

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕ МОТИВОВ РУССКОГО КОСТЮМА

PERIODIZATION OF APPLICATION OF RUSSIAN COSTUME MOTIFS IN EUROPEAN FASHIONS

T.B. КОЗЛОВА, Н.Г. МИЗОНОВА
T.V. KOZLOVA, N.G. MIZONOVA

(Московский государственный университет дизайна и технологий,
Ивановский государственный политехнический университет. Текстильный институт)
(Moscow State University of Design and Technology,
Ivanovo State Polytechnic University. Textile Institute)
E-mail: office@msta.ac.ru; ttp@ivgpu.com

Рассматриваются вопросы периодизации использования темы русского костюма западными художниками-модельерами XX века. Показано, что активизация этого процесса совпала с проявлением интереса к России. Выделены пики использования русской темы и причины их появления. Составлена таблица активизации использования в моде русской темы и проявлений их в костюме в зависимости от экономических и политических обстоятельств.

The problems of periodization of the usage of Russian national motives by the west dress designers of the XX century are in question. It is shown that activization of the process coincides with the growth of interest to Russia. The peaks of the usage of Russian motives and reasons of their appearance are described. The table of activization of the usage of Russian topics in fashion and costume depending on economic and political circumstances is presented.

Ключевые слова: мода, стиль, художник, русские традиции, коллекция, костюм.

Keywords: fashion, style, designer, russian traditions, collection, costume.

Сегодня при создании моды используется масса информации – от идеи сохранения традиционных культур до развития принципов нового искусства. Механизм моды исторически сложился так, что актуальные образы миру предлагает Европа, в первую очередь, Франция. В движущемся во времени потоке новых идей русская культура и костюм редко являются приоритетной темой.

Известно, что Россия начала следовать европейской моде после петровских реформ. Однако были исторические периоды, когда в силу различных причин русские идеи и костюм становились в ней лидерами. Особенно заметно влияние рус-

ского костюма на западную моду в конце XIX века [1]. В первую очередь это связано с активизацией демонстраций достижений России в области культуры и промышленности в странах Европы.

Первое представление о русском характере и костюме жители Европы получили в трагическое для народов России и Франции время войны 1812 – 1814 годов. Произошло не привычное заимствование немногочисленной группой аристократов европейских модных новинок, а широкий взаимный контакт народа и армии. Появились новые слова, ("бистро", "шваль" и т.п.), понятные русским и французам. Простые люди обменивались бытовыми

достижениями. Существует предположение, что самопрялки с колесом русских научили делать на территории Ивановской области и других русских губерниях случайно попавшие сюда пленные и обрусевшие французы. Пришедшие во Францию русские воины также попали в зону пристального внимания парижан. Их внешний облик в глазах дам имел оттенок экзотики и романтизма. Женщины одобрили, а мужчины скопировали фасон просторных шаровар победителей, начав носить широкие брюки "a la cosack". Это первое реальное влияние форм русского костюма на французскую одежду и моду зафиксировано во множестве литературных источников. Причиной знакового факта стало не только непосредственное знакомство, но и уважение к победителю. (Известно, что русская армия и ее солдаты, вступившие в Париж, вели себя достойно и великодушно).

Культурная общественность Франции и других европейских стран, обратилась в скором времени к искусству загадочной победительницы Наполеона, осталась до сегодняшних дней почитательницей высоких образцов русской литературы и музыки. Следствием этого стало использование сюжетов и персонажей Л. Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, П.И. Чайковского и множества других российских гениев в качестве источников вдохновения практически для всех великих кутюрье второй половины XIX - XXI веков.

Внимание к России возрастает, когда она становится центром важных международных событий. Результатом этого интереса, как правило, становится обращение европейской общественности к русской культуре. Этот факт отметил в свое время Л.Н. Толстой, сказав, что если Россия чем-то и интересна Европе, то только своей великой культурой.

Для истории России важнейшей датой стал 1861 год, время отмены крепостного права. Это событие способствовало активизации общественного интереса самих россиян к своей истории и русскому народу. В обществе возникло движение "идти

в народ", учить, лечить и учиться самим народной мудрости.

