

УДК 7.011.26

DOI 10.47367/0021-3497_2022_4_240

**К 160-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СОЗДАТЕЛЯ РУССКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВА КОСТЮМА Н.П. ЛАМАНОВОЙ**

**TO THE 160th ANNIVERSARY OF N.P. LAMANOVA (THE FOUNDER
OF THE RUSSIAN SCHOOL OF COSTUME ART) BIRTHDAY**

Т.М. ЩЕГЛОВА, Т.М. НОЗДРАЧЕВА

T.M. SHCHEGLOVA, T.M. NOZDRACHEVA

(Старооскольский техникум технологий и дизайна,
Юго-Западный государственный университет)

(Stary Oskol College of Technology and Design,
Southwest State University)

E-mail: tatyana.sttd2014@yandex.ru; noztat@yandex.ru

В статье рассмотрены биографические сведения художника по костюму, автора теоретической программы моделирования костюма – Н.П. Ламановой. В основе разработанных моделей бытового костюма лежали народные мотивы и народное творчество. Художественная значимость создаваемого современного костюма в синтезе с особенностями народного костюма в начале XX в. служит основанием утверждать, что Надежда Петровна Ламанова является создателем русской школы искусства костюма.

The article deals with the biographical information of the costume designer, the author of the theoretical costume modeling program - N.P. Lamanova. The developed models of the household costume were based on both folk motifs and art. The artistic significance of the modern costume being created in synthesis with the peculiarities of folk costume at the beginning of the XX century serves as a basis to assert that Nadezhda Petrovna Lamanova is the creator of the Russian school of costume art.

Ключевые слова: творческий путь, костюм, русский стиль, эскиз, декор, силуэт, моделирование костюма, форма костюма.

Keywords: creative path, costume, Russian style, sketch, decor, silhouette, costume modeling, costume shape.

Искусство создания костюма, проектирование необычных, интересных и стильных моделей одежды всегда являются объектом внимания художников-дизайнеров, модельеров, конструкторов. При этом твор-

ческими источниками для проектирования костюма могут быть не только явления и формы живой природы, события общественной жизни, художественные произведения литературы и искусства, историчес-

кие, народные и национальные костюмы, произведения архитектуры, инженерные сооружения и др., но и творчество талантливых дизайнеров костюма. К числу таких великих людей в истории нашего Отечества по праву относится кутюрье номер один в России начала XX века – Надежда Петровна Ламанова, творчество которой есть синтез русских национальных особенностей (крой и декор костюма) и лучших традиций зарубежной моды.

Современный "Русский стиль", совместивший утилитарность и художественность, русская школа моделирования костюма – результаты творческого пути Н.П. Ламановой. В 2021 году этому знаменитому и талантливому дизайнеру одежды, оказавшему ведущую роль на формирование костюма не только в России, но и во всем мире, исполнилось 160 лет со дня рождения.

Рис. 1 – портрет работы В.А. Серова, 1911 г., Н.П. Ламанова.

Рис. 1

Собственный стиль, характерный для России, новые знания, которые она получает, учась у известных модельеров Европы, позволяют разработать новые уникальные модели платьев, которые прославили ее мастерскую и способствовали расширению заказчиков из числа российской аристократии и прогрессивной интеллигенции. В конце XIX в. заказывать платья у Надежды Петровны начинает императрица Александра Федоровна [1].

Высокий профессионализм, постоянное совершенствование в профессии, природный талант способствовали высокому авторитету мастерской Надежды Ламановой и возможности стать "поставщиком Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны" (1898г.) и "поставщиком Ея Императорского Величества Императрицы Александры Федоровны" (1904г.) [2]. Ее заказчица, княгиня Варвара Долгорукова, говорила, что Ламанова – русский гений элегантности [3, с. 146...147].

С 1901г. начинается сотрудничество Ламановой со Станиславским и МХАТ, которое продлится до последних дней ее жизни и станет ее частью. Это одна из граней ее творчества и важный этап формирования русского костюма [4]. В период "театральной жизни" Надежда Петровна создает точные копии костюмов в ткани по эскизам лучших русских художников – М. Врубеля, Н. Гончаровой, А. Головина, Л. Бакста. Ее высочайшее мастерство выразилось в тонкости переноса художественного образа с эскиза на ткань, удивляя всех конечным результатом. В этом был ее уникальный талант [5, с. 79...83]. Восхищаясь ее работой, К.С. Станиславский говорил о ней, что это талант и самородок, второй Шаляпин в своем деле.

