М.В. БОНДАРЕНКО
Преподаватель кафедры «Искусство костюма и моды» РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: maria.bondarenko@mail.ru

О.В. КОВАЛЕВА
Кандидат технических наук, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: ovkovaleva2005@mail.ru

M.V. BONDARENKO
Teacher of the department «The art of costume and fashion» of the Kosygin University (RSU)
e-mail: maria.bondarenko@mail.ru

O.V. KOVALEVA
Candidate of technical sciences, associate professor of the Kosygin University (RSU)
e-mail: ovkovaleva2005@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_320_328

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ТРАДИЦИОННЫЙ ТРИКОТАЖ В XXI ВЕКЕ

HISTORY AND MODERNITY: TRADITIONAL KNITWEAR IN THE XXI CENTURY

В статье рассматриваются факторы формообразования традиционного трикотажа северных стран, основанные на особенностях конкретной культуры и технологиях вязания; определена взаимосвязь функциональности и эстетики изделий. Изучены причины возникновения спроса на традиционный трикотаж во второй половине XX века, и дан анализ места традиционного трикотажа в модной индустрии XXI века.

The article examines the factors of shaping the traditional knitwear of the northern countries, based on the characteristics of a particular culture and knitting technologies; the relationship between functionality and aesthetics of items is determined. The article studied the reasons for the emergence of demand for traditional knitwear in the second half of the XX century and an analysis of the place of traditional knitwear in the fashion industry of the XXI century is given.

Ключевые слова: традиции, культурный код, вязание, трикотаж, мода, дизайн.
Keywords: traditions, cultural code, knitting, knitwear, fashion, design.

Предпосылки к формированию трикотажа как самостоятельного элемента гардероба появились еще в эпоху Средневековья, однако наиболее активный темп развития начался только в конце XIX века [1, с. 136]. В течение XX века одежда из трикотажа получила развитие как в кроёном, так и вязаном сегменте, постепенно приняв свой современный облик. Несмотря на то, что в настоящее время вязаная одежда производится преимущественно на промышленном трикотажном оборудовании, она, тем не менее, имеет тесную связь с образом ручного вязания в культуре.

Вязание, в зависимости от контекста, может ассоциироваться с традиционностью, преемственностью поколений, каноничными формами, оригинальностью, самовыражением, творчеством, часто воплощая в себе образ уюта и заботы [2]. Данные закономерности можно проследить в направлении традиционного трикотажа и в том, как он интерпретируется в современности. Рассмотрим некоторые виды традиционного трикотажа, принципы его формообразования и популярность использования или цитирования в современных моделях.

Определим под термином «традиционный трикотаж» связанное вручную изделие, внешний вид которого сформировался в конкретной местности под воздействием особенностей местной культуры, климата и техник вязания. В рамках исследования будут проанализированы вязаные плечевые изделия (свитеры).

География различных существующих видов традиционного трикотажа, в основном, приходится на северные регионы, где, во-первых, у людей была потребность в теплой одежде, а во-вторых, было

развито овцеводство. Внешний вид традиционного трикотажа каждого региона формировался, помимо непосредственно особенностей местной культуры, в зависимости от технологий вязания, доступного сырья и красителей. Так, например, особенностью распространенного на территории Альп тирольского вязания был способ петлеобразования на спицах, в результате которого петли перекручивались и образовывали таким образом более плотное полотно [3, с. 10].

Активный интерес к традиционному трикотажу возник после Второй мировой войны. Производство свитеров и вязаных аксессуаров стало источником дохода у жителей северных островов в период восстановления экономики. Вязаные изделия находили свой спрос как оригинальные аутентичные предметы, которые, во-первых, ассоциировались с прошлым, спокойным стабильным временем, вызывая чувство светлой ностальгии, а во-вторых, выступали в качестве сувениров или туристических объектов, отражающих особенности региональной культуры [4, с. 59].