Важным проявлением этого интереса явилось возникновение движения славянофилов. Они преклонялись перед старинной, одевались в вышитые косоворотки навыпуск, брюки заправляли в сапоги, отпускали бороду или усы. Одежду в народном стиле носили известные люди, например писатели Лев Толстой и Максим Горький; в крестьянский армячок "a la mujik" одет генеральский сын Ваня в стихотворении А.Н. Некрасова "Железная дорога" и т.д. Женщины начали носить платья в русском стиле с вышивками.

Народничество и славянофильство способствовали расширению интереса к народным национальным традициям и отечественной истории, самоуважению и патриотизму. Период с 1861 – 1900 годов не отмечен значительными презентациями успехов России на международном уровне. Это были годы накопления и осмысления своего пути в мировой культуре и европейской цивилизации. Приоритет национальных форм, ставший правилом в любой презентации достижений, стал в определенной степени стереотипом на несколько веков вперед. Это обстоятельство, в свою очередь, сыграло важную роль в характере представления русского искусства за границей. Акцент на национальное искусство и фольклор были приняты европейскими художниками как достоверный образ русской культуры, который позволил европейским художникам ближе познакомиться с русским костюмом и использовать его образы и формы в своем творчестве [2].

Широкому представлению на зарубежных выставках русского национального искусства и костюма и связанному с этим влиянию на международную, в частности, французскую моду можно считать конец XIX века и период с 1900 до 1917 года. Основной причиной популярности русского искусства явились промышленные и художественные достижения России, демонстрируемые ею на международном уровне.

Увлечение русским стилем началось во Франции в 1896 году, что связано с визи-

том в Париж Николая II и императрицы Александры Федоровны.

В 1900 году в Париже прошла Всемирная выставка. В качестве подарка от России столица получила выстроенный по приказу Александра III один из самых красивых мостов через Сену. Публика была покорена и царским подарком и русскими экспонатами на выставке.

Крупнейшая в Европе московская парфюмерная фирма "Брокар и К" получила Гран-при. Художник Федор Малявин за картину "Смех" и расписные балалайки из мастерских Талашкина был награжден Золотыми медалями. Хозяин Прохоровской Трехгорной мануфактуры, промышленник В.И. Прохоров и ювелир Карл Фаберже были награждены французским правительством Орденами Почетного легиона. Андрей Рябушкин, представивший жанрово-исторические картины с изображением московского боярского быта, был удостоен почетного диплома выставки. Огромный успех имела представленная Н.Л. Шабельской коллекция подлинного русского народного костюма. Организаторы выставки и ее зрители отметили декоративность, свойственную русскому народному стилю, преобладавшую в представленных русскими экспонатах. Тенденция приоритета внимания к народному и национальному искусству, поддерживаемая правительством и обществом после 1861 года, способствовала успеху русской части выставки. Появился термин стиля "а ля бояр", образцом для которого служил быт русского боярства 17 века, утвердившийся в дальнейшем в качестве экзотического стереотипа западного представления о русской жизни и костюме. Один из элементов комплекта русского костюма, кокошник, стал популярным изделием ювелирных мастерских Парижа, предлагаемым европейским невестам. Русские аристократы также заказывали своим невестам бриллиантовые кокошники (диадемы) в парижских мастерских.

Русские товары начали пользоваться все большим уважением. В 1903 году в Париже ивановские ситцы отмечены дипломом 1-й степени

Следующим, самым мощным источником влияния русского костюма на французскую моду, стали гастроли в Париже русской оперы и балеты, известные сегодня как "Дягилевские сезоны в Париже", названные так в честь их организатора, С.П. Дягилева.

О дягилевских сезонах в Париже написано большое количество литературы. Масса аннотированных иллюстраций и документальных свидетельств присутствия русских мотивов в европейской моде приводится в книгах В.В. Васильева [3], [4].

Официально началом сезонов считается 1909 год, когда был объявлен 1-й сезон.

Успех "Дягилевских сезонов", подготовленный презентациями русских промышленников и деятелей искусства, способствовал беспрецедентному в истории моды влиянию на нее русского искусства и костюма. Мастера русского театра восхищали французских художников и публику своими идеями, блестяще воплощенными в костюмах и декорациях. Наиболее знаковые западные модельеры работали, широко пользуясь русскими образцами, пропагандируя таким образом русский стиль. Никогда до сегодняшнего времени такого влияния на международную моду не оказала ни одна страна.

