ТЕМА 5. Характеристика основных стилевых решений современной одежды

План:

5.1. Основные стилевые решения в одежде.

5.2. Классический стиль.

5.3. Спортивный стиль.

5.4.Основные стилевые решения в одежде

Стилевые решения современной одежды чрезвычайно разнообразны. Один и тот же стиль может иметь разные названия или варианты. Поэтому при изучении стилевых решений важно приобрести навыки их систематизации, уметь анализировать истоки и причины возникновения того или иного стиля, выделять его характерные отличительные признаки. В зависимости от задач исследования и выбора классификационных признаков возможны различные подходы к анализу стилей. Существует градация стилей по историческим эпохам. Условно в истории развития европейского искусства выделяются стили: “классический”, “средневековый”(византийский, романский, готический), эпохи Возрождения, “барокко”, “рококо”, “ампир”, “современный”. Художественным стилем эпохи конца ХХ века является постмодернизм. Сочетание несочетаемого – типичный художественный прием эпохи постмодернизма. Он получил название “serfstyle” (свободное плавание по стилям) в отличие от царившего еще недавно принципа стилевого единства деталей “total look”. Поскольку в моде все уже было, лучшее, что может сделать дизайнер сегодня — это взглянуть на прошлое свежим глазом. Увидеть по-новому и попытаться перетасовать колоду: иначе использовать цвета, ткани и вещи. Поменять местами и ролями, например, пиджак и сорочку, изменить привычные пропорции и соотношения, “нарушить” технологию, пропустив бархат через стиральную машину, придать вещам ношеный и стираный вид. Смешение различных стилей, их комбинация и усложнение различными дополнениями создают внутри существующего стиля новое “локальное” стилевое направление, или стиль определенного автора. Некоторые решения оказываются удачными и внедряются не только в высокую моду, но и в повседневную одежду. При анализе современных модных тенденций отмечают формирование двух глобальных полярных стилевых тенденций: минимализма и максимализма. Деление на максимализм и минимализм распространяется на все элементы понятия “стиль жизни”: одежду, автомобили, интерьеры, сервизы и т.п. Развитие этих тенденций обусловлено противоборством Haute Couture и Pret-a-porter. “Максимализм” – детище Haute couture. Это максимально детализированный стиль сверхженственных, роскошных, театральных вещей. Его девиз – декоративность; источники вдохновения – историзм (ретро) и экзотизм. Приверженцем максимализма является Джон Гальяно. В его коллекциях облик женщины приобретает вновь пышную женственность, изобилует всевозможного рода деталями: искусственными цветами, серьгами, украшениями в волосах, бусами, пышными прозрачными юбками, вышитыми корсетами, очень высокими шпильками и каблуками. Этот стиль является воспоминанием, ностальгией по XIX веку. Художники-стилисты вернули в Высокую моду кринолин, корсет, трэн (шлейф), настоящие меха. Эта мода зрительно красива, роскошна, но совершенно не применима к современной жизни. В 90-х годах много говорилось о кризисе Высокой моды. В коммерческом плане Haute Couture убыточна, поскольку работает на ограниченный круг эксклюзивных клиентов и использует трудоемкую ручную технологию изготовления одежды и аксессуаров. Haute couture, “Высокая мода”, может существовать сегодня только при финансовой поддержке извне как искусство или как рекламная кампания (для продажи под престижной маркой парфюма, косметики и более дешевых “вторых линий” – одежды Pret-a-porter). Система производства готовой одежды Pret-a-porter ориентирована на массового покупателя, на большой класс работающих мужчин и женщин. Девизом Pret-a-porter

