

А.Б. Чернодед

*аспирант кафедры философии культуры и культурологии
 Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
nastya.chernoded@mail.ru*

РУССКИЙ СТИЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕ XX ВЕКА: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье ставится задача рассмотреть трансформацию русского стиля в европейской моде XX века. Проанализированы характерные особенности русского стиля, его взаимодействие с другой одеждой в коллекциях западных дизайнеров. Статья посвящена развитию русского стиля в моделировании современной одежды, использованию этнических национальных особенностей в современном костюме, что нашло свое отражение в крое, вышивке, орнаменте одежды и аксессуаров. В статье определяется развитие этнического русского направления и как показатель размывания границ между различными культурными зонами, и как форма поиска индивидуальности, субкультурной идентичности. На основе проведенного исследования сделан вывод, что, несмотря на активный процесс глобализации, в большинстве стран мира интерес к национальным традициям не исчезает, а даже возрастает.

This article seeks to examine the transformation of Russian style in European fashion of the XX century. We analyzed the characteristics of the Russian style, its interaction with other clothes in the collections of Western designers. The article is devoted to the development of Russian style in modern clothes modeling, the use of ethnic national characteristics in the modern suit, which was reflected in a cut, embroidery, ornaments clothing and accessories. In the article the development of the ethnic Russian as an indicator of the direction and blur the boundaries between different cultural zones, and as a form of identity search, subcultural identity. On the basis of the study concluded that, despite the active process of globalization, in most countries of interest to national traditions do not disappear, but even increased.

Ключевые слова: этника, народный костюм, русский стиль, глобализация культуры, поликультурность

Keywords: ethnic, folk costume, russian style, the globalization of culture and multiculturalism

Культурный феномен этноса в настоящее время занимает большую часть исследований. Уделяется внимание рассмотрению народных традиций и обрядов. Благодаря этому, ученые изучают этнокультурное взаимодействие различных народов. Актуальность исследования этносов и этнической культуры, их социокультурной динамики и традиций обусловлена наличием многочисленных проблем в современном мире, связанных с существованием этноса.

Сам термин «этничность» пришел в отечественную науку из европейской этнологии. Представители европейской науки считают, что этничность представляет собой набор культурных характеристик конкретной этнической группы. Такое содержание свойственно для англоязычной этнологии. Здесь этническая группа представлена как сегмент более широкого социокультурного окружения, находящегося в конфликтных отношениях с ним. Эти особенности представлены наличием специфических культурных характеристик, которые и определяются как этничность. Большинство исследователей отмечают, что этничность присуща тем, кто олицетворяет себя с конкретным этносом и может отличать себя от других. Таким образом, можно сказать, что «этнос – это социальная общность, объединяемая общим самоназванием и самосознанием (включая исторический миф об общности происхождения), общим языком и культурой, и отличающая себя от других таких же общностей»¹.

При социокультурных отношениях одним из важнейших регуляторов является мода. Мода как феномен проявляется в различных областях нашей жизни и обладает большим влиянием. Она имеет

A. Chernoded *Russian style in the European fashion of the XX century:
cultural analysis*

непосредственное влияние на экономическую и социальную жизнь общества. Формирование новых идентичностей происходит с помощью современной моды, она преобразует не только само тело, но и одежду, которая становится средством трансформации тела. В современном дизайне все стало объектом моды: тело, пол, идентичность и социальный статус. При таком раскладе костюм – это один из вариантов преобразования, один из самых очевидных для оценивания.

В современном мире моды уже связывают не с классами в обществе, а с идентичностями человека – возрастными, гендерными, этническими и т.д. Мода в качестве проводника между социальными и культурными идеями и повседневностью стала существенным фактором, оказавшим решительное влияние на процессы культурной динамики XX в. Во время глобализации мира, доступности мировой культуры, мода как социальный феномен стала тем, что активно влияет на межкультурные коммуникации. Мода разрушает национальные границы, но при этом она сохраняет и поддерживает национальные культуры.

Культурологическое исследование феномена моды отмечает тесную связь и взаимодействие собственно моды как стиля и способа одеваться с социокультурными, историческими и т.п. условиями существования человека и общества. Каждой эпохе соответствовали свои каноны красоты, которые формировались под влиянием всех сфер жизни. С изменением исторических условий жизни менялся стиль одежды и вся мода.

