

Г.Д. БЕКИБАЕВА

ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ДИЗАЙНА КОСТЮМА

Современный дизайн костюма немыслим без анализа предшествующего процесса становления и развития художественного конструирования. В силу сложившихся объективных причин казахстанский дизайн костюма необходимо рассматривать вместе с историей советского промышленного моделирования, для которого было характерно утверждение нового мировоззрения, становление государственности, социалистической экономики, идеологии и культуры, появление моделирующих организаций и предприятий.

Советское промышленное моделирование было направлено на создание нового стиля, отличного от стиля костюма прошлых лет. А.В. Луначарский, выступая на I Всероссийской конференции по художественной промышленности в 1919 году, подчеркивал особую роль искусства бытовой вещи и промышленного искусства как области деятельности художника, более близкой человеку, чем «чистое искусство».

По мнению исследователя Г.С. Гориной история советского моделирования подразделялась на два этапа: довоенный этап – 20-30-е годы и послевоенный этап – 40-80-е годы [1, с.103]. Рассмотрим период советского промышленного моделирования до 80-х годов.

Довоенный этап советского моделирования характерен поисками новых форм предметного мира в условиях социалистического образа жизни. В то время искусство и производство перестали противопоставляться друг другу, назрела необходимость синтеза эстетики и функциональности. Художники с увлечением начали работать над проектами создания предметной среды. Пионерами дизайна стали художники-конструктивисты. Среди них наиболее известны В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко, братья Веснины, Л. Попова, Л. Лисицкий, А. Экстер, В. Степанова. Они проводили эксперименты с цветом, формой, фактурой в живописи, а затем перешли к объемно-пространственным построениям и объектам промышленного искусства, в том числе и на костюм. Художники исходили от различных концепций формообразования, например, используя новые подходы супрематизма и конструктивизма. В русле супрематизма отрабатывались элемен-

ты, приемы формообразования в применении к дизайну одежды, орнаментации тканей и т.д.

Новые подходы конструктивизма в проектировании костюма решали задачи рационального конструирования вещей, которые были обусловлены новой идеологией и теоретическими установками формообразования. Основные подходы диктовали отказ от украшательства, модных атрибутов. Средства и приемы композиции вытекали из системы кроя, приемов техники шва, конструктивно-функционального узла, вида одежды, ее назначения. В модели выявлялась ее функция посредством выбора материала, формы, покрова, цвета, различных эмблем. Основополагающими новой теории были понятия текtonики, конструкции и фактуры, которые претворялись в объем, плоскость, пространство цвет и свет. Конструктивистами были заложены новые подходы к проектированию целесообразной одежды.

Примером могут служить эксперименты А.Родченко в создании производственной одежды. Художником был разработан ассортимент удобной функциональной рабочей одежды, не связывающий движений, простой по покрою, с трансформирующимися деталями. Некоторые приемы используют до сих пор в создании моделей для рабочих различных профессий: разнообразные карманы с мелкими отделениями для инструментов, пристегивающиеся и застегивающиеся элементы, комбинация тканей, применение кожи и т.д. Л.Попова разрабатывала проекты одежды удобной стандартной одежды для артистов цирка, театра, спортсменов. В работах В. Степановой прослеживалась концепция максимальной свободы движения, яркости формы. В творчестве А. Экстер обладали образно-эмоциональный настрой и трансформация сложных комплектов одежды, варьирующихся в зависимости от сезона и назначения.

Конструктивисты предлагали «костюм сегодняшнего дня» - прозодежду, т.е. одежду функциональную и предназначенную для различных видов производственной деятельности. Они выдвигали тенденцию демократизации развития костюма. Однако низкий уровень промышленного производства и материально-технической базы, производство одежды кустарным способом в мелких мастерских не давали осуществить грандиозные

проекты художников-конструктивистов [2, с.13-15].

Конструктивисты 20-х годов внесли значительный вклад в развитие дизайна костюма. Ориентируясь на формы народного костюма, они создали первые образцы производственного костюма. Многие идеи художников предвосхитили будущее и впоследствии получили свое развитие в массовом производстве. Таким образом, принципы конструктивистов исследователей легли в основу организации промышленного дизайна.

