

2. Pankratova A. History of graphic design and its use in advertising. XX and XXI century. Smolensk, 2010.

3. WILDBERRIES: the official website [Electronic resurse]. URL: <https://wiki.wildberries.ru>.

4. CONDENAST: the official website [Electronic resurse]. URL: <https://www.condenast.ru>.

УДК 7.034:391:687

*И.В. Черняева, доцент, кандидат искусствоведения,
Алтайский государственный университет (Барнаул)*

*Я.С. Кривенда, магистрант факультета искусств и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул)*

КОСТЮМ ЭПОХИ РОКОКО КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ В НАЧАЛЕ XXI в.

Рассматривается женский костюм эпохи рококо XVIII в. Анализируются отдельные виды одежды и аксессуары, входящие в состав костюма. Сделан акцент на дизайнеров XXI в., использующих крой и некоторые элементы декора из эпохи рококо на современный манер.

Ключевые слова: рококо, мода, дизайнеры, источник вдохновения, корсет, «мюли».

I.V. Chernyaeva, Associate Professor, Candidate of Arts, Altai State University (Barnaul)

Ya.S. Krivenda, graduate student of the Faculty of Arts and Design, Altai State University (Barnaul)

COSTUME ROCOCO AS A SOURCE OF INSPIRATION IN DESIGNING CLOTHING COLLECTIONS IN THE EARLY XXI CENTURY

The article deals with women's Rococo costume of the XVIII century. The certain types of clothes and accessories included in the costume are analyzed. The emphasis is made on designers XXI using cut and some elements of the Rococo era decor in a modern manner.

Keywords: Rococo, fashion, designers, source of inspiration, corset, "mules".

Исторический путь, пройденный человечеством от древности до настоящего времени, противоречив и сложен. Проходил он в соединении регрессивных и прогрессивных явлений – стремлении к новому и приверженности к старому, привычный образ жизни или желание перемен, а также идеализация прошлого [1]. Одним из способов выражения культурологической и традиционной эстетики народа является костюм (одежда). Костюм на протяжении столетий изменялся, он передавал характер и атмосферу определенной эпохи, государства с его эстетическими и религиозными направлениями.

Одним из главных критерий в оценке качества одежды считается ее эстетический уровень. Костюм должен иметь хорошую посадку на фигуре человека, быть модным по линиям, форме и деталям. Новые детали для коллекций, а также декоративные элементы дизайнеры ищут в традиционных костюмах разных народов и в прошлых эпохах. Одним из источников вдохновения дизайнеров является костюм эпохи рококо. Например, в рамках Недели моды в Париже прошел модный показ женской коллекции модного дома «Alexander McQueen» (весна – лето 2018) [<https://www.vogue.ru>]. В коллекции присутствуют цветочные узоры, вышивка и некоторые элементы из XVIII в., напоминающие эпоху рококо. Ранее, в 2012 г., модельер Карл Лагерфельд (модный дом «Chanel») представил летнюю коллекцию, в которую были включены основные элементы стиля рококо, соединенные с молодежной модой [<https://www.vogue.ru>].

Труды таких авторов, как Б.В. Веймарн и Ю. Д. Колпинский [2], Д.Ю. Ермилова [3], Е.Ф. Кожина [4], помогли сформулировать основную концепцию данного исследования.

Целью работы является изучение особенностей отдельных элементов в историческом женском костюме и их использование в коллекциях дизайнеров в модных показах в начале XXI в. Для достижения цели нами были изучены особенности костюма XVIII в.: силуэт, форма, цветовое решение, декоративная отделка и др.

Стиль рококо появился во Франции и распространился в Германии, Италии, Чехии, России и других странах. Это также относится к живописи и другим видам искусства [5].

Основы буржуазного направления складываются в XVIII в. Буржуазное общество находит отражение в философии «просветителей» – Руссо, Вольтера, Дидро и др. Против буржуазии выступали духовенство и дворянство. Недовольная таким положением буржуазия выступает против государственной системы и бенефиций. Многие буржуа, владевшие капиталами и обладавшие знаниями, хотели, чтобы их считали самодостаточными, образованными личностями. Главная задача национальной интеллигенции – изменить самосознание людей.

