Е.В. МОРОЗОВА
Кандидат искусствоведения, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: morosowa8888@mail.ru

А.В. ЩЕРБАКОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля РГУ им. А.Н. Косы-гина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: angel_sherb@mail.ru

E.V. MOROZOVA
PhD (History of Art), Professor of the Department of Decorative and Ap-plied Arts and Artistic Textiles of the Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art)
e-mail: morosowa8888@mail.ru

A.V. SHCHERBAKOVA
PhD (History of Art), Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts and Artistic Textiles of the Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art)
e-mail: angel_sherb@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_77_86

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ 60-х ГОДОВ XX ВЕКА В МОДЕ И ТЕКСТИЛЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США

THE FORMATION OF THE STYLE OF THE 60s OF THE TWENTIETH CENTURY IN FASHION AND TEXTILES IN WESTERN EUROPE AND THE USA

Шестидесятые годы XX века являются одним из самых интересных, динамичных и революционных периодов развития западной культуры. Толчок к активному развитию искусства и моды этого времени дала молодежь. Именно молодежь, ее культура и

образ мыслей ассоциировались с образом свободы и надежды на мирное безоблачное будущее. Формирование стиля шестидесятых часто носило характер тотального отрицания достижений предыдущего периода. Мода стала средой самовыражения, и молодые дизайнеры подхватывали увиденные идеи и развивали их. Печатные рисунки для тканей приобрели многоцветность и впитали в себя стилевые особенности поп-арта и оп-арта.

The sixties of the twentieth century are one of the most interesting, dynamic and revolutionary periods of the development of Western culture. The impetus for the active development of art and fashion of this time was given by the youth. It was the youth, their culture and way of thinking that were associated with the image of freedom and hope for a peaceful cloudless future. The formation of the style of the sixties often had the character of a total denial of the achievements of the previous period. Fashion became a medium of self-expression, and young designers picked up the ideas they saw and developed them. Printed drawings for fabrics have acquired multicolour and absorbed the stylistic features of pop art and op art.

Ключевые слова: мода, текстильный орнамент, стилевые направления, молодежная культура, оп-арт и поп-арт, «свингующие» 1960-е.
Keywords: fashion, textile ornament, style trends, youth culture, op art and pop art, «swinging» 1960s

Шестидесятые годы — один из самых интересных и революционных периодов XX века. Десятилетие подарило миру новые стили в искусстве, прекрасных художников и музыкантов, чьи фамилии вошли в историю, оставив в ней яркий след. По словам Джима Хеймана (Jim Heiman), «шестидесятые были переходным периодом, в котором творческая революция боролась с посредственностью» [1, p. 24–25]. Эта борьба носила порой характер тотального отрицания и в этих случаях тяготела к деструктивному пафосу.

Активный импульс развитию искусства дала молодежь, выросшая и сформировавшаяся к 1960-м годам благодаря послевоенному демографическому взрыву. Молодежная культура ассоциировалась с образом

свободы и надежды. «Общепризнанные дома моделей черпают свои идеи у стихийно возникших направлений в одежде молодежи и возвращают их в виде оформленных молодежных «стилей»» [2, с. 79].

Именно в 1960-е годы мода заняла центральное место в идентификации юной личности. Впервые у многих молодых людей были деньги на расходы, и они искали способ выразить через моду и музыку обретенное чувство свободы.

Рис. 1. Реклама платьев Мери Куант

Международную моду больше не диктовали французские дизайнеры «среднего возраста» [3, p. 114]. В ответ на требование лондонских юных «красоток» (dolly birds) (1), появилось множество британских звезд дизайна, выпускников школ искусств. Джейни Айронсайд (Jayney Ironside), руководившая отделением моды Королевского колледжа искусств, стала легендарной фигурой благодаря тому, что нашла и вырастила поколение юных талантов, многие из которых впоследствии приобрели мировую известность. Под ее руководством учились такие звезды текстильного дизайна, как Зандра Роудс (Zandra Rhodes), Билл Гибб (Bill Gibb), Оззи Кларк (Ossie Clark), Марион Фоул (Marion Foale), Салли Таффин (Sally Tuffen). Они и многие другие, включая Джину Фратини (Gina Fratini), Энтони Прайса (Antony Price), Юки (Yuki) и Теа Портер (Thea Porter), содействовали превращению Лондона в ведущую столицу дизайна. Но не все яркие молодые художники, помогавшие становлению престижа Лондона как столицы международной моды, имели диплом по специальности дизайнера модной одежды; многие попадали в эту индустрию случайно.