является практицизм, удобство, легкость ухода. Минимализм конца 90-х берет начало в пуризме 20-х и 50-х годов, минимализме конца 60-х. Минимализм (пуризм, аскетизм) выражает потребность человека демонстрировать свою личность, а не прятаться за модными “упаковками”. Это сдержанный, основанный на силуэтном восприятии стиль, без излишней детализации. Для него характерны чистота линий, очень высокое качество материалов, идеальный крой и наивысшее качество исполнения. Он отрицает использование украшающих деталей. Его привлекательность – в простых, строгих, вытянутых облегающих силуэтах и необыкновенно мягких тканях, дающих ощущение уюта и комфорта. Аскетичные минималистские модели подчеркивают яркую индивидуальность женщины, их носящей. Эта одежда обращена к интеллекту и благодаря отсутствию деталей отвечает потребности в универсальности, практичности, самоутверждении, ощущении собственной дисциплинированности. Простота – залог красоты в минимализме, с его строгими костюмами, узкими брюками, черными тенями вокруг глаз, стянутыми на затылке волосами, ахроматической гаммой, асимметричными острыми линиями и агрессивным аскетизмом. Минимализм и культ функциональности проповедуют Calvin Clein, Gucci, Donna Caran, Jill Sander, Helmut Lang, H. Leger. В рамках современного минимализма сосуществуют как более “жесткие”, даже агрессивные, с явным мужским акцентом стилевые решения, так и гламурные, более женственные, напоминающие модели 30-х годов. Мало кто из специалистов сомневается в том, что минимализм более жизнеспособен со своей простотой форм, мягкостью материалов и комфортом. В работах, посвященных проектированию одежды, наиболее распространена классификация стилевых решений одежды, которую предложил А.И.Черемных. Все многообразие форм одежды по своему стилевому решению он предлагает свести к трем основным группам: одежда классического (строгого) стиля, одежда спортивного стиля и одежда стиля “фантази”. Одежда классического стиля характеризуется деловитостью, подчеркнутой строгостью и подтянутостью формы, минимумом деталей. Декоративная отделка в такой одежде почти отсутствует. Все в ней должно быть рационально и соответствовать определенному назначению. Пропорции одежды классического стиля соответствуют естественным пропорциям фигуры человека. Основные членения формы одежды проходят в местах естественных членений фигуры. Линия талии в одежде совпадает с линией талии фигуры, линия проймы проходит в месте сочленения руки с телом, линия горловины – в месте сочленения шеи с туловищем. Линии формы в целом и деталей просты, лаконичны. Для одежды спортивного стиля характерны свобода формы, удобство в движении, действии. Подчеркиваются подтянутость, стройность, спортивность фигуры человека. Разнообразен покрой рукавов: они могут быть втачными, реглан, цельновыкроенными, комбинированными. В женском костюме широко используются различной длины и формы брюки. Характерными для одежды спортивного стиля являются: накладные карманы и застегивающиеся клапаны, пояса, хлястики, строчка, кокетки, манжеты, различные складки, шлицы. Концентрируется внимание и на разнообразной фурнитуре. Применяется отделка трикотажем, кожей, натуральным и искусственным мехом. Членения формы и композиционное решение декоративных и конструктивных линий должны быть простыми и ясными. Одежда стиля “фантази” отличается большим разнообразием и декоративностью самих форм и деталей, сложным покроем, нарядностью отделки (кружево, вышивка, меха). Членение форм может быть необычным, в том числе асимметричным. Композиционное решение линий, деталей в основном дается декоративно, “образно”, конструктивные линии не подчеркиваются. Выбор того или иного стилевого решения моделей одежды зависит от вида и назначения

одежды. Например, для нарядной женской одежды можно использовать как классический стиль, так и стиль “фантази”, для одежды повседневного назначения – спортивный и классический стиль, для рабочей одежды – спортивный стиль и т.д. Источники образных решений разнообразны. При создании деловой одежды – классика различных десятилетий двадцатого века, в первую очередь мужской костюм, традиции народной одежды для труда; компьютерные мотивы. Для спортивного стиля – темы туризма, спорта, досуга; элементы фольклора, этнические мотивы; советская “прозодежда” двадцатых годов; космические и компьютерные мотивы и наоборот, обращение к человеческой культуре, отличной от машинного разума. Наиболее разнообразны образные темы стиля “фантази”: это ретро (“модерн” и “неоклассицизм”, 20-е и 30-е годы); этнические мотивы (русский, мексиканский, восточный костюм, архаическая культура отдаленных регионов России – Урала, Алтая, Севера, Сибири); научная фантастика; авангард: гротеск, поп-арт (представление фигуры в виде упаковки – пакета, конверта и т.д.). В завимимости от образных источников внутри каждого “макростиля” можно выделить множество разнообразных стилей, которые, в свою очередь, могут содержать “микростили”. Так, внутри стиля “милитари” (военизированный, армейский), который можно отнести к спортивному макростилю, можно выделить микростили: “военноморской”, “пилот”. Романтический стиль можно рассматривать как элемент макростиля “фантази”. Романтика конца 90-х годов ХХ века включает в себя многие этнические и ретро-стили, эклектику в стиле блошиного рынка. Этнические стили: азиатский, африканский, индейский; ретро: стиль “империя” (платья ампир в духе Жозефины Бонапарт), стили 20-х, 30-х, 50-х годов уходящего столетия. Один и тот же стиль можно отнести к нескольким макростилям. Стиль “ Hi-Tech ”, связанный с привлечением в моду новых материалов и новых технологий и аккумулирующий в себе космический и компьютерный стили, можно классифицировать как спортивно-фантазийный. 5.2. Классический стиль в одежде Типичным представителем классического стиля в одежде является английский костюм. Понятие “английский костюм” появилось в восемнадцатом веке. В это время в Англии под влиянием длительной борьбы между феодально-консервативным и буржуазнопрогрессивным течениями складывается английский стиль в одежде, более строгий по форме и цвету. Стиль делового человека сначала нашел сторонников в среде буржуазного и прогрессивного дворянства и быстро распространился по континенту. В 80-х годах становится модным и повседневным созданный в Англии в середине 18 века костюм для верховой езды: суконный фрак, редингот (верхняя одежда с прямыми полами), узкие панталоны-шорты, сапоги с отворотами из рыжей кожи. В отличие от господствующей тогда французской (версальской) моды (шелковый кафтан и короткие штаны-кюлоты) такой костюм стали называть английским.