Основателем советского моделирования, по мнению исследователей, считается Н.П. Ламанова. Талантливая художница, имевшая блестящую клиентуру, в которую входили известные актеры, художники, писатели, представители интеллигенции, отказалась от переезда во Францию и приняла идеи революционного времени. В 1919 году по инициативе Н.П. Ламановой были созданы «Мастерские современного костюма» при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса. Эта была первая творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды. С Ламановой сотрудничали художники-конструктивисты В. Мухина, Н. Макарова, Л. Попова, В. Степanova, А. Экстер. Несколько позднее, в 1923 году создается Центр по становлению нового советского костюма, переименованного в «Ателье мод», основной целью которого была разработка моделей массовой одежды для производства на предприятиях Москвошвея. «Ателье мод» был прообразом будущего «Дома мод», при котором издавался журнал мод «Ателье». В его издании принимали участие: Б. Кустодиев, А. Головин, В. Мухина, Н. Ламанова, К. Петров – Водкин, А. Ахматова, М. Шагинян и др. Основными принципами деятельности первых моделирующих организаций были следование традициям народного костюма, отказ от слепого подражания западных образцов моделей, связь костюма и предметной среды. Н.П. Ламанова считала, что основой деятельности художников костюма есть целесообразность и функциональность. В журнале «Красная нива» Ламанова отмечает: «Мы стремимся осознать смысл и процесс производства ... Если в результате этих изысканий мы добьемся костюмов удобных, гармоничных и утилитарных, то этим самым мы достигнем обогащения нашего быта, разработки своих творческих принципов в области одежды» [3, с.7-11].

Сохранение и развитие народных традиций Н.П. Ламанова видела в глубоком осмыслении художественных принципов, а не в механическом перенесении элементов древнерусского и русского национального костюма. Девизом ее творчества стали – назначение, образ, ткань. Созданные художницей модели одежды выполнялись из кустарных тканей по мотивам русского народ-

ного костюма, были недорогими и доступными. Использование домотканой ткани служило благодатной почвой для разработки одежды строгих пропорций, четких членений полотнищ орнаментом и народной вышивкой. Конструктивное решение моделей подчеркивали применяемые художницей декоративные приемы, характерные для народного костюма. Развитие традиций явились центром художественной и идейной выразительности изделия в творчестве Ламановой.

Создание теоретической программы советского моделирования костюма в 1922 году Н.П. Ламановой отличалось качественно новым подходом к костюму и его принципами. Особенностью программы стали основные положения:

- внедрение костюма художественных начал в производство;
- приведение костюма в соответствие с современными условиями;
- подготовка новых кадров художников

Программа содержала разные дисциплины. Основным в программе было построение и выполнение костюма. Построение костюма заключалось на понятиях силуэта и формы, цвета, фактуры материалов, отделки, взаимосвязи с геометрическими формами, орнаментом. Выполнение костюма основывалось на зарисовках схем, определении технологии швов, подборов материалов по фактуре, выполнение орнамента и изделия. Второстепенными дисциплинами были анатомия и пропорционирование, история народного, театрального, светского костюма и др. Основные позиции программы: назначение костюма – для чего предназначается; материал костюма – из чего делается; фигура – для кого делается; форма – как делается. Концептуальная модель проектирования Н. Ламановой стала основой теории и практики создания костюма в моделировании последующих лет.

В 1925 году впервые Советская страна вышла на мировой уровень. Художницы Н. Ламанова, В. Мухина, Е. Прибыльская и Н. Макарова по приглашению участвовали на Всемирной Парижской выставке. К тому времени Вера Мухина уже была известным скульптором, Евгения Прибыльская – авторитетным специалистом в области народной вышивки, Надежда Макарова была молодым талантливым художником. Творчество советских модельеров - Н.П. Ламановой и В. И Мухиной было справедливо оценено высшей наградой «Гран при» за национальную самобытность в сочетании с современным направлением в моде. Модели представляли собой завершенный ансамбль, решенный в духе национальных русских традициях, каждый из которых дополнялся головным убором, сумкой, украшениями из шнура и соломы.

В 30 – х годах завершение процесса укрупнения и технического оснащения швейного производства создает возможность для создания массовой индустриальной одежды. В сфере художественного творчества произошло разделение на текстильщиков и модельеров, направивших свои усилия в разных областях. Это время создания в республиках домов моделей и подготовки кадров художников-модельеров и конструкторов.