Так, например, Мэри Куант, несомненно, один из лидеров движения Youthquake (2), сначала изучала искусство книжной графики (иллюстрации) в лондонском Университете Голдсмитов (Goldsmiths' University of London). В начале пятидесятых она занялась дизайном одежды, а в 1955 году вместе со своим деловым партнером Александром Планкетт-Грином (Alexander Plunkett-Green) открыла небольшую лавку-магазин, в которой представила образцы своей одежды. Созданное Мэри Куант направление «облик Челси» и мини-юбки определили «стиль» начала шестидесятых годов XX века (рис. 1).

«Свингующие», или «разгульные» (3), 1960-е, как их принято называть, возвестили о наступлении десятилетия перемен после периода восстановления и сдерживания. Индустрия моды сменила направление. В отличие от предвоенных десятилетий, где путь указывал Париж, теперь весь мир ориентировался на Лондон. «Британия избавилась от имиджа Старого Света» [4, с. 148].

Рис. 2. а) Ив Сен-Лоран, платье «Мондриан»; б) Платье с растительным орнаментом Париж 1966 г.

«Лондон стал тем местом, где все хотели находиться, и молодежное движение под названием Youthquake повлияло на все сферы массовой культуры. Это было время, когда молодые талантливые люди, вне зависимости от социального происхождения, были полны решимости совершить революционные перемены и требовать признания» [3, p. 114]. Имидж решал все. Молодые фотографы Дэвид Бейли, Терес Донован и Брайан Даффи изменили стиль фотографии, перейдя от формальных студийных портретов к энергичной уличной «реалистичности». Модели, с которыми они работали — Твигги, Джин Шримптон («Шримп» — the Sreamp — «Креветка») и Верушка — стали кумирами своего времени благодаря непринужденным, свободным позам и необычному облику. «Битлз» и «Роллинг Стоунз» изменили характер и звучание музыки.

Освобождение женского костюма от ограничений и сложного кроя, характерных для моды 1950-х годов, привело к новому упрощенному силуэту (рис. 2). Женские платья укорачивались. В начале 1960-х годов в моде появились новые пропорции одежды, которые потребовали иных идей для печатных рисунков. Мелкомасштабные цветочные дизайны традиционной моды уступили место крупным одиночным мотивам. Дизайнеры печатных рисунков для одежды не сразу откликнулись на эту тенденцию, поэтому в начале десятилетия орнаменты часто были заимствованы из декоративных тканей.

Так, например, рисунки Барбары Браун и Питера Холла для интерьерных тканей использовались в плательном ассортименте.

Короткие, имеющие четкий трапециевидный силуэт, маленькие платья начала 1960-х годов, простые по форме и конструкции, служили идеальным холстом для реализации творческих идей. Многие эскизы рождались под влиянием художественных направлений того периода.

«Завихрения и брызги американских экспрессионистов, таких как Джексон Поллок (Jackson Pollock), оказывающих влияние на дизайн поверхностей (surfacedesign), в 1950-е годы уступили место образам оп-арта и поп-арта, которые стали источниками вдохновения для печатных рисунков» [5, p. 11].

Появилась новая концепция — предметы и явления будничной жизни, фетишизируемые с помощью художника, начинают функционировать в сфере высокого искусства. Появление термина «поп-арт» принадлежит английскому искусствоведу Лоренсу Эллоуэю. В употребление это определение вошло «где-то между зимой 1954–55 годов и 1957 годом» (4). Работы Ричарда Гамильтона и Питера Блейка предвосхитили это художественное направление.

Наиболее успешным поп-арт стал в США. Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург, Энди Уорхол, Джеймс Розенквист, Джаспер Джонс играли в нем роль ключевых фигур, расширивших художественный язык направления.

Английский искусствовед Бивис Хиллер отмечал, что, оставаясь внешне столицей дизайна, Лондон черпал идеи и вдохновение из американского искусства поп-арта. «Важной составляющей новой американской философии, приводившей в ярость дизайнеров старой школы, было полное одобрение “краткого срока годности”» [4, с. 151].

В этот период особенно популярными становятся изображения мишеней и флагов. Преображение этих мотивов в художественный образ оказалось близко к основной идее поп-арта и реди-мэйда (5) — уравниванию объекта и его изображения, как, например, в работах американского художника Джáспера Джонса (Jasper Johns). В 1955 году он изобразил американский флаг, используя при его создании коллаж с применением масляных красок и энкаустики. «Юнион Джек» (государственный флаг Великобритании) в этот период изображался повсеместно, включая автомобили, кружки и солнечные очки. Это был не только традиционный символ патриотизма, но и образ нового Лондона.