Важно отметить, что революционные новшества в русском балетном костюме реально повторялись французскими модельерами в модных новинках. В частности, знаковым является факт, что вслед за Л. Бакстом, снявшим корсеты с балерин, П. Пуаре снял корсеты со своих моделей.

Русские художники непосредственно создавали новинки моды. В 1910 году Л. Бакст ввел в моду женские шаровары. В 1913 году художница Н. Гончарова ввела в моду цветной грим.

В связи со спецификой репертуара, где было много восточных сюжетов, сложился долго существующий стереотип русского стиля в европейском понимании. Очарованные театральными костюмами, в которых часто присутствовали ориентальные мотивы, многие парижские модельеры выполняли свои коллекции в восточном стиле "по-русски".

В 1912 году П. Пуаре создал первую в истории мировой моды коллекцию платьев на русскую тему под названием "Казань", в 1916 году в Доме Ч. Ворта был выполнен модный костюм тальер "Брусиллов".

В 1917 году в России происходит трагедия, всколыхнувшая мир: отречение царя Николая II от престола и последовавший вслед за ним октябрьский переворот.

Как всегда, когда Россия оказывается в центре мирового внимания, русский стиль становится одним из модных направлений. П. Пуаре, Ч. Ворт, К. Шанель создали коллекции, посвященные царской семье. Отзвуки популярности русского балета периодически появляются в Европе: в 1920 году в моду входит шелк "Павлова", названный в честь одной из самых талантливых русских балерин.

В самой России в 1918 году были закрыты все дома моды и частные магазины. С трудом, благодаря таким талантам, как Н.П. Ламанова и ее единомышленники, создавалась русская советская мода. Знаменитый и знаковый для развития отечественного дизайна, декларативный и емкий по своему содержанию журнал "Ателье" с известной статьей Н.П. Ламановой, вышел всего один раз, а одна из его авторов, художница А. Экстер, в 1924 году эмигрировала во Францию.

20-е годы стали в определенном смысле аналогом конца XIX века, то есть временем осмысления, накопления и использования в новых условиях мотивов народного искусства в создании современного костюма. Работы советских художников редко появлялись на крупных зарубежных выставках. Тем не менее, нужно отметить, что в 1925 году на Международной выставке декоративных искусств в Париже Гран-при получили работы Н. Ламановой, в 1926 году в Берлине с успехом прошла выставка советского кустарного творчества.

В то же время существовал другой, более значимый для влияния русской культуры на мировую моду источник – русская эмиграция. Она способствовала двум важным процессам: работе своих представителей на западные, в том числе парижские

дома моды, и открытию русских домов моды, ателье и мастерских. В Константинополе в 1921 году процветали дома русской моды "Феражаль" и "Сидан". Во Франции в 1924 году успешно работают русские дома моды "Итеб", "Поль Каре", "ТАО". Искусство вышивания аристократок успешно использовалось в домах русского белья "Адлерберг", "Лор Белен", "Хитрово", "Баранов", "Тонконогий". 1933 г. отмечен успехами работы в Париже русского Дома моды "Арданс" [3], [4].

Увлеченная русским костюмом К. Шанель создала блузы на основе рубахи и коллекцию с русскими мехами. В 1936 году в память о дружбе с русскими аристократами она назвала новые духи "Русская кожа".

Следующий цикл влияния русских мотивов на европейскую моду начался после окончания войны и исчезновения железного занавеса.

Конец XX века можно обозначить как время нахождения и налаживания новых контактов художников мира и России. В 1956 году происходит знаковое для СССР событие: Н.С. Хрущев на XX съезде КПСС дает негативную оценку политике и созданию культа личности И.В. Сталина. Как подтверждение идеи устранения железного занавеса, в этом же году в Москве проходит выставка П. Пикассо. 1959 году Дом Диора приглашается для показов в Москве, а ОДМО показывает свои модели в Нью-Йорке и в Бухаресте на IX Международном конгрессе моды.

