

6. Тамоцу А. Некоторые аспекты глобализации в современной Японии / А. Тамоцу // Многоликая глобализация / под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. Москва: Аспект Пресс, 2004. С. 77–97.

7. Abdullah T. Skin Lightening, Racial Identity & Beauty Standards: Stop the Madness! [Electronic resource] / T. Abdullah. Access mode: <http://feminspire.com/skin-lightening-racial-identity-and-societal-beauty-standards-stop-the-madness/>.

УДК 7.037:687.5.01

Е. О. Запрудина, А. Б. Костерина

E. O. Zaprudina, A. B. Kosterina

Влияние стиля арт-деко на моду

The influence of art deco style on fashion

Аннотация. Рассмотрено влияние стиля арт-деко на моду в одежде, прическах, макияже, а также на развитие моды театра и различных художественных направлений, таких как кубизм, конструктивизм, футуризм, фовизм.

Abstract. The article discusses the impact of art deco on fashion in clothes, hairstyles, make-up as well as on the development of style and fashion of theatre and various art movements such as cubism, constructivism, futurism, Fauvism.

Ключевые слова: арт-деко, стиль, мода, дизайн, искусство, театр, «Русские сезоны», кубизм, фовизм, смешение.

Keywords: art deco, style, fashion, design, art, theatre, «Russian seasons», cubism, fauvism, mixture.

Сегодня ни для кого не секрет, что мода циклична – новые силуэты и формы повторяются через определенный промежуток времени. На каждом новом витке спирали моды возрождается что-то из забытого старого, но уже в новом ключе, с иным содержанием, другими элементами, фактурами, дополнениями, колористическими решениями. Обращаясь к XXI в., можно сказать, что это время ретро: за неполных четырнадцать лет повторилось все, включая моду 90-х гг. XX в., которую, казалось бы, еще не ус-

пели забыть. И вот снова мода возвратилась почти на 100 лет назад - в очередной раз в золотые 20-е и 30-е гг. XX в., во времена господства непостижимого стиля арт-деко, перевернувшего представление о прекрасном, избавившего женщину от корсета, пышных форм в одежде и предрассудков.

Пожалуй, ни одно художественное явление XX в. не вызывало столь разноречивых толкований, не претерпевало таких изменений в оценках, как арт-деко. Особенности эволюции и невероятные метаморфозы этого стиля заставляли историков не раз пересматривать свое отношение к нему, а дизайнеров и создателей моды - углубляться в изучение особенностей его развития и причин появления различных модных стандартов, объектов и образцов.

В 20-30-е гг. XX в. Европа открыла для себя джаз и Африку с их диким буйством форм и композиций и облекла это в оставшуюся от декаданса начала века европейскую утонченность. Гибрид превзошел все ожидания - родился стиль арт-деко и заполонил собой все - музыку, архитектуру, дизайн помещения, моду.

Арт-деко́, или *арт-деко* (фр. *art dé co* - декоративное искусство; от названия парижской выставки 1925 г. «*Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes*» («Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств»)) - это влиятельное течение в изобразительном и декоративном искусстве первой половины XX в., которое впервые появилось во Франции в 1920-х гг., а затем стало популярно в 1930-1940-е гг. в международном масштабе. Оно проявилось в основном в архитектуре, моде, живописи и перестало быть актуальным после Второй мировой войны. Это эклектичный стиль, представляющий собой синтез модерна и неоклассицизма. На стиль арт-деко также оказали значительное влияние такие художественные направления, как кубизм, конструктивизм и футуризм [2, с. 2].

Само направление арт-деко существовало и до открытия выставки в 1925 г. В художественное течение арт-деко оформился в Европе в 1906-1912 гг. и достиг расцвета между 1925 и 1935 гг. До американских берегов это художественное течение добралось только к 1928 г., где в 1930-х гг. оно преобразовалось в течение «*Streamline Moderne*» - американизированное ответвление арт-деко, ставшее визитной карточкой этого десятилетия [1].

Движение считалось эклектичным, находившимся под влиянием нескольких источников:

- «венский сецессион» раннего периода (объединение «Венские мастера»);
- функциональный индустриальный дизайн;
- примитивное искусство Африки, Египта и индейцев Центральной Америки;
- древнегреческое искусство (период архаики) – наименее натуралистичное из всех;
- «Русские сезоны» Сергея Дягилева в Париже, эскизы костюмов и декораций работы Льва Бакста;
- граненые, кристаллические, факеточные формы кубизма и футуризма;
- колористическая палитра фовизма;
- строгие формы неоклассицизма Этьена Луи Буле и Карла Шинкеля;
- эпоха джаза;
- растительные и животные мотивы и формы; зиккураты; кристаллы; колористическая черно-белая гамма клавиш рояля, мотивы Солнца;
- гибкие и атлетичные формы женщин-спортсменок, которых в 20–30-х гг. XX в. стало очень много; острые углы коротких стрижек у представительниц клубной жизни – флэпперов;
- технологические достижения «века машин», такие как радио и небоскребы.