На текстильный рисунок повлияла и графика оптического искусства. Строгость туник А-образного силуэта, коротких квадратных

жакетов и пальто создавали прекрасную поверхность для черно-белой палитры. В рисунках этого направления часто использовались динамичные композиции из графических полос, пятен, клеток и узоров в виде «зебры». Позднее в индустрию моды просочилось влияние художников оп-арта: Бриджит Райли (Bridget Riley), Виктора Вазарели (Victor Vasarely), Фрэнка Стеллы (Frank Stella).

Рис. 3. Пример использования иллюзорной графики оп-арта в текстильном орнаменте

Искусство оп-арта зародилось еще в 1950-е годы внутри абстракционизма как одно из течений геометрической абстракции. Термин «оп-арт» был придуман для определения выразительных, построенных на обмане зрения эффектов, создаваемых контрастирующими линиями и цветами. Дизайнеры тканей, модельеры и графические дизайнеры обратили внимание на это художественное явление, так как подобные рисунки соответствовали образу молодежной одежды. Андрэ Куреж, Пьер Карден, Эммануэль Унгаро и Джулиан Томчин попали под влияние оп-арта и абстрактных художественных движений и отразили их в своих коллекциях.

В этот период архитектура, живопись и орнаментальный дизайн стали как никогда взаимосвязаны, поэтому мотивы поп-арта и оп-арта были приняты массовым рынком модной индустрии и текстильной промышленностью, а рекламные агентства использовали их для оформления изделий массового потребления — от радиоприемников и аксессуаров до подушек (рис. 3).

В середине 1960-х годов появились рисунки, в которых прочитывался возрождавшийся интерес к искусству прошлых эпох и стилей, таким как ар-нуво и ар-деко. Геометрические элементы стали более мягкими, линии плавными. В них использовались мотивы вышеназванных направлений, а в качестве основных приемов — цветовые градации, контуры одинаковой толщины и т. д. (рис. 4).

Для стиля ар-нуво характерны плавные линии и формы, свойственные природе. Впервые мотивы этих стилей использовала Барбара Хуланики (Barbara Hulanicki), оценив привлекательность волнообразной

пластики ар-нуво, в частности, цветов и узоров Уильяма Морриса (William Morris). В 1964 году она использовала рисунок У. Морриса в темно-синих и фиолетово-бордовых тонах для штор в своем модном бутике на Абингдон-роуд во время открытия последнего магазина «Биба».

Рис. 4. Использование стиля ар-нуво в текстильном орнаменте

Сменившее его направление ар-деко тяготело к большей «переработанности» образов. Начало переоценке стиля ар-деко положил профессор текстильного факультета в Королевском колледже искусств (Royal College of Art) и руководитель отделения печати по тканям в лондонском магазине «Либерти» (London store Liberty) Бернард Невилл (Bernard Nevill). Стиль ар-деко использовал множество разнообразных художественных источников, технологических новшеств и мотивов, начиная от искусства Африки, Египта и Мексики и заканчивая модернизированными технологиями и материалами «века скоростей». Влияние ар-деко нашло выражение в использовании дробных форм кубизма и футуризма, цветовой палитры фовизма (Fauves).

В конце 1960-х годов в одежде прослеживается влияние силуэта 1930-х годов, которое заметно в удлиненных, плавных линиях платьев. Выпущенный в 1967 году фильм «Бонни и Клайд» оказал огромное влияние на укрепление растущего интереса к фасонам и тканям 1930-х годов. Этого направления придерживался Оззи Кларк (Ossie Clark).

Покорение космоса, запуск первого спутника, полеты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, высадка Нила Армстронга на Луну вдохновили многих дизайнеров и модельеров. Космические сюжеты нашли отражение в декоративном искусстве. Архитекторы и дизайнеры предпочитали работать с материалами и цветами, ассоциирующимися с космическими полетами. Английский искусствовед Хиллер Бивис отмечал: «Цветом 1960-х годов стал серебряный» [4, с. 172]. Архитекторы проектировали новые здания, в которых важное место отводилось покрытиям из полированной стали и алюминия. Например, в оформлении здания «Криста Метек бутик» в Вене был использован полированный алюминий, в оформлении аптеки

на «Кингс-роуд» в Челси и лондонском магазине Теда Лапидуса на Ныо-Бонд-стрит применялась полированная сталь.

