

МОДНЫЙ И ЭКЛЕКТИЧНЫЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ ТКАНИ И ОДЕЖДЫ

FASHIONABLE AND ECLECTIC STYLE IN THE DESIGN OF TEXTILE AND CLOTHING

*Б.П. ТОРЕБАЕВ, Ж.У. МЫРХАЛЫКОВ, Р.Т. КАЛДЫБАЕВ,
Н.Е. БОТАБАЕВ, Х.А. АЛИМОВА, Г.Ю. КАЛДЫБАЕВА, Н.К. МАНАП*

*B.P. TOREBAEV, ZH.U. MYRHALYKOV, R.T. KALDYBAEV,
N.E. BOTABAYEV, H.A. ALIMOVA, G.YU. KALDYBAEVA, N.K. MANAP*

**(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Республика Узбекистан)
(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan,
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Republic of Uzbekistan)
E-mail: kb.torebaev@mail.ru; myrhalykov@mail.ru; rashid_cotton@mail.ru**

Статья посвящена описанию так называемого модного стиля, новым концепциям в искусстве, связанным с инновационной сущностью искусства авангарда, отражавшего мировоззрение этого времени. В статье рассматривается мода прошлого века, в которой почти каждое десятилетие существовали свои "микростили" в костюме, и ее распад на множество стилей. Ее характеризуют свежесть эстетического поиска, инновационная энергия многочисленных художественных течений начала XX века. Мода этого времени отразила сложившуюся систему (стиль) принципов, закономерностей, правил определенного творческого метода и особенности художественных форм, присущих определенной исторической эпохе, в творчестве того или иного художника в конкретном его произведении. Авторы анализируют особенности сегодняшнего ретростиля и свойство эклектики.

The article describes the so-called fashion style. New concepts in the art related to the innovative essence of avant-garde art, reflecting the outlook of the time. The article presents the fashion of the last century, which is almost every decade has its own "microstyle" in the suit and its decay into a variety of styles. Freshness aesthetic search, numerous innovative energy artistic movement beginning of the XX century. Reflection of the current system of principles, laws, rules, certain features of the creative method and artistic forms inherent in any historical epoch in the works of an artist in particular. The authors analyze the feature of today retrostyle property and eclecticism.

Ключевые слова: "микростиль", неогрек, египетский, кантри, вестерн, сафари, новые пираты, гламур, неопанк фовизм, мотивы гранжа.

Keywords: "microstyle", neo-Greek, Egyptian, Kantri, western, safari, new pirates, glamour, neo-fauvism punk, grunge motives.

В начале прошлого столетия на смену "большим стилям" пришли новые концепции в искусстве, связанные прежде всего с инновационной сущностью искусства авангарда: абстракционизм, функционализм,

сюрреализм, поп-арт, и т.д., отражавшие мировоззрение этого времени. Так, в моде XX века почти каждое десятилетие существовали свои "микростили" в костюме, последовательно сменявшие друг друга (во-

сточный стиль, неогрек, необарокко, неоклассика, египетский, латиноамериканский, африканский, кантри, вестерн, космический, ретро, сафари, фольклорный, этнический, спортивный, гранж, экологический, новые пираты, гламур, неопанк и т.д.). Таким образом, мода распалась на множество стилей и образов и, в конечном итоге, свой собственный предлагает каждый дизайнер. В частности, Поль Пуаре не только "освободил" женщину от корсета, под влиянием стиля модерн создал силуэт, повторяющий изгиб тела, но и заменил вялые сочетания блекло-розового с нежно-сиреневым смелыми цветовыми контрастами лиловых, желтых, оранжевых, зеленых цветов [1].

Путь цветовой моды не так тороплив. Он укладывается почти в столетний цикл. В течение XX века художники, в том числе и дизайнеры текстиля, обращаются к природе. Поэзия природы выражается даже в рекомендациях по модному колористическому оформлению тканей. Так, в 1987 г. модную гамму цветов составляли "...зеленый в оттенках листа крапивы, полыни, мха в сочетании с коричневым цветом коры, золота и тумана" [2].