Появление рококо обусловлено изменениями в философии, вкусах и стиле придворной жизни. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях [3].

Гедонизм рококо проявляется в нарочитой чувственности сюжетов, жеманности движений, утонченности пропорций и сладковатой нежности цветовых оттенков — розовых, зеленоватых, голубых. Это направление живописи приобрело широкое распространение в декорации интерьера, в нем отразились типические черты дворянской культуры XVIII в. [2].

Во второй половине XVIII в. зарождается индустрия моды в современном её значении: появляются профессиональные кутюрье, открываются модные дома. В этот период начинают выходить модные журналы с гравиюрами и рекламой. Все, чем пользовались аристократы и что их окружало, должно было походить на произведения искусства.

Во время эпохи рококо всем правит культ молодости. Высокие причёски с локонами, без следов седины, нежная кожа с румянцем – так должны были выглядеть все, независимо от возраста и пола [6].

Театральность – одна из самых главных черт эпохи рококо. Стали модой игривость и кокетство женщин. Веера использовались для флирта, они почти утратили свое основное назначение. Особым образом раскрыв или сложив веер, поднеся к губам или глазам, дама передавала поклоннику целое любовное послание.

Корсет, сорочка, нижняя юбка, каркас для юбки, чулки – обязательный набор нижнего белья женщины в эпоху рококо. Корсет был частью женского гардероба на протяжении многих столетий и отражал направление и взгляды определенной эпохи. Чтобы добиться модного силуэта «песочные часы», дамы благородного происхождения с детства носили низкие, не доходящие до груди корсеты. У этой детали женского гардероба имелись и другие дополнительные функции. К корсету пристегивали или пришивали жесткий каркас нижних юбок, на нем крепился лиф, а корсет в свою очередь приподнимал грудь. Корсет должен был оставаться гибким, поэтому портные отказались от металлических пластин, что позво-

лило женщинам задышать «полной грудью». Металлические пластины заменили широкой пластиной из кости и китовым усом. Эта деталь корсета больше не напоминала орудия пыток. Гладкие юбки вышли из моды. Обилие складок, воланов, кружев, сборок, бантов превращало повседневную одежду в архитектурное сооружение. Лиф при этом оставался гладким, плотным, жестким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Рукава узкие, полудлинные, с пышными манжетами, кружевами-оборками повторяли силуэт платья. Такой рукав получил название «пагода» в честь многоярусного китайского храма [6].

Парадное платье шили из самых дорогих тканей: атласа и шелка, гротюра (очень плотная немнущаяся однотонная шелковая ткань) и парчи. Парадное платье, надеваемое в официальных случаях, например на приём во дворце, называлось мантия. Ткань должна была хорошо держать форму и собираться в складки, а также драпировать фигуру. В моде долгое время оставались цветочные узоры, и лишь к концу XVIII в. на смену им пришли ткани в полоску.

Общий крой платья мало изменился: сверху на корсет и нижнюю юбку надевали верхнее платье – распашное, похожее на халат, узкое в плечах и сильно расширяющееся ниже талии. На распашное платье крепился стомак (в переводе с английского живот), который представлял собой треугольную пластину, суживающуюся книзу с V — или U – образной нижней частью. Эта деталь передней части корсажа стягивала края одежды спереди. Стомак украшала так называемая лестница, состоящая из рядов бантов разной величины, которая уменьшалась к низу, что делало талию зрительно ещё уже. Стомак мог быть простым, сшитым из той же ткани, что и платье, и дорогим. Самые дорогие, расшитые драгоценными камнями стомаки служили украшением и для других платьев.

Модные направления создают модистки и куаферы. Во второй половине XVIII в. появляются два знаменитых имени: Роза Бертен и Леонар Боляр. Розу Бертен называли «министром моды», она придумывала эстетические, художественно правильно оформленные наряды. Боляр изобрел «сюжетные» шляпки и прически из волос и украшений, ввел их в ежедневный наряд.

Головы украшали сложнейшие прически, а шляпки «вписывали» в виде декоративного элемента. Для выполнения сложной прически мастера использовали деревянные и металлические каркасы. Так, мастер Леонар, делая для королевы Марии Антуанетты прическу «фрегат», трудился в течение десяти часов, стоя на лестнице.