Рис. 5. Натали Гибсон. Рисунки для печатных тканей: а) «Солнечный свет твоей любви»; б) «Моя любовь»

«Серебряный период» нашел отражение в творчестве Энди Уорхола. Сам он надел парик с серебряным оттенком волос и оформил интерьер своей творческой мастерской, под названием «Фабрика», полосами серебряной фольги. Художник печатал на серебристой поверхности портреты с изображением Элвиса Пресли [4 с. 89].

Молодые парижские модельеры Андрэ Куреж (Andres Courreges) и Пьер Карден (Pierre Cardin) создавали футуристические коллекции, используя ограниченную палитру мерцающих белых и серебристых оттенков. Эта одежда «космического века», основанная на фантастическом представлении о жизни в 2000 году, была модернистской, минималистской. В 1964 году Андрэ Куреж представил коллекцию «Лунная девушка» («Moon Girl»), построенную на прямых линиях и квадратных формах. Простота и суровая конструктивность в сочетании с угловатостью девушек неизбежно вели к одежде «унисекс». В этот период Пьер Карден создавал костюмы, спроектированные словно для роботов, подчеркивая геометрический покрой и форму серебристым цветом. «Космическая мода» отразилась и на творчестве Пако Рабанна, Ива Сен-Лорана и Кристобаля Баленсиага.

Во второй половине 1960-х годов на смену стилю «dolly birds» пришла молодежная контркультура хиппи. Мода резко изменила направление к «бунту цвета», которое выражалось в изображении вращающихся калейдоскопических и криволинейных форм ар-нуво, а также в использовании флуоресцентных красок и фольклорных мотивов. Это было яркое и запоминающееся направление в текстиле, благодаря которому дизайнерам удалось отразить основную картину шестидесятых. Рисунок Натали Гибсон «Солнечный свет твоей любви» (рис. 5) можно назвать вопло-

щением «игривой беззаботности эры» [5, p. 100].

В конце десятилетия в рисунках смешивались все стилевые направления: пластика ар-нуво и «психоделический» цвет, иллюзорные фрагменты оп-арта и поп-арта и т. п., как, например, в иллюстрациях Малькольма Инглиша (Malcolm English) к книге Тома Солтера (Tom Salter) «Карнаби-стрит» (1970) и в мультипликационном фильме по песням группы «Битлз» «Yellow Submarine» («Желтая подводная лодка») (1968) (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент анимационного фильма «Желтая субмарина»

Выводы

Уникальное десятилетие сопровождалось контрастами: мини — макси, синтетика — натуральность, футуристические и психоделические формы — фольклорные рисунки.

Мода стала средой самовыражения, а печатные рисунки — его неотъемлемой частью. Творчески перерабатывая художественные образы ар-нуво, ар-деко, идеи предыдущего десятилетия, получая вдохновение от оп-арта и поп-арта, постепенно переходя к психоделическим образам, дизайнеры создали яркий, легко узнаваемый стиль 1960-х годов.

Примечания:

1. Dolly birds — «птичка-куколка» — британское разговорное название привлекательной молодой женщины.

2. По аналогии с Earthquake — землетрясение. Youthquake — молодежное движение 1960-х годов в моде, музыке и культуре.

3. Термин «“разгульный”, или “свингующий”, Лондон» получил международное признание благодаря статье в журнале «Таймс» 1966 г. («свинг» — джазовый термин, от англ. swing — ритмично раскачиваться, пританцовывать) [4, с. 148].

4. Термин Lawrence Alloway: Die Entdeckung von Pop in England, in: Lucy R. Lippard. Pop Art. — Munchen, 1968. — S. 27.

5. Реди-мэйд (от англ. ready — «готовый» — и англ. made — «сделанный») — техника в разных видах искусства (главным образом, в изобразительном искусстве и в литературе), при которой автор представляет в качестве своего произведения некоторый объект или текст, созданный не им самим.

Список литературы:

1. *Heiman J.* All American Ads 60s. — Taschen, 2003. — 960 p.

2. *Козлова Т.В.* Костюм. Теория художественного проектирования. — Москва: Совьяж Бево, 2005. — 380 с.

3. *Baxter-Wright E., Kennedy S. and Mulvey K.* Vintage fashion: collecting and weraring designer classics / foreword by Zandra Rhodes. — London: Carlton, 2010. — 223 p.: il. Rhodes Z. — London: Carlton, 2010. — 223 p.: il.

4. *Хиллер Б.* Стиль XX века. — Москва: Слово, 2004. — 240 с.

5. *Marnie Fogg.* 1960s Fashion Print. — London: Batsford, 2008. — 191 p.: col. il.