Наряду с привычными для стиля сафари хаки и песочными цветами в актуальную цветовую гамму вошли также тона пряностей, цвет горького шоколада, приглушенные желтовато-зеленые и зеленовато-коричневые оттенки, такие как гороховый и цвет зеленого лимона. Такие натуральные цвета тропической защитной униформы стали отличительной чертой охотничьей униформы. Мода даже благоволила расширить натуральные краски сафари, добавив к двум классическим цветам еще оливково-зеленый и белый, очевидно, для того, чтобы загар смотрелся еще эффектнее. Если простые цвета: белый, черный, красный, желтый и т.п. были более характерными для начала XX века, то к концу века появляются сложные цвета: сиреневый, бежевый, болотный и серосиний. Серый цвет часто подменяет базовый черный, а яркие цвета обретают прозрачность [3].

Стиль кантри родился в Англии в начале прошлого столетия. Само слово англо-

сакского происхождения означает одновременно страну и деревню. Сегодня под этим стилем имеется в виду обобщенный образ одежды для загородных прогулок. Постельное белье с классическим мелким цветочным рисунком, занавеси с легким набивным рисунком, лоскутные покрывала, наволочки и т.п. являются необходимыми атрибутами стиля кантри. Колорит одежды стиля кантри обычно выдержан в близких к природе цветах: зеленый, терракотовый, голубой, а также цвет натурального дерева, золотисто-багряный, цвет осенней листвы, и нежно-розовый, цвет раннего утра. Благодаря своим основным чертам – не только близости к природе, но и мягкости, лиричности, особенно отсутствию вычурности – кантри находится вне времени. И поэтому к нему часто обращаются жители современных мегаполисов, ищущие покоя в потоке стремительной и перегруженной информацией жизни.

Многочисленные художественные течения начала XX века до сих пор поражают свежестью эстетического поиска, инновационной энергией и находятся в поле зрения современных дизайнеров. Если в течение того же столетия художники, в том числе и дизайнеры, обращаются к природе, то с середины века они начинают развивать тему абстракции, сталкивая в искусстве эти два течения, кажущиеся несопоставимыми. Известно, что такие течения в искусстве, как импрессионизм, символизм, фовизм, кубизм, кубофутуризм и многие другие, возникли в живописи, а затем распространились на сферу пространственных видов искусств: архитектуру, дизайн, включая текстиль и костюм.

Поп-арт (сокр. art) – популярное искусство – стиль, пришедший в мир дизайна из живописи. Стилевое течение поп-арт появилось в Англии в середине 1950-х годов и достигло своего расцвета десятилетием позже, в Америке. Поп-арт обращался к массовому потребителю, преимущественно молодого поколения. Основные его черты – яркие радужные цвета, броские формы, повторяющиеся элементы, а также строгие геометрические формы, такие как круги и квадраты, причем круги самой

разнообразной и причудливой формы: кольца, спирали, диски, овалы. Мотивы разрабатываются как можно проще и лаконичнее. Актуальна суровая простота и предельная стилизация. Растительные мотивы в стилистике поп-арта становятся похожи больше на геометрические формы.

В 60-годы прошлого века Андре Курреж создал мужские и женские костюмы, ничем не отличающиеся друг от друга. Именно тогда появилось понятие "уни-секс". Одежда в стиле поп-арт – это необычайный коктейль красок и броских форм, а также синтетических тканей. Сегодня дизайнеры часто прибегают к этому экстравагантному стилю. Часто на одеждах поп-арта присутствуют аппликации в виде красочных бабочек, сочных фруктов, алых губ и сердец. Главное – удивлять и быть замеченным [4].

Оп-арт (сокращенный вариант англ. optical art – оптическое искусство) – художественное течение второй половины XX столетия, использующее различные оптические (зрительные) иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур, способных двигаться, изменяться, приобретать объем. Иллюзия третьего измерения создавалась с помощью конструкции с оптическими и световыми эффектами.