Для знаменитых "Русских сезонов" С.П. Дягилева в Париже по эскизам Л. Бакста была создана целая серия костюмов к новым балетным постановкам, оказавшим огромное влияние как на моду Европы начала XX в., так и на формирование нового стиля в массовой моде ("à la Russe"). Предложению Поль Пуаре открыть свой Дом моды в Европе, она предпочла остаться на родине.

Октябрьская революция 1917 г. стала переломным моментом как в жизни, так и в творчестве мастера – в формировании русской школы искусства костюма. В своих мемуарах она напишет, что "...революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь" [6, с. 40].

Дальнейшему развитию моды в нашей стране и швейной промышленности послужила активная деятельность Надежды Ламановой в послереволюционный период. В первые революционные годы она выявляет новые аналитические идеи взаимоотношения конструкции, линий, цвета, что позволяет при разработке новых женских платьев использовать рационально материал, используя принцип функционализма.

В основу кроя ее моделей лег прямоугольник, отражающий простоту кроя, форму которого она бесконечно варьировала в различных видах одежды и художественную особенность народного костюма, отсутствие обрезков ткани, дешевизну готовых вещей массового производства. Основной силуэт платьев – рубашка. Художественные формы, национальные черты, практические потребности нового времени составляли синтез основы бытового костюма (красивого по силуэту, удобного в движении, из простых материалов), более подходящего к новому укладу трудовой жизни.

Создание красивой и утилитарной одежды для широких слоев общества являлось важной составляющей для Н.П. Ламановой при создании проектов нового массового костюма. Она любила народный костюм, который был основным творческим источником формообразования костюмов. Отсюда главное в ее моделях – национальная самобытность. Ею были изготовлены и

предложены простые, удобные и практичные в носке, дешевые скромные виды одежды (легкое платье, свободный жакет, пальто) с простым кроем, экономным расходом ткани и имеющих доступную дешевую цену [7].

Русская школа моделирования костюма получила признание как в Европе, так и во всем мире в 1925 г. после Всемирной международной выставки "Art Decoratifs" в Париже. Н.П. Ламанова в соавторстве с В.И. Мухиной, по ее эскизам, создала новую коллекцию моделей одежды с национальными традициями: из домотканого холста платье с рубашечным кроем и вышивкой, которая получила "Гран-при" за национальную самобытность в сочетании с модным европейским направлением [7]. Конструктивная форма каждой модели была продумана с учетом европейского направления моды начала 20-х годов XX века.

Надежда Петровна щедро делилась с помощниками и учениками личным опытом, наблюдениями, мастерством. В этом заключалась важная черта ее творчества. Ламановские идеи имели своих последователей. Одной из первых, продолжавших использовать народные традиции в формообразовании современного костюма, была Н.С. Макарова, возглавившая в 1934г. Московский Дом моделей на Кузнецком мосту. Это был первый творческий центр моделирования нашей страны [8].

а)

б)

в)

г)

Рис. 2

На рис. 2. представлены модели костюмов Н.П. Ламановой: а) – платья 1920-х годов по мотивам народного костюма (Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоле); б) – платье из холщевых полотенец с вышивкой ("Женский журнал", № 1, 1926. С. 17); в) – нарядный туалет из тонкого белого тюля; г) – модель из кустарных тканей.

Надежда Петровна Ламанова прожила интересную творческую жизнь, создавая огромное количество настоящих произведений искусства, которые сохранились в России и составляют сегодня золотой фонд собраний костюма Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург), Исторического музея и Музея декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва).

Главным фактором творчества Н.П. Ламановой, подтверждающим ее гениальность, является то, что теория "костюм – часть образа человека", выдвигаемая ею много лет назад, современна и актуальна сегодня.

ВЫВОДЫ

Анализируя творчество Надежды Петровны Ламановой, можно сделать вывод о том, что оно оказало большое значение на развитие "Русского стиля" в Европе. Ярким примером этому служат работы П. Пуаре, Г. Шанель, К. Диора, И. Сен-Лорана и других [9], [10].

