

Пунанова Н.С., старший преподаватель, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал Высшей школы народных искусств (академии), 141314, Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: spfvshnis@gmail.com

Punanova N.S., senior lecturer, Sergiev Posad Institute of toys – branch of the Higher School of Folk Arts (the academy), 141314, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: spfvshnis@gmail.com

Народные тенденции в русской моде начала XX в. Folk trends in Russian fashion of the early XX-th century

Аннотация. Статья посвящена народным тенденциям в русской моде в начале XX века. Отечественная мода рассматривается как маркер культуры, в котором отражаются социально-эстетические и художественно-стилевые характеристики. В статье автор анализирует влияние и интерпретацию традиционных элементов в доминирующих стилевых форматах эпохи и модном костюме. На примере моды русского модерна, авангардной моды русских футуристов и советских конструктивистов показана презентация «народного импульса» в отечественной культуре начала ХХ столетия.

Ключевые слова: мода, русский тренд, модерн, «Русские сезоны», футуризм, конструктивизм, народное искусство.

Abstract. The article is devoted to popular trends in Russian fashion in the early 20th century. Domestic fashion is considered as a marker of culture, which reflects social and aesthetic characteristics and artistic and stylistic. In the article, the author analyzes the influence and interpretation of traditional elements in the dominant style formats of the era and fashionable costume. On the example of the fashion of Russian modern, avant-garde fashion of Russian futurists and Soviet constructivists the representation of the "national impulse" in Russian culture at the beginning of the twentieth century is shown.

Keywords: fashion, Russian trend, modernism, «Russian seasons», futurism, constructivism, folk art.

Мода является интересным феноменом современного социокультурного развития, т.к. трудно найти область где бы она не оставила свой отпечаток. Сейчас уже никто не спорит о влиянии моды и ее трендов на экономику, политику, идеологию и социум в целом. Исследовать и изучать моду с ее особенностями и векторами развития актуально, потому что очевидно ее воздействие на общество и культуру. Можно сказать, что «в современный период мода является не только социокультурным явлением, а средством воздействия на общественное сознание, что актуализирует процесс исследования моды в мировоззренческом и художественном аспектах» [5, с. 225].

В настоящее время существует огромное множество определений и трактовок такого явления как мода. От классических и традиционных – до

постмодернистических, в которых моде отказывают в каком-либо значении и влиянии. Наиболее устойчивым определением моды в России является определение, данное российским ученым А.Б. Гофманом, который рассматривает «моду, как периодическую смену образцов культуры и массового поведения в сфере человеческой деятельности и культуры, как оформление внешности человека» [3, с. 16]. Он также позиционирует моду как феномен, который формируется под воздействием многих факторов, как эстетически-художественных, так и социально-экономических.

Многие исследователи моды датируют ее возникновение началом XX столетия и связывают ее появление с научно-техническим прогрессом, промышленной революцией, современными технологическими, изменениями социального уклада, урбанизацией и возникновения массовой культуры. В нашей стране отечественная мода этого периода, находясь в процессе своего развития и становления, явилась тем маркером культуры, который реагировал и презентовал актуальные тренды, как социокультурной динамики, так и новых мировоззренческих форматов.

В результате изменения мировоззренческих установок, традиционных ценностей, художественных форматов и стилей создается «новая мода», которая конструирует и формирует новые социокультурные парадигмы. Особенно интересными для исследования представляются переломные исторические эпохи, которые обостряют и подчеркивают социальную значимость таких феноменов как мода. Конечно, Россия в начале XX века переживала сложнейший период своей истории – период социально-политического взрыва, мировоззренческого переустройства и нового эстетическо-художественного поиска.

Несомненно, мода является явлением массовой культуры, но в начале XX столетия отечественная мода формировалась на культурной традиции. Традиционное русское платье было очень популярно уже в середине XIX столетия среди купечества, писателей-славянофилов и художников. Выдающие деятели русской культуры и искусства начала XX столетия в своем творчестве популяризовали народный костюм и традиционные русские образы. Это обращение к традиционным русским образам, конечно, не осталось не замеченным в культуре XX века. И, возможно, это способствовало формированию русского вектора в моде.

Историки и исследователи этого периода отмечают доминирование «народной темы» в отечественном искусстве и моде. Историк моды Александр Васильев пишет: «...славянские народы обратили на себя усталый взор утомленного Первой мировой войной модного Парижа, пресыщенного всем, кроме ранее невиданной новизны. Новый ритм и условия жизни стали благодатной почвой для насаждения неведомого ранее восточноевропейского «народно – крестьянского» стиля в одежде» [2, с. 11]. Очень удачно русский стиль был представлен Европе, во многом благодаря «Русским сезонам» С.П. Дягилева. Постановки «сезонов» были очень популярны и, конечно, они стали вестниками русской моды на Западе. Театральные представления «Борис

«Годунов», «Князь Игорь», «Весна священная», «Жар птица», «Петрушка», «Золотой петушок» и др. продемонстрировали европейскому зрителю своеобразие и красоту русского искусства и, несомненно, повлияли на европейскую моду этого периода.