В период рококо одним из популярных украшений стал склаваж – небольшая полоска из кружева или бархата, закрепленная на шее. Также

украшениями служили вышивка серебром и золотом, букетами, гирляндами из живых и искусственных цветов. Головные уборы украшали страусовыми и павлиньими перьями.

Обувь в эпоху рококо должна была сочетаться с общим видом костюма. Многие фасоны обуви дожили и до наших дней. В XXI в. встречаются остроносые туфли на высоком каблуке без задников, получившие название в эпоху рококо «мюли». Еще одна популярная деталь той эпохи, дожившая до наших дней, – красный каблук, признак благородного происхождения.

Увлечение Античностью в конце XVIII в. во Франции привело к зарождению нового стиля «ампир». Неестественный стиль «рококо» уходит из моды, но остается источником вдохновения для дизайнеров XXI в. Очень долго образ из эпохи рококо используется в свадебной тематике, но в последнее время он стал и достоянием и праздничной, и повседневной одежды. Одним из преданных последователей этого стиля являются Chanel, Alexander McQueen, Dior и другие знаменитые модные дома, которые используют в своих коллекциях «воздушный и игривый дух рококо». Акцент делается на цветовую гамму и узнаваемые элементы стиля – форму лифа, декольте, юбки, но без излишеств в отделке, чем часто выделялся исторический стиль. Джон Гальяно является поклонником рококо, он делает акцент на вписанные в наряды цветочные узоры – ещё один распространенный мотив той эпохи.

В модных показах 2018 г., а также в наступающем сезоне остаётся актуальной праздничная одежда с корсетом. В XXI в. корсет изменился: он стал легче, появились новые конструкторские особенности. Корсет стал использоваться в качестве отдельного элемента одежды.

На подиуме в течение десяти лет, т.е. с 2008 по 2018 г., можно было встретить стиль рококо в различных модных проявлениях: рукав «пагода», оборки, воланы, расшивка, цветочные узоры, склаваж (состоит из полочки ткани, на которой закреплены драгоценные камни), пастельный цвет и многое другое. Женщина эпохи рококо – это богиня, которой преданно служит и поклоняется мужчина.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что мода находится в постоянном изменении. Наблюдается повтор форм и стилей, существовавших несколько десятилетий, а то и столетий назад.

Вечерняя одежда не имеет четких рамок и запретов, именно поэтому она так разнообразна. Прослеживаются разные фасоны костюма: начиная с трапеции и заканчивая S-образным силуэтами. Спокойные силуэты конкурируют с большими объемами ткани, благодаря чему создаются оригинальные образы в дизайнерских коллекциях, что приводит к модер-

низации и развитию в искусстве костюма. Декоративная отделка: стразы, кружева, расшивка делают образ завершенным. Благодаря чему эти элементы остаются популярными у дизайнеров, создающих вечернюю одежду, много лет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Садохин А. П. Культурология: теория и история культуры : учебное пособие. М., 2007.
2. Веймарн Б.В., Колпинский Ю.Д. Всеобщая история искусств : в 6 т. Т. 4: Искусство 17–18 веков / под общ. ред. Ю.Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга. М., 1963.
3. Ермилова Д. Ю. История домов моды : учебное пособие. М., 2003.
4. Кожина Е. Ф Искусство Франции XVIII века. Л., 1971.
5. Дудникова Г. П. История костюма : учебник. Ростов н/Д., 2001 (Учебники XXI века).
6. История моды. 2016. № 3.

BIBLIOGRAPHY

1. Sadokhin A. P. Cultural studies: theory and history of culture: teaching manual. M., 2007.
2. Weimar B. V., Kulpinsky Yu.D. Universal history of arts (in six volumes) Volume four. The art of the 17th and 18th centuries / Under the General editorship of Yu.d. in Kolpino and E. I. Rotenberg. Moscow, 1963.
3. Ermilova D. U. History of fashion houses: textbook for higher. educational. Institutions. Moscow, 2003.
4. Kozhina E. f Art of France of the XVIII century. L., 1971.
5. Dudnikova G. P. history of the costume: Textbook. Rostovn/D., 2001 (Textbooks of the XXI century).
6. History of Fashion. 2016. № 3.