

ИСКУССТВО И МОДА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА – НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ

На рубеже XIX и XX столетий возникла необходимость в появлении новой профессии дизайнера, инженера-проектировщика с художественной подготовкой. Роль дизайнера в современном мире переоценить сегодня очень сложно. Известный теоретик дизайна и эстетики Юрий Борев писал об этом, пожалуй, наиболее убедительно, что дизайн проник во все сферы жизни и деятельности людей. По массовости и силе воздействия он может сравниться с кино и телевидением и в известном смысле даже превосходит их. Так как чтобы стать телезрителем, необходимо иметь телевизор и обрести досуг, чтобы пойти в кино, нужно выкроить время и приобрести билет. А чтобы подвергнуться эстетическому воздействию дизайна, достаточно лишь быть нашим современником. Избежать воздействия дизайна, даже задавшись такой целью, невозможно, ибо никому не дано выпрыгнуть из культурного обихода эпохи, обойтись без ее атрибутов – мебели, посуды, книг, средств транспорта и т. д. [2].

Продукт творческой деятельности дизайнера, будь то живопись, архитектура, дизайн костюма или прически, перестает быть художественным произведением, если он не имеет образного содержания. Поисками новой образности, доведением продукта своей деятельности до уровня художественного произведения заняты сегодня умы дизайнеров различных сфер.

Художественные произведения отличаются от других предметов, созданных человеком, своей образностью. Образ – это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое. Художественный образ – отражение действительности в искусстве с точки зрения определенного эстетического идеала. Художественный образ как специфический способ отражения, осмысления и переработки объективной действительности является всеобщей формой мышления в искусстве [2].

Поиск новой образности и выразительности имиджа, формируемого при помощи костюма, прически, макияжа – сегодня самая главная и одновременно самая трудная задача дизайнера-стилиста.

В настоящее время толчком фантазии дизайнера могут быть продукты цивилизации, урбанизм городов, космические исследования, инженерные идеи, машинные формы, новые материалы и технологии, социальные катаклизмы общества. Каждый дизайнер пользуется своими излюбленными творческими источниками. Источниками вдохновения при проектировании современного имиджа (прически, костюма, макияжа) часто бывают предметы материальной культуры, такие как архитектура, изобразительное искусство, музыка, хореография, природа [3].

Богатейшей кладовой идей для дизайнера, проектирующего современный имидж и стиль, либо его составляющие (костюм, прическу, макияж), являются исторические прически и костюмы, традиции которых складывались и развивались веками [3]. Сегодня дизайнерская деятельность в любой сфере, будь то дизайн костюма, прически или интерьера не мыслим без обращения к истокам, традициям. Однако прошло то время, когда русские дизайнеры различных сфер обращались за новыми идеями к Западу или Востоку, культурам других стран и народов. Сегодня, наконец, нам более интересно обращение к собственной культуре.

Одним из самых интересных периодов в русской культуре, кладезем идей и инноваций для современных дизайнеров, является период конца XIX – начала XX века. Этот период, прослывший в истории русской культуры как век Серебряный, являлся одним из самых ярких, плодотворных, и стал самым знаковым и для истории моды России. Философско-религиозные концепции мыслителей Серебряного века, а также шедевры русского авангарда во многом определили ход развития в XX столетии не только отечественной, но и европейской культуры. На рубеже XIX – XX веков произошло переосмысление модного имиджа через новое понимание искусства, красоты и человека [5].

Культура и мода этого периода вновь и вновь становятся источником вдохновения для творчества многих современных художников, дизайнеров, архитекторов, так как это – культура синтеза всех эпох, от Древнего Египта до модерна, и всех направлений, от востока до запада. Краткий экскурс в историю развития культуры и моды этого периода позволит в этом убедиться.