Рис. 1. Костюм к балету «Весна Священная»

Рис. 2. Образ Петрушки из балета «Петрушка»

Известнейшие европейские модельеры и художники начала XX столетия под впечатлением «Русских сезонов» создавали модные коллекции, в которых были представлены элементы русского традиционного костюма, русские узоры и вышивки, головные уборы и княжеские сапожки. Дома моды «Chanel», «Paul Poiret», «Martial and Armand», «Agnes», «Germain», «Drekol», «Augustabernard» выпустили в 20-е гг. XX в. коллекции в стиле «*a lla russe*». Европейцы с большим воодушевлением принимали причудливые головные уборы в виде русских кокошников, витиеватые старинные вышивки и орнаменты на модных костюмах, русские тулуны и казаки. Европа была увлечена «русским стилем» настолько, что даже «подвенечное платье супруги английского короля Георга, было выполнено в русских фольклорных традициях» [2, с. 94].

Рис. 3. Свадебное платье супруги короля Георга VI

Русский стиль в европейской и отечественной моде той эпохи во многом был обусловлен модерном – художественно-стилевым направлением конца XIX – начала XX столетия. Творческими источниками модерна были элементы западного средневекового искусства, искусства восточных древних цивилизаций и искусства эллинизма. Модерн в России был представлен «неорусским стилем», который реализовался в архитектуре, живописи, графики, декоративно-прикладном творчестве, музыке, театре и моде. «Культурно-исторические трансформации, происходящие в России в это время, также нашли отражение в отечественной моде. Многие исследователи связывают это обстоятельство с потребностью народа в самоопределении и идентичности. Это выражалось в необходимости поиска своего этнокультурного кода и его манифестации» [5, с. 227].

Лидером «русского модерна» в моде начала XX века стал Лев Бакст. Он первый русский художник, который обратился к моде. В 1910-е годы о модных костюмах Бакста с восторгом писали в английской, французской и американской прессе. Стало известно, что знаменитый европейский модельер начала XX века Поль Пуаре, восхищенный «русскими сезонами» и театральными костюмами Бакста, будет переносить фасоны театральных костюмов в собственные модели вечерних платьев для светских мероприятий. Рисунки Бакста с фасонами модных женских платьев появились в европейских журналах «Gazette du Bon Ton» и «Journal des Dames et des Modes». Творческие проекты художника-модельера, популярные в среде русской аристократии в 1913-1914 годах, отмечены во время роскошных костюмированных балов в домах Шуваловых, Половцевых и др. Русский модерн свяжет культуру европейского запада и славянского востока, обогатив тем самым отечественное искусство.

Рис. 4-5. Великая Княгиня Мария Павловна и Великий Князь Сергей Александрович в княжеских костюмах на костюмированном балу

Возросшая актуальность русского стиля в моде способствовала созданию русских домов моды. Русские эмигранты-аристократы в 1920-х годах активно открывали в Париже, Лондоне, Берлине и Вене дома мод. Популярными стали дома «Поль Каре», открытый княгиней Лобановой-Ростовской; «ИРФЕ», основанный великим князем Феликсом Юсуповым и его супругой Ириной; «ТАО» принадлежавший русским аристократкам, княгиням Трубецкой, Анненковой и Оболенской. Очень известным и востребованным был модный дом вышивки «Китмир». Его креативная основательница – великая княгиня Мария Павловна Романова будет продвигать в европейскую моду русские вышивки и орнаменты. В 1925 году на Выставке современного декоративного и промышленного искусства в Париже этот модный дом получит золотую медаль, как самая успешная мастерская вышивки в Европе.

В начале XX столетия не только модерновые веяния захватили искусство, но и авангардные тенденции «набирали обороты» в культуре. Необходимо отметить, что новаторские авангардные стили Серебряного века также нашли отражение в отечественной моде и костюме. Но, несмотря на новаторство и эпатаж новых стилевых тенденций, они все же отражали

идентификационный ресурс русской моды начала века. Многие примитивисты и авангардисты обращаются к традиционным художественным форматам и ищут в них вдохновение. Художники-футуристы во многом представляли андеграунд и новый взгляд на искусство, но в тоже время активно эксплуатировали фольклорные элементы и мотивы искусства древних славян. Неформальными идеологами футуристической моды стали русские художники Михаил Ларионов и Наталия Гончаровой. Возможно, такое появление «футуристического костюма» и его приверженцев связано с рождением рекламной презентативной формой «нового искусства» (не элитарного, а демократического – «народного»).

Анализирую моду модерна с его русским стилем и альтернативную футуристическую моду с русскими архаичными элементами, убеждаешься в доминировании «народного импульса» в костюмах начала XX столетия. Не случайно, многие историки отмечают «народность» как главную характерную черту отечественной культуры [1, с. 9]. Можно сказать, что тенденция «народности» прослеживается из имперского русского искусства начала XX века в искусство Советской России.

