечает в женщинах превыше всего. Как редких птиц, он одевает их в красивые платья, придает силуэтам элегантность и изящество за счет чистых, понятных форм. Стиль эпохи олицетворяет женщина-цветок, с нежными плечами, сформировавшимся бюстом и тонкой талией-лианой [2]. Диор в меру обогащает костюм аксессуарами, подчиняющимися образу, мягко дополняющими и придающими ему роскоши. Украшения тонко вписываются в продуманную концепцию элементов костюма и занимают в нем достойное место. Диор отдает предпочтение имитации драгоценных металлов и камней. Их цвета гармонируют с оттенком кожи их обладательницы, а текстура подчеркивает ее гладкость. Хрупкую шею подчас окутывают многоярусные колье из цепей и жемчуга, стекая драгоценным каскадом на зону декольте. Женские руки Диор то прячет под облегающими перчатками, то открывает их в платье без рукавов, делая их длинными и гибкими, как крылья. В обоих случаях драгоценные браслеты находят свое место на изящных запястьях.

Представления о женщине и моде Кристиан Диор реализовал в своих коллекциях. Они стали воплощением женственности, сладости, вызова и элегантности и до сих пор воспринимаются вне времени. Его желанием было сохранение традиций шика прошедшей эпох и в моде «от кутюр». Присущее женщинам кокетство и игривость он реализует в цветовом сочетании камней и тканей. Так, свое место находят «рубины к белому платью и изумруды — на бледно-голубом» [2]. Цветы, банты, шарфы, сумочки, броши и блестящие пуговицы активно наполняют образ женственностью, динамикой и любовью к мелочам. При кажущейся инфантильности эти элементы логично находятся каждый на своем месте.

Экономически благоприятная обстановка 1960–1969 годов и возросшее число молодых людей в послевоенные годы спровоцировали

усиление влияния молодежных течений почти на все сферы жизни. В том числе имело место распространение восточных философий, формирование культуры хиппи, что сделало модными, например, многоцветные и непринужденные брюки-шаровары. Став олицетворением столь неоднозначной эпохи, талантливый и чутко реагирующий на веяния времени модельер Ив Сен-Лоран задолго предчувствовал грядущие перемены и вводил в свои коллекции шокирующие предметы и материалы. Задача модельера заключалась в максимально точном выявлении индивидуальности каждой женщины — современной, независимой, женственной и такой же многоликой, как сама жизнь. Обладая блестящим даром стилизации, он мог приложить к современной одежде или аксессуарам практически любой творческий источник, будь то далекие страны с их традиционными костюмами или сюжеты картин известных художников [7].

Как ловкий жонглер, Ив Сен-Лоран играет с конструкцией, декором, материалом и цветом, соединяя самые неожиданные на первый взгляд сочетания и цветовые блоки — красный с розовым, пурпурный с лиловым и синим, фуксию с черным. Цвет от Ива Сен-Лорана — это всегда больше, чем мода, это произведение искусства. Заряд и буйство энергии присутствуют и в украшениях великого кутюрье. «Люди недооценивают важность аксессуаров. Это та вещь, что меняет наряд. Я люблю простые платья и сумасшедшие аксессуары», — как-то сказал Ив Сен-Лоран [4]. Для него совершенство наряда зависело не столько от одежды, сколько от правильного украшения. Чтобы его клиентки носили самые лучшие платья, кутюрье нанимал прославленных художников и ювелирных и галантерейных мастеров. Они и воплощали его идеи в идеальной форме. «Я люблю, чтобы платья были трезвыми, а аксессуары — дикими» [4]. Начиная со своей первой коллекции в 1962 году и заканчивая знаменитой финальной презентацией 2002 года, Ив создал бесконечное количество изысканных украшений, шляп, обуви и сумок, идеально дополняющих и усиливающих каждое из его творений от-кутюр, покоряющих сердце женщин с первого взгляда. Как ни странно, именно сердце — любимый мотив креативного кутюрье, нашедший свое место в принте на одежде и ювелирных украшениях. У аксессуаров Ив Сен-Лорана есть четкая задача — быть вписанными в общий образ, быть частью единого буйства, соответствовать единой цели — выражению духа новой женщины, современной, смелой, яркой, уникальной, но в то же время яв-

ляющейся частью национальной или социальной культуры. Кутюрье не сдерживает себя в количестве украшений и аксессуаров. И на моделях появляются массивные серьги, пояса, браслеты и колье, выполненные из материалов, на первый взгляд, не подходящих друг другу, но тем сильнее подчеркивающих мастерство автора, зарекомендовавшего себя как кутюрье с безупречным вкусом.