В 1934 году был создан первый в стране Московский Дом моделей одежды. Надежда Макарова, начинавшая свой творческий путь в мастерской Ламановой и бывшая ее племянницей, возглавила руководство Дома Моделей [4, с.42].

Первый Дом моделей разрабатывал принципы организации и структуры промышленного моделирования, новые творческие пути развития [5, с. 352]. В Доме моделей создавались образцы модных моделей одежды, которые затем изготавливались на швейных предприятиях. Художники – модельеры переосмысливали формообразующие импульсы западной моды и проектировали свою «социалистическую» одежду, отличную от «буржуазной». Источниками создания моделей служили мотивы природы, художественная литература, исторический и народный костюм и т.д. В практике создания костюма придерживались крылатого тезиса «для чего, для кого, из чего». Последователями принципов Н.Ламановой О.Б.Анисимова, М.Н. Орлова, Н.Л. Ориганской и другие.

Вторая мировая война нанесла огромный ущерб народному хозяйству, в том числе и легкой промышленности. Создание образцов для промышленного моделирования было отложено на военный период. В то время художники Дома Моделей продолжали развивать тему традиций народной одежды, изобретая новые возможности варьирования декора. Известна целая плеяды модельеров старшего и среднего поколения: Н.С. Макарова, Е.Л.Федорова, М.Д. Плотникова, К.Е. Божнева, А.Л. Донская, М.А. Вышеславцева, Т.И. Кузнецова, В.Д.Горовец, А.И. Черемных.

Послевоенный этап советского моделирования характерен созданием костюма социальной среды того времени и использованием опыта предшественников.

В послевоенные годы были направлены усилия на восстановление материально-технической базы и количественному обеспечению людей товарами легкой промышленности. Возросла потребность в готовой одежде [6, с. 12]. Следовательно, необходимо было решать задачи промышленного моделирования. Решение задач было возложено на творческие организации Домов моделей, коллективы художников, конструкторов, технологов и специалистов-швейников.

Моделирование одежды было сосредоточено в Домах моделей. Домов моделей одежды в Советском Союзе было тридцать восемь. Девятнадцать – в РСФСР, пять – на Украине, по одному в остальных республиках (кроме Таджикистана). Некоторые крупные предприятия имели свои моделирующие лаборатории. Имелись еще специализированные Дома моделей рабочей одежды и спортивной одежды. Ими ежегодно разрабатывалось около пятидесяти тысяч новых моделей, большинство которых внедрялось в производство.

Специалисты Общесоюзного Дома моделей оказывали большую помощь Домам моделей. Художники и конструктора ОДМО месяцами работали в командировках, учили формирующиеся коллективы азам профессии, помогали почувствовать свои силы и поверить в них. Проводили семинары, которые являлись школой с суровыми оценками и стимулировали к творческой конкуренции, соревнованию творческих коллективов [7, с.103].

Казахстанский Дом моделей был организован в 1954 году. С этого времени началось централизованное создание образцов современной одежды для промышленных предприятий республики.

К началу шестидесятых годов относятся первые попытки упорядочить и организовать работу Домов моделей и других моделирующих организаций. В 1965 году постановлением Совета Министров СССР был создан Всесоюзный институт ассортимента легкой промышленности – ВИАлегпром, позднее переименованный во Всесоюзный центр развития ассортимента товаров легкой промышленности, моды и культуры одежды – ВЦАМлегпром. Основными задачами деятельности организации были: определение направления развития ассортимента материалов и изделий легкой промышленности; координация работы предприятий, научно-исследовательских и моделирующих организаций по созданию и выпуску изделий единой художественной направленности. На ВИАлегпром возлагалось:

- методическое руководство отраслевыми аттестационными комиссиями министерств легкой промышленности союзных республик;

- проведение аттестаций контроля качества совместно с отраслевыми управлениями Министерства легкой промышленности СССР;

- изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта по созданию нового ассортимента тканей, материалов и изделий легкой промышленности;

- подготовка предложений об организации их промышленного производства; разработка эконо-

мического обоснования перспективного направления развития ассортимента тканей, материалов и изделий с учетом сырьевой базы, уровня техники и технологии производства, мирового опыта проектирования нового ассортимента и спроса населения;