В современной научной литературе под зрительными иллюзиями принято понимать систематические ошибки зрительного восприятия, а также различные искусственно создаваемые зрительные эффекты и виртуальные образы, основанные на использовании особенностей зрительных механизмов.

Многие известные дизайнеры одежды не раз обращались к оп-арту, позволяющему создавать броские композиционные решения и экстравагантные образы. В моде 1960-х годов это искусство представляли модели Курреж, Капуччи и Кардена – модельеров, которые стали использовать ткани с эффектами шахматной доски и зебры (клетка "куриная лапка"). В то время оп-арт очень быстро нашел применение в моде, став одним из направлений в оформлении текстильных изделий.

В оптической живописи простые однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать глаз, не допустить становления целостной структуры. Особенно были популярны черно-белые графические рисунки, создающие иллюзию движения и вибрации. Для расширения творческого диапазона многие дизайнеры текстиля, развивающие оптическое искусство, использовали творчество таких художников, как Врибдет Рилеу и Виктор Вазарелли.

Искусство света и цвета – оп-арт, переживал свой "звездный час" в прошлом веке, но и по сей день он продолжает жить как в "чистой живописи", графике, так и в декоративно прикладном, дизайнерском искусстве. В 80-е годы прошлого века самый популярный стиль спортивного направления – сафари (араб. – охотничья экспедиция вглубь Африки, в саванну или джунгли) пропагандировал Ив Сен-Лоран. Одежда в стиле сафари – это чаще всего летняя одежда из льна, хлопка, смесовых и джинсовых тканей. Мода быстро приспособила тропический костюм в стиле сафари к условиям современного города. Помимо натуральных цветов сегодня в стиле сафари используются животные и растительные принты. Например, полосы зебры или тигра, пятна жирафа или дикой кошки, цветы или листья экзотических растений. Разумеется, широко распространены в оформлении сафари зооморфные мотивы. Тем более, в последнее время одежды из тканей с подобным рисунком занимают топовые позиции. Эксперт по моде из Ганновера Туула Зало современного направления стиль сафари определила так: "Новый стиль сафари делает ставку на новейшие ткани и броские анимальные набивки. Покрой в этом случае – вещь второстепенная".

В последнее время в молодежной моде преобладает стиль граффити. Продолжение оп-арта 60-х годов прошлого века – граффити (от итал. graffito – царапать). История этого термина переносит нас к первобытному человеку, рисуящему на стене пещеры. Это явление, по-видимому, было вызвано жаждой доисторических людей к

общению. Граффити – это "уличное искусство" создания художественных композиций посредством рисунков и надписей, расположенных индивидуально либо группами на стенах или других поверхностях, визуально доступных публике. Сегодня граффити – неотъемлемая часть современной культуры, которая превращает города по всему миру в своеобразные галереи под открытым небом, отражает проблемы, волнующие общество.

Со временем граффити перекочевывало в дизайн текстиля. Основная черта стиля граффити в этом промышленном искусстве – украшение джинсовых и других летних одежд, в том числе трикотажных, вышивкой или набивными рисунками по мотивам фольклора, текстами, надписями и имитацией детских рисунков. Следует учитывать, что в штучных изделиях (за исключением платка), в частности в футболке, не повторяющийся рисунок может играть роль акцента, но не должен особо выделяться. Одним словом, футболка должна оставаться одеждой, а не превращаться в картину.

В отличие от исторически сложившихся стилей, которые существовали в моде веками, сегодня стиль часто встречается в измененном виде. Например, анимальный стиль в одежде – это прежде всего использование в качестве материала кожи, меха разных животных. Современная мода дополнила этот стиль тканями, имитирующими мех различных животных, кожу рептилии, перья птиц, крылья некоторых насекомых и т.п.