Уже в 1970 г. в США состоялась Общенациональная выставка декоративного искусства. Ее анализ выявил тенденцию к пародированию, которая получила определение «эстетика беспорядка и несогласованности». Приемы пародирования охотно перенялись представителями «нового дизайна», иллюстраторами моды и дизайнерами одежды. Теперь в дизайне начинает цениться транспортируемость материалов и форм, сочетание нетрадиционных материалов в самых непредсказуемых и вычурных комбинациях. В безумном социальном коктейле, среди смешавшихся нравов, в желании выделиться и понять собственную принадлежность миру «родился» новый кутюрье Жан-Поль Готье, не боявшийся ломать стереотипы и создавать новый облик высокой моды, что было так необходимо молодому поколению предпоследнего десятилетия XX века.

Изобретательность, остроумие и фантазия стали новыми критериями оценки продукта современного дизайна. Для него характерны хаос и динамика форм, абсурдные контрасты в линиях и цвете, нетривиальные сочетания фигур и элементов, гипертрофия, гротеск и уродство, замысловатые конструкции (аксессуары-«ребусы», которые требуют расшифровки их потребителем). Все это в полной мере присутствует в творчестве Ж.-П.Готье. Предложенный в 1984 году «гардероб на двоих» говорит о сексуальной амбивалентности, которая будет править балом в обществе в ближайшее время.

Овладев парадоксальными символами эстетической диктатуры, Готье предложил женщине путь к эротической свободе. Корсет с коническими выступами стал его тотемом. Узнаваемый сегодня повсюду, этот предмет одежды, появившийся в его фантазиях еще в детстве, покорил Мадонну и за тридцать лет превратился в фетиш. В нем видели символ новой сексуальности, эстетской крайности, игру с телом, которая приводила прессу, этого вечного посредника между художником и обществом, в лихорадочное волнение. «Он театрализует привычные символы сексуальных перверсий: корсеты, хлысты и наручники, но без намека на наси-

лие, характерное для садомазохистских практик. В его работе нет ничего порнографического. Но он открыто играет со всем арсеналом современных фетишей, со специфическими материалами, например, с латексом и винилом. Вызывающие симпатию мягкие эротические образы не затрагивают того низменного, что вызывает вожделение» [1].

Сложившиеся в результате творческого труда эксцентричного кутюрье наряды вполне понятны, они с легкостью будоражат «залежалые» чувства зрителя, вызывают неподдельные эмоции. Благодаря невероятному миксу из самых неожиданных материалов — шелка, льна, аппликации, швов наружу, парадоксальных украшений и аксессуаров из жести, пластика и электродов, Готье разрушает прежнее представление о человеке с помощью уморительного пародирования и язвительного юмора на грани скандала. Аксессуары и украшения, имеющие четкое, с традиционной точки зрения, предназначение, у Готье приобретают вторую жизнь и совершенно иной смысл. У него все подвластно трансформации. Готье доказал, что можно сделать новое из старого, мужское из женского, соединить короткое с длинным, верх и низ, красновато-коричневый с лазурно-голубым.

Смешение стилей, форм, вкусов, желаний, полов, жанров, рас и культур направлено на раскрытие разных сторон окружающего мира, условности стереотипных канонов красоты, на создание собственной философии. Украшения для него не имеют материальной ценности, вливаясь в поток декора, орнамента, текстуры и материи. Они становятся общим произведением, где все логично, имеет собственное равноправное место. Для Готье совершенно не важно, из чего сделана та или иная вещь. Он манипулирует материалами, и совершенно неожиданно появляются предметы одежды из металла и пластика, а аксессуары выполняются из волокон ткани и материи. Он беззаботно играет с объемами и оптическими иллюзиями, уменьшая пространство бесконечности благодаря принтам и материалам, растворяющим силуэты, и давая жизнь коллективной поэтической галлюцинации. Подобное представление о дизайне проинвестировало модельера креативными идеями на многие годы вперед и сохранило его статус современного кутюрье по сей день.

1980-е годы, что свойственно переломным моментам в жизни общества, породили еще одного яркого и талантливого модельера — Кристиана Лакруа. Уловив витающее в воздухе общее увлечение стилем барокко, он первым перенес его в высокую моду, возродив творческое

начало эпохи кричащей роскоши и ажура. Кристиан Лакруа навсегда вошел в историю моды как модельер, чье искусство основано на историзме, раскрытии традиционного костюма через призму современности. Правда модельера заключается в его иррациональности, дерзком, ностальгическом, саркастическом, но нежном ощущении времени. Страсть к театру, сцене, природе и музеям Франции, культуре Испании красной нитью прослеживается в творческой карьере модельера, находя свое отражение в серии костюмов, аксессуаров и украшений.