В ключе образа «свитер-сувенир» наиболее интересным объектом для исследования является рыбацкий аранский свитер. Он получил свое название от островов Аран, принадлежащих Ирландии. Отличительной особенностью свитера является использование сложных крупных узоров, связанных из толстой пряжи натурального цвета: разнообразных вариаций кос и других рельефных переплетений («жгуты», «ромбы», «соты», «корзинка», «ежевика», «древо жизни»), которым приписывали обереговые свойства. По легенде, рисунок узоров на свитере рассказывал о семейной принадлежности и происхождении рыбака, носившего его [4, с. 67]. Другая легенда говорит о древнем происхождении свитера. Немецкий историк текстиля Хайнц Киве обнаружил в книге Келлс (790 г. н.э.) иллюстрацию, напоминающую аранские узоры, в результате он начал связывать их с древней кельтской культурой. Однако в итоге было установлено, что аранский свитер вовсе не является традиционным рыбацким свитером, его история началась лишь после 1946 года, а толчком к этому послужил коммерческий интерес [3, с. 58]. Несмотря на свое не столь древнее происхождение, аранский свитер стал очень востребованным на экспорт и стал полноценной частью ирландской культуры.

Традиционным рыбацким свитером является свитер с британского острова Гернси. Он наиболее полно показывает закономерности

формообразования традиционного трикотажа, в зависимости от окружающей среды и назначения изделия. Во-первых, вязание осуществлялось из тонкой пряжи мелкими петлями, чтобы получить плотное ветронепродуваемое полотно. Для увеличения толщины полотна использовались переплетения на основе сочетаний лицевых и изнаночных петель. Во-вторых, технология вязания исключала наличие в свитере швов: вязание осуществлялось по кругу снизу-вверх, в области проймы перед и спинка вывязывались отдельно друг от друга и затем соединялись по плечам. Рукава вязались от проймы до манжет. Данный алгоритм вязания распространен в других примерах традиционных свитеров: вязание основы снизу-вверх, а затем рукавов сверху-вниз применялось для аранских и норвежских свитеров. Наиболее примечательной особенностью гернсийского свитера являлось наличие цельновывязанной ластовицы. Также вязание рукавов сверху-вниз позволяло распускать и перевязывать изношенные манжеты. В-третьих, форма свитера учитывала особенности его использования. Рукава вязались укороченными, чтобы они не намокали. Рисунчатые переплетения располагались в верхней части свитера, так как нижняя часть заправлялась в брюки. Это также сокращало расход пряжи и время вязания. При этом существовала версия свитера для торжественных случаев, в ней узоры выполнялись практически по всему изделию. Однако, так как внешний вид рабочего рыбацкого свитера был более оригинальным, именно он чаще изготавливался на экспорт [3, с. 46].

Традиционный трикотаж, отличающийся своей конструкцией и последовательностью вязания относительно рассмотренных примеров, — свитер с круглой кокеткой. Отдельно по кругу снизу-вверх вязались основа и рукава, которые собирались вместе в начале проймы и продолжали вязаться по кругу со сбавками до горловины. Появление такой модели было обосновано необходимостью поддержать ручное вязание в период развития машинного производства: простая основа вязалась на машине, а затем вязание кокетки продолжалось на спицах [3, с. 54]. Наиболее известная в настоящее время вариация свитера — исландская лопапейса. Название переводится как «свитер, сделанный из лопи» — особого вида ровницы из шерсти исландских овец.