Стиль – отражение сложившейся системы принципов, закономерностей, правил определенного творческого метода и особенности художественных форм, присущих определенной исторической эпохе в творчестве художника, в конкретном его произведении. В XVIII веке Жорж Брюффон произнес крылатую фразу: "Стиль – это человек". Таким образом, помимо "больших художественных стилей" и "микростилей" существует такое понятие, как "авторский стиль", или "индивидуальный стиль мастера". Индивидуальный стиль – это творческая манера отдельного

автора. Например, в живописи есть авторские школы, затем развившиеся в кубизм П. Пикассо или в сюрреализм С. Дали. Авторский стиль был присущ творчеству К. Шанель, К. Диора, Дж. Версаче, К. Лакруа, Филиппа де Лассаль и др.

Искусствоведы не пытаются обсуждать стиль того или иного художника. "Мода меняется, а настоящий стиль – никогда", – сказала в свое время знаменитая Коко Шанель. Но в эпоху постмодернизма, в которой мы сейчас живем, не принято строго придерживаться каких бы то ни было канонов и стилевых принадлежностей. Поэтому все начинающие дизайнеры стремятся как можно быстрее обрести свой собственный стиль, как говорится, своё творческое "я", соответствующий требованиям и вызовам времени.

Итак, стиль – это устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника. Мода каждого исторического периода отличается своими характерными особенностями, имеет свой ретрообраз.

Стиль ретро – направление моды, использующее мотивы прошедших времен с новой стилизацией. Сегодня ретро особенное и наполнено совсем другим настроением, а ведь именно переработка и новые художественные приемы изображения орнамента дают толчок не только к появлению новых дизайнов для нашего недалекого будущего, но и развитию новых направлений в оформлении текстильных изделий.

Ретро по сей день по-прежнему царит на подиумах в самых разнообразных формах. Однако сегодняшнее ретро по-своему особенное. Оно наполнено абсолютно иным настроением. Разнородность и максимальная сложность, как синоним красоты, стали признаком этого стиля [6]. Поскольку орнаментальный мотив превращается в единственный носитель красоты и содержания, стиль приобретает в композициях крайне важное, если не главенствующее значение. Композиция сочетает раз-

личные графические приемы и комбинации орнаментов разных стилей в одной ткани. Это явление называется эклектикой. Эклектика – (гр. *eklektikos*) – выбирающая – соединение в одном художественном образе принципиально противоположных частей разных стилей. В более широком смысле – это соединение органично несовместимых элементов в одно целое (буквально – "сопоставление несопоставимого"). Для эклектики свойственно не только комбинирование орнаментальных мотивов, но и создание неожиданных, интересных сочетаний. Например, мотивы гранжа и экологии могут объединяться темой "необработанных", "случайных" фактур и рисунков, словно взятых непосредственно из дикой природы. Нерегулярные полосы, разбросанные листья и камни, хаотично ползающие и летающие насекомые, неопределенные размытые абстрактные линии и пятна – основные сюжеты рисунков в этой теме. Также для эклектики характерна свободная композиция, моно-раппортные мотивы, располагающиеся асимметрично. Техника подчеркнута небрежна: штрихи и мазки "выбиваются" за контур, изображение уходит в туман. Пятновые рисунки напоминают покровительственную окраску животных или прожилки в камне. Иногда мотив может трактоваться так же, как и сюжет в живописи и литературе. В этом случае включенный в раппорт он дает бесконечный орнамент. Меняя мотивы, по этой теории тканые узоры можно делать в любых стилях.

Расцвет эклектики пришелся на рубеж XIX - XX вв., когда в моде находилось одновременно более дюжины стилей. Существование одновременно несколько разных стилей со временем привело к заимствованиям, и в итоге до XXI в. все стили стали, по сути, эклектичными. Эклектика стала основным методом проектирования нового.