Английский стиль повлиял и на женскую одежду. Меняется силуэт женского костюма. Перестают носить жесткие каркасы-панье. Женская одежда становится удобнее и проще. В 80-х годах XIX века вошел в моду женский английский костюм, покроем напоминающий мужской: прямая юбка со складкой или без нее и жакет на подкладке. Его предшественниками были всевозможные жакеты мужского типа. Такой костюм обычно шили мужские мастера. Ткани как на мужской, так и на женский костюм шли неяркие, часто в неброскую полоску или клетку. Благодаря сравнительно простому покрою английский костюм в конце XIX века способствовал массовому производству одежды. Английскому стилю чуждо все кричащее, бросающееся в глаза. Этот стиль всегда моден, поэтому его называют классическим. Он хранит верность уже сложившемуся типу одежды (элегантной,

строгой), подчиняясь требованиям моды в силуэте и различных деталях (длины и ширины лацканов, брюк, пиджака). Признанной классикой ХХ века стал стиль “шанель”. В конце XIX века женщина стала пробовать себя в общественном производстве, началось движение за эмансипацию. Больше всего этому феномену “поспособствовали” мужчины, затеяв первую мировую войну. Женщинам пришлось заполнять рабочие места на всех уровнях. Появились и новые проблемы – в чем ходить на работу. В 20-е годы ХХ столетия родился новый стиль в женской одежде. Шанель первой сделала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их гардероб. Созданный ею стиль – это утонченный запах косметики, элегантные костюмы и платья, это отказ от излишеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошелька. Костюмы удивительно просты – взятые из мужского гардероба пиджак, широкие брюки и жилет. Прямая юбка обязательно за колено или до середины колена. Вместо рубашки – блуза, как правило, выполненная в романтическом стиле. Женственность подчеркивается бижутерией (несколько рядов длинных жемчужных ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком). И, конечно же, неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двухцветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала столь широко известное "маленькое черное платье". Она изобрела новый предмет туалета, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба любой женщины, – свитер. Впервые женские модели шьются из материала, который первоначально предназначался лишь для спортивной одежды, – из джерси. И по сей день этот набор вещей остается неизменным. Мода лишь вносит некоторые коррективы: появляются новые ткани, слегка меняются силуэт, цветовая гамма, отделка, пропорции отдельных частей костюма. Стиль “шанель” и сегодня является воплощением современности и элегантности.

5.3. Спортивный стиль В истории костюма спорт занимает особое место. Под его влиянием одежда стала более простой, функциональной и практичной. Спортивная одежда легка, прочна и удобна. Создано немало стильных, менявшихся на протяжении десятилетий костюмов для разных видов спорта, послуживших, в свою очередь, толчком к созданию новой, более непринужденной и красивой мужской одежды. История спортивной одежды и есть, по существу, история одежды мужчин. В то же время спортивный стиль благоволит к национальным головным уборам и узорам, предполагает своеобразие и красочность, дает возможность демонстрировать спортивную фигуру и хорошую осанку. Спорт в современном значении этого слова получил начало в первой половине прошлого столетия в Англии. Спорт был новым видом физической деятельности, он содержал в себе момент психического и физического напряжения, риска, энтузиазма. Он приносил удовлетворение, позволял чувствовать себя личностью. Спортсмен того времени занимал особое место среди себе подобных, и одеждой он стремился подчеркнуть это. Возникновение массового воскресного спорта дало толчок к развитию производства готовой одежды. По мнению польского историка костюма Анджея Банаха, таким толчком к формированию “спортивной линии” послужили прогулки в горы, для чего покупали дешевые готовые костюмы. Дорогой, хорошо сшитый, соответствующий этикету городской костюм был неудобен на лоне природы. Тогдашний готовый костюм редко приходился впору. Пиджак свободно висел на плечах – это и положило начало спортивной линии. Каждый подбирал к готовому костюму что-нибудь оригинальное и запоминающееся: длинный шарф, джемпер с высоким воротом, стильные сапожки со шнуровкой, необычную шапочку. Многие появившиеся в конце прошлого столетия спортивные куртки и головные уборы