Для новых поколений имена и творчество известных художников, их европейских современников были открытием. Стремление гражданских масс, особенно молодежи, к творчеству, к проявлению личности сказались в появлении модно одетых молодых людей, с которыми активно боролись общественность, пресса и даже милиция. Но "стиляги" появлялись повсюду. В областном городе Иваново в центре города был установлен небывалый по своим размерам стенд под названием "Они позорят наш город", куда почти ежедневно к фигурам, извивающимся в стиле танца шейк, клеивались фотографии лиц

вновь отловленных стилиг. Прошел судебный процесс, на котором группу молодежи за "непристойные" танцы на квартире "короля" (кличка хозяина квартиры) осудили, а ее участникам дали сроки. Но модные, слегка гротесковые и наивные в результате отсутствия информации о модной одежде в системе советской торговли, представители стихийного модного авангарда 60-х ежедневно фланировали по центру города. Факт появления стилиг и гонений на них показывает, как трудно возвращалась страна к общим социальным нормам и как естественно для русского общества, особенно для молодежи, стремление быть частью единой европейской семьи.

В апреле 1961 года русский летчик Ю.А. Гагарин первые в истории человечества полетел в космос. Россия вновь стала знаменитой и, как в период предыдущих ее побед, русские слова "Гагарин", "ракета" и "спутник" вошли в международный лексикон.

Контакты в области культуры и моды подтверждали сближение СССР с другими странами. Показы советских модельеров за рубежом демонстрировали мастерство и профессионализм и высоко ценимую западными интеллектуалами русскую духовность и провоцировали ведущих кутюрье вновь обратиться к использованию традиций русского искусства и костюма. Русские сапожки в 1962 году входят в моду, и остаются в ней до сегодняшнего дня. Одна из достоверных версий появления этого вида обуви предполагает, что впервые они были предложены художницей ОДМО как традиционная обувь для работниц сельских профессий. В продолжение этой темы в следующем году в коллекции Ива Сен Лорана появились сапогичулки, взятые из традиционного костюма народов Кавказа. В 1967 году в Москве прошел Международный фестиваль моды, где Гран-при получила Т.Осеркина за модель платья "Россия". В этом же году многие жители России открывают для себя имя Шанель, поскольку на международном фестивале в Лужниках проходит показ одежды ее Дома моды. В 1969 году в Париже проходят показы ОДМО.

В 70-е годы продолжается процесс взаимовлияния моды и русского стиля. В 1976 году в моду входит стиль кантри и сапоги "казачок", Ив Сен Лоран в Париже создает русскую коллекцию. В 1977 году Ленинградский Дом моделей показывает свои коллекции в США.

В 80 - 90-х годах процесс взаимовлияния мировой и русской моды усилился, чему способствовал информационный взрыв и широкие международные контакты во всех сферах жизни. Выходят русские издания ведущих мировых модных журналов. Русские манекенщицы с успехом работают во Франции и Италии. Российские модельеры открывают Дома моды по примерам западных домов моды (В. Зайцев, В. Юдашкин, Т. Парфенова, В. Андреева и т.д.) В 1988 году впервые российский модельер В. Зайцев создает модели для парижского Дома "Карвен" и совместно с фирмой "L Oreal" создает духи "Маруся" (1991г.)

Начало XXI века – время постоянного использования европейскими модельерами русской темы [5]. Но следует отметить, что независимо от того, кто использует эти мотивы, существуют определенные стереотипы в выборе национальной русской составляющей в смысле понимания типичных признаков русского стиля. Сегодняшние художники работают в системе микса и смешивают русские мотивы с актуальными сезонными брендами. Кроме того чаще всего используются элементы, ставшие для многих символами России. Это относится в первую очередь к тем образам, которые сложились в представлении европейцев после Отечественной войны 1812-го года. Казак и русский – до сих пор тождественные понятия. Меха, ушанки, рукавицы, кокошники до сих пор являются главными элементами в работах с "русским стилем".

Богатство народного костюма, широко представляемое многими отечественными модельерами, мало используется западными художниками. Скорость движения сегодняшней моды, очевидно, не позволяет осваивать глубинные пласты какой-либо культуры вообще. Важно то, что русская

тема используется мировой модой, став одной из ее классических составляющих.