Стиль модерн, возникший на рубеже XIX и XX веков, стал поистине интернациональным стилем. Он распространился по всему миру, и его формы проникли в разные сферы жизни, в том числе и в кинематограф. В отличие от неспешных времен прошлого, в XX веке с точки зрения стиля каждое десятиле-

тие было эпохой. XX век – эпоха бурных перемен, прогресса, расцвета культуры, войн, открытия ядерной энергии и освоения космического пространства. Первое десятилетие XX века характеризовалось катаклизмами в общественной жизни, революцией в общественном мнении и, как следствие, изменениями в моде. Десятые годы стали настоящим откровением для женщин в разных уголках земного шара и в России. Женская мода этого периода являлась воплощением стиля «прекрасной эпохи». Идеальный образ женщины той эпохи – женщина, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта. В ту эпоху европейская мода поддалась колоссальному влиянию извне: это и повсеместная популяризация спорта, и экспансия восточного, а затем и национального русского стилей, и, конечно, Первая мировая война, которая разделила десятилетие на два периода и заставила людей по-новому взглянуть на моду и весь модный бизнес в целом. Вместе с тем первые годы нового десятилетия черпают вдохновение в недалеко ушедших из истории моды 1900-х годов [1].

Мода 20-х в России была обусловлена многими факторами: революция, первая мировая война, научно-технический прогресс. На формирование моды 20-х годов имело большое влияние возникновение нового стиля ар-деко, который синтезировался благодаря слиянию неоклассицизма и модерна. Ар-деко – «декоративное искусство» – течение в декоративном искусстве первой половины XX века, проявившееся в архитектуре, моде и живописи. Отличительные черты ар-деко – строгая закономерность, этнические геометрические узоры, роскошь, шик, дорогие современные материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро).

Первые модели одежды ар-деко сочетали в себе большое количество стилей и мотивов: восточных, элементов старины, русский конструктивизм, абстракционизм, кубизм, модерн. Яркие и необычные для того времени цветовые сочетания, этника, геометрические узоры делали одежду ар-деко помпезной и претенциозной.

Находясь под влиянием новаторских идей в живописи и архитектуре, стиль ар-деко способствовал созданию уважаемых, интересных решений, гармонично сочетая достижения прогресса с традициями прошлого.

Женская мода в целом претерпевала кардинальные метаморфозы: коротко стриженные волосы, ярко накрашенный маленький рот, чёткие брови, прямые платья-рубашки, открытые ноги в шёлковых прозрачных чулках и остроносых

туфлях-лодочках. Высокая, стройная без ярко выраженных бёдер и груди, женщина-мальчик прилежно занимается спортом, загорает, обожает джаз, танцует фокстрот.

Современные прически и костюм и связанная с их развитием мода являются важнейшей частью материальной и духовной жизни общества, являясь связующим звеном между прошлым и будущим.

По этой причине достаточно широко распространённым сегодня для дизайнеров имиджа и стиля остается ретроспективный метод моделирования, основанный на анализе прототипов и аналогов и постановке на базе этого анализа проектной задачи.

Таким образом, можно сделать вывод, что обращение к искусству, эстетике и моде Серебряного века как неиссякаемому источнику творчества для дизайнеров различных сфер деятельности сегодня не теряет свою привлекательность и актуальность. Художники, фотографы, модельеры, архитекторы и кинорежиссеры на основе изучения различных аспектов культуры, искусства и моды данного периода снимают фильмы, пишут рассказы, картины и создают великолепные образы на подиумах и шоу.

Библиографический список

1. *Балдано И.Ц.* Мода XX века: энциклопедия / И.Ц.Балдано. Москва: ОЛМА – ПРЕСС, 2009
2. *Борев Ю.Б.* Эстетика: учебник / Ю.Б.Борев. Москва: Высшая школа, 2002.
3. *Гусейнов Г.М.* Композиция костюма: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.М.Гусейнов, Е.М.Финашина, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилов, Н.Б.Ляхова -2-е изд, доп. и перераб. Москва: Издательский центр Академия, 2004.
4. *Сыромятникова И.С.* История прически / И.С. Сыромятникова. – 4-е изд, доп. и перераб. – Москва: РИПОЛ классик, 2008.
5. *Чапаяева М.В.* Феномен лица в русской философии и культуре конца XIX – начала XX веков: монография. Екатеринбург: Изд-во ФГАОУ ВПО Рос. гос. проф. пед. ун-т, 2010.