«О фольклоре иногда говорят пренебрежительно, но фольклор — это наша память! Наша история сама по себе произведение искусства» [5], — выражает свою мысль Лакруа в одном из интервью. Он заполнил подиумы болеро и мантильями, испанскими инфантами, цыганскими принцессами и танцовщицами фламенко, иными словами, использовал весь фольклорный шик для создания гламурной оперетты.

Цветовой колорит — одно из оружий модельера. Он воспевает белый, нежно-розовый, взрывной желтый, живой зеленый и отдает пальму первенства красному, черному и золотому. Особенность Лакруа в том, что он не расшивает свои платья жемчугом и бриллиантами. Напротив, декором могут быть сшитые вместе мешки для мусора или разорванный и не зашитый костюм. Причем преподносится это, как должное, непринужденным жестом. Лакруа стремится создать невозможное: использует бумагу, пластик, бананы, рафию, делает одежду из самых разных материалов — спиралей из металла, кос из пластика, ивовых прутьев, бахромы из рафии, кусочков ракушек и прочего. Пэчворк — термин, подходящий для описания сути создания украшений из фрагментов, сложенных по принципу неожиданных связей. Идеально разработанные и качественно выполненные, они сочетаются с образом или живут самостоятельной жизнью в рамках другого гардероба. Как и в одежде, в создании украшений Лакруа придерживается азиатской, средневековой и испанской линии.

В качестве основной формы или части украшения он использует крест. Философское значение этого символа дает пищу богатому воображению дизайнера. Нательные кресты, подвески, серьги, броши, браслеты и кольца нередко изготовлены на позолоченной основе с яркими вставками классической палитры Лакруа — ярко-салатового и темно-красного цветов, дополнены ювелирным стеклом и имитированным жемчугом.

Еще одной популярной для Лакруа формой является сердце. Используя его в различных линейках изделий, диаметрально противоположных по стилю и эпохе, он подчеркивает универсальность сердца как символа, наполненного глубоким смыслом, его понятность для любой аудитории. По этой причине созданы многочисленные броши и клипсы, кулоны и миниатюрные подвески с сердечками всех цветов и фактуры: литые, витые, с кабошонами и вставками из ювелирного стекла.

Смешивая эпохи и жанры, нарушая правила, Лакруа всегда соблюдает тонкую грань между стилем и китчем. Врожденное чувство красоты позволяет создать собственную вселенную из всего и ничего, рождая новые мотивы из бесчисленных, дико перемешанных и все быстрее потребляемых изображений. Его мода предпочитает нежно ворошить прошлое и таким образом становится вне времени.

Таким образом, несмотря на особенности стиля у каждого кутюрье второй половины XX века, выявлены характерные сочетания и комбинации принципов композиции, позволившие им создавать уникальные образы взаимодействия костюма и украшений.

Так, у Кристиана Диора пластическая сопряженность элементов одежды и контраст объемов определяют выбор аксессуаров, умеренно подчеркивающих мягкие переходы частей тела, оставляя им роль второстепенных, но не менее значимых элементов. На нюансах основывается переходное состояние между подобием и контрастом образов Ив Сен-Лорана, появляющихся в различных вариациях в декоративных элементах, деталях, аксессуарах, украшениях. Контраст направлен на обостренность восприятия формы за счет взаимодействия ее внутренних линий, цвета, фактуры. Элементы одежды Жан-Поля Готье противопоставляются также по степени объемности и напряжения, гиперболизированности и асимметрии. Поддерживая эпоху абсурда и непредсказуемых находок в моде, Кристиан Лакруа умело использует принцип контраста через такие средства организации структуры созданных объектов, как асимметрия, нюанс, ритм; делая аксессуары и украшения главенствующими в костюме.

Список литературы:

1. *Гуслан Э.* Жан-Поль Готье. Сентиментальный панк / перевод М.С.Кленской. — Москва: ООО «Издательство «Этерна», 2018.

2. *Диор К.* (1905–1957). Диор о Dior [Текст]: автобиография / Кристиан Диор; [перевод Е.Кожевниковой]. — Москва: СЛОВО, 2010.

3. *Ермилова Д.Ю.* История домов моды: учебное пособие для высших учебных заведений / Д.Ю.Ермилова. — Москва: Издательский центр «Академия», 2003.

4. *Ив Сен-Лоран*. Ив Сен-Лоран глазами Ива Сен-Лорана. — Париж: Эршер, cop., 1986.

5. Кристиан Лакруа: неподвижный путешественник, часть 1 / Christian Lacroix: le voyageur immobile Документальный фильм (Франция, 2005)

6. *Надеина Н.И.* Авангард в костюме. Наука — промышленности и сервису. — Тольятти: 2013.

7. *Шарлотта З.* Мода. Век модельеров 1900–1999. — Konemann, 2000.