Элементы русского стиля ("a la Russe"), характерной приметой которого считается органичное соединение народных мотивов с новейшими тенденциями мировой моды, в своих коллекциях одежды демонстрировали и демонстрируют на подиумах крупнейшие бренды и Дома моды, такие как Kenzo, Chanel, Valentino, Dolce&Gabbana, Д. Гальяно, К. Диор, П. Карден, М. Прада и др. Молодые российские дизайнеры В. Аверьянова, А. Ахмадулина, И. Гуляев, А. Романцова, У. Сергеенко, Д. Симачев и др. гордятся своей "русскостью" и открыто демонстрируют это во время показов своих коллекций haute couture и pret-a-porter [11].

В память о Н.П. Ламановой в Доме Моды В. Зайцева (г. Москва) ежегодно с 1994 г. проходит профессиональный конкурс модельеров ее имени.

1. *Грачева Т.Л., Маркович, М.А.* Н.П. Ламанова – легенда российской моды. Материалы 1-й Научн.-практ. конф.: "Российская мода" в Доме Моды В. Зайцева. 19 февраля 2016 г. // Режим доступа: https://lamanova.com/16_report190216.html (дата обращения: 12.12.2021).

2. Награды и звания. Виртуальный музей Надежды Петровны Ламановой. // Режим доступа: https://lamanova.com/16_honors.html (дата обращения: 09.12.2021).

3. *Васильев А.А.* Русская мода. 150 лет в фотографиях. – М.: Слово/Slovo, 2004.

4. *Захаржевская Р.В.* История костюма: От античности до современности. – М.: РИПОЛ классик, 2006.

5. *Ермилова Д.Ю.* История домов моды – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.

6. *Стриженова Т.К.* Судьба Надежды Ламановой. Журнал мод. – 1989, № 4. С. 40...41.

7. *Пармон Ф.М.* Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. – М.: Легпромиздат, 1997.

8. *Щипакина А.А.* Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14. – М.: Слово/Slovo, 2009.

9. *Горбачева Л.М.* Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М.: "Гитис", 1996.

10. *Pyra Parkins.* Poiret, Dior and Schiaparelli: fashion, femininity and modernity. – London: Berg, 2012.

11. *Щеглова Т.М.* Современные аспекты реализации этнокультурных технологий в условиях среднего профессионального образования. Научный результат // Педагогика и психология образования. – 2019. Т. 5, № 4. С. 41...54.

REFERENCES

1. Gracheva T.L., Markovich, M.A. N.P. Lamanova is a legend of Russian fashion. Materials of the 1st Scientific and Practical Conference "Russian Fashion" in the V. Zaitsev Fashion House. February 19, 2016 // Access mode: https://lamanova.com/16_report190216.html (accessed 12/12/2021).

2. Awards and titles. Virtual Museum of Nadezhda Petrovna Lamanova. // Access mode: https://lamanova.com/16_honors.html (date of access: 12/09/2021).

3. Vasiliev A.A. Russian fashion. 150 years in photographs. – M.: Slovo / Slovo, 2004.

4. Zakhazhevskaya R.V. Costume History: From Antiquity to the Present. – M.: RIPOL classic, 2006.

5. Ermilova D.Yu. The history of fashion houses: textbook. allowance for SPO / 3rd id., corrected. and additional – M.: Yurayt Publishing House, 2018.

6. Strizhenova T.K. The fate of Nadezhda Lamanova. Fashion magazine. – 1989, № 4. P. 40 ... 41.

7. Parmon F.M. Costume composition. Clothes, shoes, accessories. – M.: Legpromizdat, 1997.

8. Shchipakina A.A. Fashion in the USSR. Soviet Kuznetsky, 14. – M.: Slovo / Slovo, 2009.

9. Gorbacheva L.M. XX century costume from Paul Poiret to Emmanuel Ungaro. – M.: "Gitis", 1996.

10. Ilya Parkins. Poiret, Dior and Schiaparelli: fashion, femininity and modernity. – London: Berg, 2012.

11. Shcheglova T.M. Modern aspects of the implementation of ethno-cultural technologies in the conditions of secondary vocational education. scientific result

// Pedagogy and psychology of education. – 2019. V. 5, № 4. P. 41...54.

Поступила 10.08.22