Главным художественным стилем страны Советов стал конструктивизм, широко представленный в архитектуре, живописи, театральном искусстве, графике, рекламе и моде. Увлечение традиционным костюмом продолжилось и в моде, создаваемой русскими конструктивистами. Они рассматривали костюм и моду как одну из составляющих проектно-пространственной среды, которую необходимо реформировать, предложили использовать характерные элементы русского народного костюма в современном советском костюме.

Рис. 6-7. Павильон СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже. 1925 г.

Модели, разработанные Н.П. Ламановой для выставки

Из традиционного костюма они заимствовали многослойность, простоту и универсальность кроя, базовые конструктивные особенности платья и

принцип декоративного оформления. Проектированием костюма занимались А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова, А. Экстер, Э. Лисицкий, А. Ган, В. Мухина, Н. Ламанова. Модели Надежды Ламановой были представлены в 1925 году на международной выставке в Париже и получили Гран-при, как писали в прессе: «за костюм, основанный на народном творчестве» [4, с. 69]. Эти костюмы презентовали Европейскому зрителю русский национальный колорит и элементы крестьянской одежды в интерпретации стиля конструктивизм. Мода русских конструктивистов выглядела не просто очень современно, она была вне времени, отражая и универсальность, и эргономичность, и инновации в костюме, которые остаются актуальными до сих пор. «Художники конструктивисты явились и реформаторами модного костюма и «хранителями традиций», они одни из первых профессиональных мастеров сумели выявить универсальные тенденции народного искусства и костюма, которые возможно интегрировать в современные костюмные формы» [5, с. 229].

Рис. 8-9. Костюмы выставки «Мода – народу!», воссозданные по рисункам русских конструктивистов

Представители творческой интеллигенции в России содействовали формированию, развитию и распространению отечественной моды в первые годы советской власти, а русские художники-конструктивисты, реформируя отечественный костюм, определили векторы развития всей общеевропейской моды XX столетия. Идеи конструктивистов реализовывались в минимализме, де стиле, рационализме, деконструктивизме и кинетизме, а идеи футуристов отражались в моде постмодерна.

До сих пор творческим источником и источником вдохновения для многих художников и модельеров является традиционный русский народный

костюм. В современном образовательном процессе при подготовке дизайнеров по костюму в вузах изучается история формирования народного костюма, его характерные черты и региональные особенности. В рамках творческого задания «Разработка коллекции современного костюма на основе русской традиционной крестьянской одежды», студенты проводят сбор информации и анализ источника, выполняют творческие зарисовки аналогов и фор-эскизы костюмов будущей коллекции. Используя современные материалы и технологии, они проектируют и создают новые костюмные формы.

Рис. 10. Студенческая концептуальная коллекция по мотивам русской крестьянской одежды

Несомненно, народный костюм является неиссякаемым источником идей и образов для современного дизайн проектирования, в котором студенты пытаются соединить традиционные формы с современными инновационными технологиями и материалами. Обращаясь к традиционному костюму, как источнику творчества, начинающие дизайнеры по костюму развивают актуальное направление – экология культуры в дизайне костюма. Главной ее целью является сохранение, интерпретация, трансляция и актуализация художественного наследия в современном мире.

Русская мода начала XX столетия связана с традиционными народными элементами и формами, которые отразились в модных парадигмах, как в России, так и за ее пределами. Такой феномен в отечественной моде можно объяснить не только культурным консерватизмом России, но и желанием сохранить и трансформировать народные тенденции в отечественном искусстве XXI столетия.

Литература

1. Аронов А.А. История культуры: узловые вопросы IX – XX века. – Москва: «Эконом – информ», 2012. – 171 с.
2. Васильев А.А. Красота в изгнании: Русские дома моды: Париж, Лондон, Нью-Йорк / А.Васильев. – Изд. 8-е, в 2-х томах. – Т. 2. – Москва: Слово, 2008. – 480 с.
3. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – Москва: КДУ, 2013. – 160 с.
4. Ермилова Д.Ю. История домов моды. – Москва: Академия. 2004. – 440 с.
5. Пунанова Н.С. Русская мода в контексте мировоззренческих и художественных исканий в первой четверти XX века // Культура и цивилизация. – 2016. – № 2. – С. 223-231.

References

1. Aronov A.A. Istorija kul'tury: uzlovyje voprosy IH – HKH veka. – Moskva: «Ekonom – inform», 2012. – 171 s.
2. Vasil'ev A.A. Krasota v izgnanii: Russkie doma mody: Parizh, London, N'yu-Jork / A.Vasil'ev. – Izd. 8-e, v 2-h tomah. – T. 2. – Moskva: Slovo, 2008. – 480 s.
3. Gofman A.B. Moda i lyudi. Novaya teoriya mody i modnogo povedeniya. – Moskva: KDU, 2013. – 160 s.
4. Ermilova D.YU. Istorija domov mody. – Moskva: Akademiya. 2004. – 440 s.
5. Punanova N.S. Russkaya moda v kontekste mirovozzrencheskih i hudozhestvennyh iskanij v pervoj chetverti HKH veka // Kul'tura i civilizaciya. – 2016. – № 2. – S. 223-231.