носят имя их создателя или человека, первым надевшего его. Так, известна охотничья куртка норфолкского герцога, ставшая вместе с брюками три четверти одеждой для езды на велосипеде и для путешествий. Известна также “боулер” – жесткая шляпа, созданная модистом Уильямом Боулером, и ее вариант – шляпа-дерби с черной лентой, которую граф Дерби надевал на скачках на ипподроме. Часто элементы одежды заимствовали у того народа, где развивался тот или иной вид спорта. Так, в лыжном спорте взяли за образец анорак эскимосов, в борьбе дзюдо – плотно опоясанное самурайское кимоно, альпинисты стали носить короткие кожаные брюки и тирольскую шляпу. Костюм участников традиционных состязаний по гребле, проводимых английскими университетами, послужили прообразом морского стиля. Спорт оказал глубокое влияние и на женскую одежду, упростив ее. Женщина, как и прежде, стремилась выглядеть женственно, но в то же время постепенно стала носить те же джемперы, шарфы, пиджаки, длинные и короткие юбки, что и занимающиеся спортом мужчины, хотя сама еще активно не включилась в спортивную жизнь. Совместные прогулки на велосипедах, игра в теннис, походы в горы, катание на коньках – все это требовало соответствующей одежды. Велосипедный спорт дал право женщинам уже в начале нынешнего столетия носить укороченные до колен юбки. Появилось теннисное платье с заложенной в складки юбкой, костюмы для игры в крокет, гольф и кегли. Учащиеся прогрессивно настроенных женских колледжей стали играть в хоккей в джемперах машинной вязки. С тех пор эта теплая одежда с высоким воротом стала составной частью спортивной одежды и одежды для загородных поездок. Женщины переняли у мужчин также кожаные куртки и блузоны. С развитием моторного спорта, то есть с появлением автомобиля, встал вопрос верхней теплой одежды. В начале нынешнего века специальные шапочки и плотно застегивающиеся пальто и накидки позволяли даже светской даме ездить на автомобиле со скоростью 15 миль в час, без опасения замерзнуть. Позднее эти пальто стали модной одеждой для плохой погоды. С развитием летного дела стали уделять внимание и весу одежды. Когда, например, виконтесса де Сибур в 1929 году совершила на своем самолете кругосветное путешествие, газеты подробнейше описывали легкий вес ее одежды. Одновременно с появлением лыжного костюма возникла и так называемая одежда “апрески” – удобные брюки и блузки, вышитые вязаные кофты, шали и теплые чулки, которые надевали после активного занятия спортом в помещении во время еды или отдыха возле камина. Классический вид спортивного костюма, то есть то, что берется за образец при создании современных спортивных моделей, сформировался к 20-30-м годам XX века. В настоящее время мы используем классическую спортивную одежду при создании новых моделей самого разного назначения. В 60-е годы популярность завоевали блейзер и матросский стиль. Доминировала форменная одежда, широко использовали металлические пуговицы, гербы, канты, полоски. Преобладал белый, но в дальнейшем появились и другие цвета. На одежде красовались эмблемы клубов, цифры и монограммы, рубашки украшали рисунки, блузоны – цветные вставки. Все это выглядело чрезвычайно декоративно. Появились всевозможные спортивные рубашки, как, например, майки, футболки, рубашки “поло”. Затем вошла в моду классическая самурайская одежда. В 70-е годы талантливые японские модельеры продемонстрировали в Париже национальные покрои и цвета. Широкую популярность завоевали стиль дзюдо с характерным жакетом покроя кимоно, а также японское кимоно с кушаком и вязаные кофты с запахом. Заимствования из спортивной одежды всячески обоснованы. В первую очередь потому, что мы постоянно нуждаемся в удобной и практичной одежде. Нам хочется везде чувствовать себя свободно и непринужденно – в городе и на лоне природы, на даче и пляже. Спортивный костюм, бывший когда-то достоянием спортсменов, наложил отпечаток на всю нашу одежду.