В отличие от любого другого стиля, арт-деко обладает особым, почти магическим свойством: модный образ в стиле арт-деко, эклектичный, даже немного безумный, дикий и романтический одновременно, хочется примерить, наверное, любой женщине. Возрождение интереса к моде 20–30-х гг. XX в. было отмечено в 1993 г., и с тех пор этот интерес практически не угасает. Прически, макияж, одежда в стиле арт-деко сегодня стали классикой как шикарного вечернего стиля, так и строгого лаконичного дневного «лука» для работы, основой для романтического, обворожительно-женственного и мягкого образа. Элементы этого стиля – излюбленный мотив различных модных коллекций. В начале XXI в. периодически происходят всплески интереса к моде арт-деко. Так, например, очередная вспышка была в 2007 и 2008 гг., а осенью 2012 г. в моде произошло переосмысление «тренда» путем ухода от клише, что нашло свое отражение в коллекциях весенне-летнего сезона 2013 г.

Новым витком интереса к моде начала XX в. мы во многом обязаны кинематографу. Тема арт-деко была задана буквально на весь 2012 г. целым рядом экранизаций. Оскароносный «Артист» напомнил нам про эпоху немого кино, «джазовых» платьев, подведенных глаз и «мушек». В фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже» поражают наряды с заниженной талией, украшенные блестящими нитями. Серьезно поработали над костюмами в стиле 20-х гг. костюмеры сериала «Подпольная империя», в котором показаны годы сухого закона. В то время передовую моду представляли танцовщицы кабаре, яркие и короткие платья которых позволяли им отплясывать под беззаботный джаз всю ночь напролет.

Своеобразным гимном стилю арт-деко явилась великолепная экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Книга и, конечно, экранизация, представляют «ревушие 20-е» во всей красе: шикарные наряды, прически, украшения, макияж в стиле арт-деко отразили богатую и нарядную жизнь героев книги.

Арт-деко оказал значительное влияние на моду XX в. и снова находится на пике своей популярности. Многие современные дизайнеры (Gucci, Marc Jacobs, Chloé), создавая коллекции «haute couture», берут за основу главные особенности этого стиля. Арт-деко ярко выражен в весенних коллекциях многих известных дизайнеров и домов моды (Stephane Rolland, Alberta Ferretti, Ralph Lauren, Max Azria и Roberto Cavalli).

Знаменитостям в этом сезоне тоже по душе мода стиля арт-деко: Каролина Куркова будто сошла со страниц романов Фицджеральда, Малин Акерман в платье с заниженной талией легко представить танцующей под звуки трубы Луи Армстронга, Кейт Босуорт шикарно и современно выглядит в платье с перьями страуса (знаковый предмет гардероба двадцатых), Эван Рейчел Вуд обыграла образ звезды немого кино Клары Боу. К стилистике образов 1920–1930-х гг. в своих вечерних нарядах в последние годы обращались и такие знаменитости, как Шер, Шарлиз Терон, Деми Мур, Николь Кидман, Дита фон Тиз и многие другие суперзвезды Голливуда.

Таким образом, актуальность данного исследования продиктована триумфальным возвращением стиля арт-деко на страницы модных журналов и подиумы.

Можно смело утверждать, что в современной моде господствует стиль арт-деко (последний стиль, обладающий всеми признаками «большого»): духи «Chanel № 5» и маленькое черное платье, прическа типа «боб» и яркий

макияж (темная плотная подводка глаз, акцентированные губы, темная кожа — словно пришедшие с древнеегипетских папирусов), «гарсон» — короткая стрижка под мальчика, так полюбившаяся практичным и смелым женщинам, прическа «марсельская волна» (самая обворожительная и женственная из всех), а также различные геометрические формы стрижки и платьев, абстрактные рисунки и орнаменты на тканях и многое другое.

Если углубиться в историю стиля арт-деко, то можно увидеть, что одним из источников вдохновения мастеров арт-деко явились яркие краски и экзотические персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» в 1909—1929 гг. покорили не только Париж, но и весь мир. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Наталии Гончаровой соперничали по своей яркости с картинами фовистов. Под влиянием «Русских сезонов» вошли в моду ярко-оранжевые, нежно-голубые, лимонно-желтые, ядовито-зеленые и другие необычные цвета и оттенки в одежде и украшениях. Появилось даже эстетическое течение «цвет ради цвета».

Арт-деко не избежал влияния еще одного важного явления в искусстве XX в. — абстракционизма. Новаии абстракционизма связывают в основном с заслугами Василия Кандинского, который жил и работал в Мюнхене в 1896—1914 гг. Постепенно удаляя сюжет из своих картин, художник добился того, что они приобрели вид полной абстракции.

Творчество Казимира Малевича — основателя супрематизма, также оказало огромное влияние на стиль арт-деко в архитектуре и дизайне интерьера. Оно отразилось и в дизайне текстиля в виде геометрических рисунков и орнаментов, и в моде — в виде геометрических лаконичных форм одежды и причесок.