- разработка предложений по перспективному развитию ассортимента тканей, трикотажных полотен, искусственной и натуральной кожи, одежды и трикотажных изделий в ансамбле с головными уборами, обувью и галантерейными изделиями и представление их в Главное техническое управление и Эстетическую комиссию по вопросам моды и культуры одежды Научно-технического Совета Министерства легкой промышленности СССР;

- организация и проведение заседаний художественно-технических советов для отбора лучших образцов к выпуску в массовом производстве;

- издание журналов «Журнал мод», «Модели сезона», «Мода стран социализма», информационных сборников, брошюр по направлению моды, каталогов моделей;

- организация постоянных действующих выставок лучших образцов моделей, ярмарок в стране и за рубежом;

- проведение семинаров и совещаний специалистов промышленности по вопросам расширения и улучшения ассортимента;

- организация всесоюзных конкурсов по разработке новых образцов тканей, материалов, изделий;

- оказание предприятиям практической помощи и повышении квалификации творческих коллективов художников, дессинаторов, колористов, художников-модельеров.

Всесоюзная эстетическая комиссия Министерства легкой промышленности СССР – высший законодательный орган моды в стране – занималась организацией и разработкой направлений моды в ассортименте тканей, трикотажных полотен, натуральной кожи, галантереи, фурнитуры; также разработкой гаммы модных цветов, рисунков, карт цветов с рецептурой крашения. В декларациях информировалось о ведущих стилях, о модных силуэтных формах в мужской, женской и детской одежде, цветовой гамме сезона, давались рекомендации по конструированию и технологии поузловых обработок моделей одежды.

На всесоюзных совещаниях Домов моделей все творческие коллективы показывали образцы творчества. Каждая модель внимательно разбиралась, оценивались достоинства и недостатки, давались рекомендации по их устраниению, если модель запускалась в производство. Наиболее

высокий уровень коллекций моделей одежды демонстрировали Дома моделей Риги, Таллина, Ленинграда, обладавшие образованными специалистами, информацией, более обеспеченными модными тканями и аксессуарами.

В 1967 году в Москве состоялось открытие Международной выставки одежды с театрализованным показом моделей. В выставке и демонстрациях приняли участие 20 домов моделей и конструкторских бюро Советского Союза, фирмы и внешнеторговые объединения Венгрии, Румынии, Монголии, Швейцарии, Австралии, Индии, Пакистана, ФРГ, Японии, США, Франции – около 1000 фирм из 26 стран мира. Целью Международного фестиваля моды в Сокольниках было выявление возможностей и поднятие престижа моделирования костюма.

Коллекция Казахстана была особо отмечена среди других коллекций фестиваля. Соответствие требованиям мировой моды и сочетание национальной самобытности подкупало реальными возможностями исполнения. Каждая модель была выполнена доступными средствами из доступных материалов. Общее руководство было возложено на главного художественного руководителя Дома моделей И. Доброхотову, автора многих моделей коллекции. В подготовке коллекции были задействованы ведущие предприятия легкой промышленности Казахстана: Республиканский Дом моделей, Алма-Атинский меховой комбинат, трикотажная фирма им. Дзержинского, швейное объединение 1 Мая, семипалатинское швейное производственное объединение «Большевичка». И. Доброхотова, В. Кудряшова, В. Калинина и др. модельеры творчески подошли к созданию моделей коллекции. Оригинальность художественного решения проявилась в отказе от документального этнографического воспроизведения казахского костюма, остром чувстве современности, самобытным и выразительным подходом.

Выставка стала стимулом в развитии творчества казахстанских художников - модельеров. Разработка моделей одежды по национальным мотивам стала систематической, плановой, начала внедряться в промышленное производство. Открытие специализированного магазина «Казахстан» давало возможность реализации моделей национальной одежды и одежды по национальным мотивам. Техническая оснащенность швейных предприятий республики позволяла тиражировать на потоке модели с орнаментом, выполненным в технике аппликации, внедрять традиционную тамбурную вышивку.

В 1972 году казахстанцы выступили на 27-ой Международной ярмарке в Пловдиве и на Международном фестивале мод в Софии, где завоевали 5

призов, в том числе и первый приз – «Золотая национальность». В создании моделей коллекций использовались принципы композиции народного костюма – многослойность, многопредметность. Выделение контрастной бейкой шлиц, разрезов, строчки по хлопку на ватине выявляли красоту и функциональность народного края, обогащали пластически костюм. Применение традиционных материалов (хлопка, кожи, металла) и использование орнамента на основе старинной тамбурной вышивки расширили ассортимент моделей по национальным мотивам.

