

Основные подходы к формообразованию костюма в эпоху конструктивизма на примере моделей Н.П. Ламановой

Научный руководитель – Бондарева Елена Владимировна

Шалёная Екатерина Сергеевна

Студент (бакалавр)

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия

E-mail: ekash.2016@mail.ru

Художественное проектирование современного костюма – это специфическое соединение инструментов массового производства с творческими методами: перед художником-модельером стоит задача по разработке не только коммерчески успешных моделей одежды, но и привнесения значимых образов, концепций и смыслов, выражаемых аллегорично через визуальные средства. Всё это делает актуальным вопрос о границе, определяющую принадлежность объекта к сфере искусства или к сфере промышленного дизайна. Однако подобная дилемма уже стояла на заре становления национальной школы русского дизайна в первой четверти XX века. В контексте необходимости развития промышленности, главенстве конструктивистского подхода к объектам искусства, а также сильнейшего экономического и социального кризиса работала выдающийся модельер Надежда Петровна Ламанова, которая сумела вывести основные принципы собственной теории о проектировании костюма, ставшими актуальными в дискурсе новых ценностей той эпохи. [5]

В сфере искусства создания костюма равноценным аспектом, определяющим художественную ценность, помимо вложенных идей и отсылок, является мастерство ремесленного исполнения – покрой и пошив. Исходя из биографии Ламановой, она обладала высоким уровнем прикладных навыков: работа моделистом с ранних лет в швейных мастерских, открытие собственной мастерской в 1885 году, и даже получение статуса «Поставщика Её Императорского двора». Отдельно стоит отметить, что Надежда Ламанова не часто занималась эскизированием, так как в течении многих лет она сотрудничала с художником Верой Игнатьевной Мухиной, которая не только выполняла рисунки моделей, но и помогала с моделированием. [4]

Развитие костюма как объекта искусства может быть как внешним, так и внутренним: в контексте эпохи, это направления супрематизм, кубизм и конструктивизм соответственно. Если первые два направления относятся скорее к театральной сфере и к созданию орнаментальных композиций и наиболее близко к кругу «искусства в чистом виде», то конструктивизм имеет не только ярко выраженные социалистические ценности, но и реалистический подход к утилитарности, массовости и целесообразности [2]. Наиболее полно этот подход раскрылся в сформулированной Ламановой теории об определяющей роли материала для формы костюма, которая до сих пор лежит в основе современного подхода к созданию моделей одежды: «Для чего? Для кого? Из чего?». [6] Позднее, на выставке «Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме» в 1928 году, она сформулировала программу, определяющую множественные взаимосвязи и взаимовлияния элементов композиции костюма. Программа состояла из 18 пунктов, расширявших три главных вопроса и дававших полное понимание о вещи как объекта декоративно-прикладного искусства. [1]

Важно отметить, что базовая форма ламановского платья – это длинная туникообразная вариация русской народной рубахи. Эта форма отвечала не только модным тенденциям тех лет в виде свободного покроя, спущенной талии и длины ниже колена [3],

но и особенностям построения и декорирования национальной одежды: четкая геометрия кроя, высокая степень декорирования орнаментом и художественными промыслами. Эта связь обеспечивала сближение культурных кодов, отлично взаимодействовала с конструктивистским подходом, перенимала полезные качества народного костюма в виде проверенной веками эргономики, а также малого количества текстильных отходов, что было чрезвычайно важно во время дефицита материалов. [2]

Таким образом, в эпоху конструктивизма на формообразование костюма влияли идеологические факторы, дефицит, вызванный кризисами и войнами, и становление промышленного производства. С того момента форма начала определяться не только фасоном, но и назначением, образом носителя и материалом. Прямой крой деталей, минимизация отходов, простота производства, эргономичность и универсальность позволяют отнести творчество Н.П. Ламановой в 1920-е годы к направлению “конструктивизм”. Высокий уровень ремесленного мастерства, теоретическое новаторство, глубокие связи с культурным кодом, принадлежность к актуальным тенденциям позволяют сказать, что модели Надеждой Петровной Ламановой лежат в плоскости настоящего искусства проектирования костюма, и что изучение и знание принципов композиции могут качественно повысить уровень художественной ценности современных моделей одежды.

Источники и литература

- 1) Арманд Т. А. Орнаментация ткани: руководство по росписи ткани / Т. Арманд; под ред. Н. Н. Соболева. – Москва; Ленинград: Academia, 1931.
- 2) Даниленко О. В. Формирование и развитие творческих концепций в советском дизайне одежды // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2016. №4 (59).
- 3) Захаржевская Р.Н. История костюма. От античности до современности. - М.: Рипол классик, 2008. – 288 с.
- 4) Кузнецова А. А., Санин О. Г. Документальное наследие Н.П. Ламановой в рукописном отделе ГЦТМ им. А.А. Бахрушина // История и архивы. 2022. №1.
- 5) Медведев, В. Ю. Из Отечественной истории подготовки художников и дизайнеров для текстильной и швейной промышленности / В. Ю. Медведев // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2002. – № 6. – С. 53-62.
- 6) Стриженова Т.К. «Из истории советского костюма» Учебное издание. – М.: Советский художник, 1972 г.