Проанализированные примеры традиционных свитеров (рис. 1) показывают процесс формообразования, основанный на гармоничном соотношении стремления удовлетворить утилитарные потребно-

сти максимально рациональным способом и потребности в эстетичности изделия. Технологические и композиционные решения изученных примерах ориентированы на улучшение теплоизоляционных свойств изделия, на оптимизацию расхода пряжи, на увеличение производительности. Конструкция плечевых изделий отличается лаконичностью: формы деталей представляют собой преимущественно прямоугольники или трубы (при круговом вязании). Все это, в свою очередь, определяет художественные особенности локации орнаментов и распределения композиционных акцентов внутри формы. При этом также важно отметить причину популяризации традиционного трикотажа во второй половине XX века: обращение к народным промыслам в период экономического упадка и конкуренции с промышленным производством нашло свою нишу в сфере туристической направленности. Традиционный свитер как воплощение культурного наследия конкретной местности представлял собой аутентичное изделие, передающее атмосферу ностальгии.

Рис. 1. Традиционные свитеры: аранский, гернсийский, лопапейса

Современный человек продолжает испытывать потребность в получении эмоций: ощущении уюта, эмоционального тепла, чувства ностальгии, поэтому и в XXI веке традиционный трикотаж остается актуальным и востребованным сегментом вязаной одежды. С одной стороны, продолжают существовать локальные местные фирмы, занимающиеся производством традиционного трикотажа в его классическом виде: с соблюдением технологий производства, выбора сырья и цветовой гаммы. Например, на острове Гернси фабрика Le Tricoteur Guernsey уже более 50 лет производит традиционные гернсийские свитеры [5]. С другой стороны, традиционный трикотаж цитируется в промышленном производстве: сохраняется структура переплетения, определяющая внешний вид свитера, но технологии вязания и конструкция адаптированы под возможности вязального оборудования. Так, все детали вяжутся снизу-вверх, отвязываются по отдельности и собираются на кеттельной машине. Конструктивные основы строятся по современным принципам конструирования трикотажных изделий для обеспечения лучшей посадки.

Но также традиционный трикотаж представляет собой богатую историческую базу и является творческим источником для создания современных моделей костюма. Рассмотрим подходы в создании оригинальных вязаных моделей на основе изученного трикотажного наследия аранского, гернсийского свитеров и свитера лопапейса.

Рис. 2. Современные интерпретации аранского свитера: Partow Tae Ashida, Fendi

Анализ современных трикотажных моделей показал, что наиболее популярными для интерпретации являются аранский свитер и свитер лопапейса, в то время как свитер Гернси сохраняет свой классический вид.

Аранское вязание — пример традиционного трикотажа, в котором на первый план выходит структура переплетений и рельефные эффекты, поэтому оно является достаточно выразительным творческим источником, дающим идеи как для оформления полотен, так и для организации формы (рис. 2). Художественные приемы, используемые при трансформации аранского свитера в современную модель, рассмотрены автором в статье «Аранское вязание как основа современного проектирования трикотажных изделий» [6]. Среди них можно отметить использование аранских мотивов в современной форме модели, гиперболизацию трикотажного орнамента с помощью толстой пряжи или через увеличение раппорта узора, использование нетрадиционной цветовой гаммы и декоративной отделки, а также комбинирование с другими переплетениями и материалами. Отдельным принципом работы по созданию современных моделей трикотажа, вдохновленных аранским вязанием, отметим работу с косами, которая позволяет не только находить оригинальные решения в оформлении полотна, но и определять новую форму изделия на основе конфигурации кос.

При использовании для создания современной модели свитера лопапейса в качестве источника его круглая кокетка, оформленная трикотажным орнаментом, является композиционным центром всего изделия. Способы современной интерпретации рассматриваемых свитеров

опираются на работу с данным элементом (рис. 3).

Рис. 3. Современные интерпретации свитера лопапейса: Stella Jean, Acne Studios, DSQUARED2

Наиболее распространенным подходом в создании современной трикотажной модели с круглой кокеткой является использование в композиционном решении кокетки новых орнаментальных элементов, отличных от традиционных: растений, животных, текстовых фрагментов, а также геометрических мотивов. Часто модели выполняются в нестандартной цветовой гамме или с использованием фасонной пряжи. Также орнаментальная кокетка может дополняться орнаментальным решением остальной модели. Другим распространенным художественным приемом является изменение конфигурации кокетки: она может быть повернута на 90°, увеличена в размере, использована в другом ассортиментном ряду.