Зависимость влияния русского искусства на европейскую моду от исторических

особенностей общественно-политической жизни страны и конкретные примеры проявления таких влияний в костюме представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Время	Событие	Общественно-социальная реакция	Отражение в культуре и моде	Проявление в костюме
1814 г.	Контакт русской армии и парижан	Уважение к стране-победителю	Взаимовлияние культур Возникновение экзотического имиджа России	Мужской костюм "a la kazak"
1861 г.	Отмена в России крепостного права	Накопление, осмысление и развитие национальной культуры	Народничество и славянофильство Внимание к народному быту и костюму	Появление элементов народного костюма в одежде дворянства и разночинцев
1896 г.	Визит Николая II и Александры Федоровны в Париж	Повышение интереса к России	Интерес парижской публики к "Русскому стилю"	-
1900 г.	Участие русских промышленников и художников на Международной выставке в Париже	Успешное широкое представление русского стиля на международном уровне	Утверждение представления о русском искусстве как экзотическом соединении боярского и народного стиля	-
1909 г.	Дягилевские сезоны в Париже	Успех русского искусства и костюма в театральной версии	Появление термина "восточный стиль по-русски"	Шаровары, цветной грим, отказ от корсетов
1917 г.	Великая Октябрьская революция	Внимание к событиям в России. Сочувствие к судьбе царской семьи	Создание французскими модельерами коллекций, посвященных гибели царской семьи	Коллекции К.Шанель, П.Пуаро Костюм тальер Ч. Ворта "Брусиллов"
20-е годы	Русская эмиграция в Европе и Азии	Работа русских эмигрантов в модных домах Парижа, Берлина, Константинополя и Америки	Проникновение основ русской эстетики и ремесла в европейскую моду	Создание московским парфюмером Э. Бо духов "Chanel №5". Расцвет домов русской моды "Сидан", "Фережаль" (Константинополь) "Итеб, " Тао", "Поль Каре" (Париж)
20-е годы	Создание советской моды	Творчество Ламановой, Степановой, Поповой	Накопление теоретических и практических основ использования элементов народного костюма в одежде	Гран-при Международной парижской выставки Н.П. Ламановой за коллекцию костюмов по народным мотивам. Золотая медаль вышивкам Великой княгини Марии Павловны для Дома "Китмир"
30 – 40-е годы	Расхождение путей развития экономики, политики, культуры СССР и стран Европы.	Утверждение принципа соцреализма в советском искусстве. Эпоха Домов русского белья в Париже	Минимальное внимание к теме русского народного костюма	-
50 – 60-е годы	Победа СССР во второй мировой войне	Ослабление эффекта железного занавеса. Полет Юрия Гагарина	Международные фестивали, конгрессы моды	Выставки русского искусства и костюма в мировых столицах. Появление в мировой моде сапогов и сапогов-чулков

70 – 80-е годы	Вхождение СССР в систему международного сотрудничества.	Обмен культурными делегациями, выставками, фестивалями	Показ коллекций ОДМО, ЛДМ и др. в Европе и Америке. Выставки моделей Ива Сен Лорана	Ив Сен Лоран в Париже создает русскую коллекцию
80 – 2000-е годы	Перестройка. Падение Берлинской стены. Московские олимпийские игры.	Повышение внимания к России, как к стране перемен Расцвет стиля гранж	Начало международного сотрудничества российских и западных художников	Постоянное использование в моде русских мотивов Ж.П. Готье вводит в моду кириллицу (1986) Показ моделей П. Кардена на Красной площади Работа В.Зайцева для парижского дома Карвен и фирмы "L'Oréal". (духи "Маруся")

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *Козлова Т.В.* Костюм. Теория художественного проектирования. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005.

2. *Козлова Т.В., Мизонова Н.Г.* Использование русских национальных мотивов в мировой моде // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2013, № 2. С.108...115.

3. *Васильев А.* Русская мода. – М.: Слово/slovo, 2004.

4. *Васильев А.* Красота в изгнании. – М.: Слово/Slovo, 1998.

5. *Козлова Н.Б.* Магия русского стиля. – М.: Московские учебники, 2008.

Рекомендована кафедрой текстильного дизайна ТИ ИВГПУ. Поступила 18.11.13.