Моделирование одежды окрепло как вид искусства, приобрело авторитет. Созданием костюма занимались художники моделирующего центра республики в сотрудничестве с текстильным, меховым, трикотажным и швейным производством. Ориентация на народное творчество проявилась в фактуре тканей и трикотажа, имитирующего ручное ткачество, в кройках, мотивы которого черпались в ковроделии, резьбе по дереву (сatinы художников АХБК).

В 1973 году показ коллекции моделей в Дни советской культуры в Италии получил высокую оценку специалистов и зрителей (И. Дорохотова, Т. Бережная, Л. Федорова и др.). Во второй половине 70-х годов фольклорные мотивы стали широко популярными. Модельеры республики перестали придерживаться узких исторических и этнографических рамок, перерабатывая наследие соседних среднеазиатских и русского народов. Изменился характер выявления связи с народным источником, стал более сдержаным и ассоциативным. Для моделей этого периода характерна более свободная непринужденная декорировка, сочетание двух-трех техник в одной модели, акцент на ювелирные украшения (Л. Игошин).

Казахстанский Дом моделей занимался сначала швейным ассортиментом, затем были образованы лаборатории моделирования обуви и трикотажных изделий. К 1980 году эти лаборатории получили статус самостоятельных Домов моделей. В 1988 году были объединены в Центр развития ассортимента и моды.

Восьмидесятые годы в казахстанском дизайне костюма отмечены творчеством художников - модельеров И. Дорохотовой, Л. Федоровой, Г. Ибрашиной, Л. Салаватовой, А. Птициной, З. Елистратовой, М. Дик, Т. Дениско и др. Для моделей одежды того времени характерны мягкость линий, большой объем изделий, приемы народного края и оформление тканей в народном стиле. Актуальны комплекты и ансамбли одежды в тональном сочетании [7, с. 78].

Следование принципам Н. Ламановой «Для

чего? Из чего? Для кого?», создание моделей по народным мотивам стало основой проектирования костюма советского периода.

Таким образом, рассмотрев основные этапы развития советского дизайна костюма, можно сделать следующие выводы:

- принципы конструктивистов исследователей легли в основу организации промышленного дизайна и определили исходные позиции теории советского моделирования;

- основными принципами деятельности моделирующих организаций были следование традициям народного костюма, отказ от слепого подражания западным образцам моделей, связь костюма и предметной среды;

- концептуальная модель проектирования Н. Ламановой стала основой теории и практики создания костюма в моделировании последующих лет;

- дома моделей разрабатывали принципы организации и структуры промышленного моделирования;

- координация работы по созданию и выпуску изделий единой направленности проводилась Всесоюзным институтом ассортимента легкой промышленности;

- Всесоюзная эстетическая комиссия Министерства легкой промышленности СССР являлась высшим законодательным органом моды;

- опыт советского моделирования оказал значительное влияние на становление современной дизайнерской деятельности костюма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды - М., 1974, с. 184
2. Рыбкина Е.А. Мода и промышленность - М.: Легпромбытизdat, 1988, с. 30
3. Петушкиова Г.И. Проектирование костюма. - М.: Академия, 2006, с. 268
4. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. - М.: Советский художник, 1972, с. 198
5. Дудникова Г.П. История костюма. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2001, с. 388
6. Савельева Н.И. Художественное проектирование специодежды для рабочих горячих цехов (основы теории и практики). - М.: Легпромбытизdat, 1988, с. 208
7. Дорохотова И.А. Беседы о моде, или Зеркало, которое не лжет. - Алма-Ата, ?нер, 1988, с. 176

Резюме

Костюмнің қазіргі дизайнныңа өсірі және совет үлгілеу дамуының кезеңтері қарастылады. Н.П. Ламанова және «ВИАлелгпром» қайраткерлігі туралы әңгімеленеді. Сол кезеңдердегі дизайндың үйымдастырудың үстанымдары ашылған және анықталған.

Summary

The article is devoted to development stages of Soviet modeling and influence on modern costume design. It is placed high emphasis on the activities of N.P.Lamanova and "ВИАлелгпром". Principles of the design organization are revealed and opened on that period.