ВЫВОДЫ

1. Сегодня речь может идти не о "большом стиле", а, скорее, о "модном" стиле", когда стиль приобретает модные

значения, теряя при этом устойчивость в течение достаточно длительного времени, которой обладали "большие стили эпохи". Отражение в дизайне ткани абстракционизма как течения можно отнести к ретроспективным влияниям, так как современный абстракционизм, за редким исключением, не несет никаких, даже формальных новаций, а только то, что могло бы быть использовано достаточно давно. Современные стили уходят корнями в разные эпохи. На тканях прошлых времен пестрели викторианские цветочки, тропические джунгли и их экзотические обитатели, маковые и ромашковые поля, виды городов, супрематизм 10-х, ар-деко 20-х, оп-арт 60-х, наивного вида домашние животные, даже криминального толка картинка с черепами и многие другие. Все эти различные текстильные рисунки вдохновляют дизайнеров текстиля на разработку различных сценариев, сочетающих в себе веселый взгляд в прошлое и живые ритмы настоящего. Из этих контрастирующих влияний и рождаются новые идеи.

2. Таким образом, стили из прошлого стали не только источником вдохновения для дизайнеров различного направления, но и полноправной составляющей современной визуальной культуры [7]. Понятие "стиль в современном мире" так же, как и понятие "мода", изменилось. "Люди хотят обладать полной свободой выбора, смешивая все, и вся. Править балом будет эклектика", – так считает Джулио Капеллини. В настоящее время дизайнеры стоят перед широчайшим выбором художественных средств и стилистических атрибутов, они вольны смешивать прошлое и настоящее в поисках будущего.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Торebaев Борижан*. Орнамент и цвет в дизайне текстиля. – Изд.: LAP LAMBERT Academic Publishing. Германия. – 2017. С. 75.

2. *Торebaев Б.П., Жолдасбекова К.А., Бейсенбаева Ш.К.* Цвет в стилях // Materials of the international scientific-practical conference: Prospects for the development of modern science. – Mai 4-6, 2016, Jerusalem, Israel.

3. *Торебаев Б.П., Мырхалыков Ж.У.* Цвет в текстиле. – Шымкент: Изд-во ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2016.

4. *Кадушикина Д.Б.* Стиль поп-арт в современном дизайне интерьера // Сб. мат. Межвуз. научн.-техн. конф. аспирантов и студентов: Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера. – Иваново, 2017.

5. *Найденова Н., Трубецкова И.* Мода, цвет, стиль. – М.: "Эксмо", 2012.

6. *Саймон Треверс-Спенсер и Зарида Заман.* Справочник дизайнера по формам и стилям одежды. – М.: Изд-во "Рипол классик", 2008.

7. Ретроспектива: 5 знаменитых художников, которые занимались дизайном текстиля. [электронный ресурс] // WWW. Buro 247. ru /culture/arts/ s-khudoznikov-sozdavavshikh risunki-dlia tkaney. htm. дата обращения 10.02.2017

REFERENCES

1. Torebaev Borizhan. Ornament i cvet v dizajne tekstilja. – Izd.: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germanija. – 2017. S. 75.

2. Torebaev B.P., Zholdasbekova K.A., Bejsenbaeva Sh.K. Cvet v stiljah // Materials of the interna-

tional scientific-practical conference: Prospects for the development of modern science. – Mai 4-6, 2016, Jerusalem, Israel.

3. Torebaev B.P., Myrhalikov Zh.U. Cvet v tekstile. – Shymkent: Izd-vo JuKGU im. M. Aujezova, 2016.

4. Kadushkina D.B. Stil' pop-art v sovremennom dizajne inter'era // Sb. mat. Mezhvuz. nauchn.-tehn. konf. aspirantov i studentov: Molodye uchenye – razvitiyu tekstil'no-promyshlennogo kla-ster. – Ivanovo, 2017.

5. Najdenova N., Trubeckova I. Moda, cvet, stil'. – M.: "Jeksmo", 2012.

6. Sajmon Trevers-Spenser i Zarida Zaman. Spravochnik dizajnera po formam i stiljam odezhdy. – M.: Izd-vo "Ripol klassik", 2008.

7. Retrospektiva: 5 znamenityh hudozhnikov, kotorye zanimalis' dizajnom tekstilja. [jelektronnyj resurs] // WWW. Buro 247. ru /culture/arts/ s-khudoznikov-sozdavavshikh risunki-dlia tkaney. htm. data obrashhenija 10.02.2017

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности ЮКГУ им. М. Ауэзова. Поступила 31.08.17.