Необходимо отметить и влияние конструктивизма на господствующий в то время в искусстве Запада стиль арт-деко. Художники-конструктивисты создавали работы, напоминавшие детали механизмов, составленные из геометрических форм, что оказало влияние на графику арт-деко [2].

Следует отметить, что в поздних своих формах стиль арт-деко сближался с геометрическим конструктивизмом.

В художественном смысле заметное влияние на арт-деко (архитектуру, дизайн костюма, прически) оказал кубизм, особенно его способ расчленения предметов и анализа их геометрических составляющих. В целом,

стиль арт-деко явился результатом смешения множества новаций, развивавшихся в начале XX в. почти одновременно.

Что касается моды, то она в 20-х гг. XX в. переживает радикальное обновление, и стиль арт-деко играет здесь не последнюю роль. Например, женская фигура освободилась от корсета. Первый шаг в этом направлении совершили деятели балета, такие как Айседора Дункан и Сергей Дягилев, который привез в Париж русскую труппу. И Айседора Дункан, и артисты русского балета поразили воображение французов и своим мастерством танца и необычными костюмами с отсутствием корсетов и обуви и с использованием античных, восточных и половецких мотивов. Именно благодаря колоссальному успеху «Русских сезонов» (в частности, постановок «Саломея» (1908), «Клеопатра» (1909), «Шахерезада» (1910), «Жар-птица» (1910–1913)) в Европе и России в моду вошли элементы египетского, русского и восточного стилей, т. е. в дягилевских постановках в полной мере реализовалось еще одно свойство, присущее арт-деко, – экзотизм.

Для пропаганды экзотического и красочного стиля арт-деко в европейской моде многое сделал знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре, ставший на долгие годы законодателем мод. Он обожал русский театр, а потому «Русские сезоны» не могли не оставить след в его душе. Считается, что Поль Пуаре был первым модельером в Европе, который стал использовать «чистый» арт-деко в своих модных шедеврах.

Под влиянием арт-деко изменилась и модная обувь – на смену длинным, с рядом пуговиц, сапожкам пришли туфли-лодочки с T-образной застежкой. Обувь выполнялась вручную, отличалась изящностью, дополнялась вышивкой стеклярусом и бисером и каблуками со стразами. Тогда же возник и новый вид обуви – балетки, появившиеся в моде благодаря необыкновенной популярности балета.

Стиль арт-деко оказал огромное влияние и на моду в прическах и макияже. В начале XX в. в моду вошли короткие женские стрижки и аккуратно уложенные волнами волосы, стали популярны прически типа «греческий узел». Наряду с этим в 1915 г. из моды вышел открытый лоб, его стали прикрывать геометрическими густыми челками, широкими лентами, глубоко посаженными шляпами, низко повязанными тюрбанами [3].

Возвращаясь к настоящему времени, можно отметить, что возрожденный на подиумах моды в XXI в. «последний шик европейских столиц»

все так же отличается яркими красками, оригинальной графикой в принтах, напоминающих про авангард начала прошлого века, и характерными геометрическими формами. Возвращенный стиль служит источником вдохновения не только для дизайнеров, но и для современных художников. Он пользуется успехом у любителей и знатоков искусства, восхищая способностью к интеграции, открытостью для всего нового, выразительностью художественного языка, гибкостью и богатством ассоциаций. Есть еще одно неоспоримое преимущество использования в качестве источника вдохновения элементов стиля арт-деко – он дает великолепную возможность – сочетать то, что, на первый взгляд, соединить почти невозможно.

Студентам – начинающим дизайнерам, модельерам, стилистам, обучающимся в средних и высших учебных заведениях, и профессионалам, работающим в индустрии моды и красоты, необходимо знать предпосылки возникновения, особенности и пути развития этого значимого в истории развития моды стиля, его влияние на моду и различные виды искусства и дизайна.

Несмотря на свою популярность, сегодня стиль арт-деко и его влияние через различные виды искусства на моду остается мало изученным разделом как зарубежных, так и отечественных искусства и науки. Хотя в общих трудах упоминание об арт-деко стало встречаться гораздо чаще, опыт специального исследования этого художественного явления очень невелик. Он ограничивается скухими сведениями, содержащимися в каталогах выставок зарубежного декоративного искусства, краткими пояснениями энциклопедических изданий, ссылками и отдельными примерами в учебных пособиях и небольшим количеством специальных научных статей, посвященных архитектуре и отдельным отраслям дизайна. Следовательно, можно смело утверждать актуальность влияния стиля арт-деко на моду.

Список литературы

1. *Васильев А. А.* Европейская мода. Три века / А. А. Васильев. Москва: Слово, 2010. 448 с.

2. *Стерноу С. А.* Арт Деко. Полеты художественной фантазии / А. С. Стерноу. Минск: Белфакс, 1998. 63 с.

3. *Моженок Т. Э.* Женщина и искусство Art Deco / Т. Э. Моженок // Искусство XX века. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 108–119.