Технологически более сложным вариантом интерпретации традиционной круглой кокетки является ее выполнение рельефными переплетениями. В большом количестве проанализированных моделей используется декор. Вышивка нитями, бисером или бусинами используется для подчеркивания узора или имитации трикотажного орнамента на гладом полотне.

Также следует отметить прием комбинирования в одной модели разных видов традиционного трикотажа. Трикотажные орнаменты могут вывязываться в едином полотне, разными переплетениями могут быть оформлены разные детали изделия, частным случаем отсюда выделим разделение целой детали на части (например, разделение детали переда пополам).

Выполненный анализ способов интерпретации традиционного трикотажа в современных моделях показал общие закономерности в подходах к разным видам традиционного трикотажа. Основная часть изделий, созданных на основе исторического трикотажа, сохраняет простоту форму, лаконичность кроя. Основной акцент делается на оформлении внутреннего содержания модели. Выявлены следующие приемы

работы с традиционным трикотажем в современной моде, которые могут быть также комбинированы между собой:

— перенос исторического мотива вязания на современную форму изделия, в соответствии с модными тенденциями;

— смена местоположения переплетения, направления вязания или ассортиментного ряда модели;

— трансформация мотивов узора (гиперболизация, искажение);

— использование нетрадиционной цветовой гаммы или фасонной пряжи;

— комбинирование искомой структуры с другими переплетениями, материалами;

— выполнение изделия с использованием фурнитуры и отделки, декора.

На традиционный трикотаж обратили внимание во второй половине XX века. Несмотря на то, что его производство было направлено на выживание в условиях спада экономики и конкуренции с промышленностью, традиционные свитеры стали восприниматься как уникальные аутентичные изделия, отражающие романтичный образ прошлого и особенности национальной культуры конкретной местности.

В XXI веке актуальным остается спрос на вязаный трикотаж как на предмет гардероба, вызывающий чувства, основанные на ностальгии, и обеспечивающий физический и психологический комфорт. На сегодняшний день традиционный трикотаж не только продолжает существовать в своем классическом виде, но и адаптирован под массовое производство, а также используется как источник для создания современных оригинальных моделей. Таким образом, традиционный трикотаж одновременно сохраняет и переосмысляет прошлое, стирая временные границы. Он представляет собой статичное (сохранение традиций) и динамичное (современная интерпретация) явление в постоянно видоизменяющемся мире моды.

Список литературы:

1. *Donofrio-Rerezza L., Heffren M.* Designing a knitwear collection from inspiration to finished garments. — NY, Fairchild books, INC. — 300 p.

2. *Бондаренко М.В., Ковалёва О.В.* Современные представления о трикотаже и художественный образ в арт-проектах с использованием вязания // «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» /

Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2020. — № 1. — Часть 2. — С. 95–101.

3. *Lambert G.A.* The taxonomy of sweater structures and their origins. A thesis submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University In the partial fulfilment of the Requirements for the Degree of Master of Science. — Textile Management Technology, Raleigh, 2002. — 168 p.

4. *Тёрни Дж.* Культура вязания / Джоан Тёрни / перевод с английского Е. Кардаш. — Москва: Новое литературное обозрение, 2017. — 288 с.: ил. (Серия «Библиотека журнала “Теория моды”»).

5. Гернсийские свитеры Le Tricoteur Guernsey Ltd. — URL: https://letricoteur.co/ (дата обращения: 05.12.2021).

6. *Бондаренко М.В., Кудрявцева Е.И., Ковалёва О.В.* Аранское вязание как основа современного проектирования трикотажных изделий // Научный журнал «Дизайн и технологии» РГУ им. А.Н. Косыгина. — 2019. — № 73 (115). — С. 14–22.