В XX в. в связи с глобализацией культуры, активным развитием техники и науки, мы можем утверждать, что происходит расширение возможностей моды. Это является причиной изменения технологий кроя, обработки материала и появления оригинальных и нехарактерных идей в моделях костюмов. Отсюда вытекает, что сегодня любые цвета и формы, которые существуют в искусстве и технике, находят свое отражение в моде.

Важно заметить, что преимуществом в данной ситуации является то, что в современной моде различный крой и силуэты соединены в одно целое. Современная мода – это синкретизм всевозможных противоречий.

Однако, несмотря на явные достоинства, этот подход имеет свои проблемные моменты. В современной культуре, и моде в частности, появились смелые решения и вещи. И это привело к тому, что появилась необходимость возврата к прошлому. В сознании людей это ассоциируется, чаще всего, с народной культурой. К этому, в том числе, относятся национальный костюм и этнические мотивы.

В наши дни наблюдается вновь проснувшийся интерес к этнической тематике на Западе, особенно к традиционной русской культуре, связанный с «...влиянием национально-романтических и патриотических настроений в обществе, способствовавших стремлению продолжить в современном искусстве русские национальные традиции»².

И именно в силу того, что все сферы нашей жизни характеризуются перенасыщением массовой культуры, которая преобладает в современном обществе, люди стремятся к индивидуальности и самобытности. Это явление не ново для современной культуры, эти настроения уже известны в мировой истории, их можно назвать циклическими.

Обратимся к определению стиля одежды – это акцентированность костюма, которая определяется такими признаками как пол, возраст, социальный статус, профессия, личным вкусом человека, религиозной принадлежностью и индивидуальными характеристиками. Этнический стиль – ткани, расцветка, орнаменты, украшения или различные элементы одежды других народностей. Этнический стиль также называют фольклорным или народным. Особо, как собственно заявлено в названии нашей статьи, мы будем говорить о русском стиле в моде. Изначально этот термин зародился в среде архитекторов. Русский стиль – это «течение в русской архитектуре XIX – начала XX веков, основанное на использовании традиций древнерусского зодчества и народного искусства, а также ассоциируемых с ними элементов византийской архитектуры»³.

² Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., 2003. – С.87.

³ Ильин М.А., Борисова Е.А. Архитектура 2-й пол. 19 в. // История русского искусства. Т. 9, 1965, № 2. – С.105.

А.Б. Чернодед *Русский стиль в европейской моде XX века:*
культурологический анализ

Многие исследователи на Западе занимаются вопросом этнического стиля, например, Айкер Джоан⁴, Паркер Мэри⁵ и многие другие.

На начальном этапе исследования нас заинтересовало, что же такое русский стиль в одежде. Это разновидность «этно» стиля, который включает в себя элементы национальных костюмов той или иной народности. Под русским стилем одежды подразумевается: традиционная одежда и великороссов, и малороссов, и белорусов, и большинства казаков (запорожских, донских, кубанских и других), которую наши предки носили с X по XX века, её носят и в нашем XXI веке, и в городе, и на селе с учетом современных условий жизни и труда.

Следует подчеркнуть, что вопрос этнического наследия актуален для всей мировой культуры. Одной из важнейших задач является поиск нового художественного языка, который сможет выразить национальный характер и возродить национальные идеи. В связи с этим происходят изменения и в костюме. И как точно сказала историк моды Мерцалова М.Н.: «в отличие от других предметов прикладного искусства, не теряющих своего значения в любой обстановке, костюм «живет» только на человеке, а все его художественные особенности выявляются лучше всего в тех условиях, в которых он сложился и существовал веками»⁶.

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работы исследователя и историка моды М. Мерцаловой, доктора исторических наук Н. Калашниковой. Анализ работ этих авторов позволяет нам сделать некоторый вывод о подходах к анализу русского костюма. Существует несколько точек зрения, которые можно свести к трем основным: для этнографов костюм – предмет специального научного исследования, связанного с этнической, родовой, социальной, возрастной принадлежностью. Он включает в себе сведения о культуре, материале, красителях, технике вышивки, семантическом значении орнамента, влиянии других культур, народов или племен и т. д. Для художника костюм – это, прежде всего, произведение искусства, созданное по определенным, традиционным законам композиции, с ярко выраженной ритмикой, цветовым взаимодействием фона и орнамента, пропорциями, особым покроем и силуэтом. Для культуролога костюм – это неотъемлемый элемент человеческой культуры, появляющийся в самый момент ее возникновения и сохраняющийся в ней на всех этапах ее развития, демонстрация внешнему миру внутреннего мира человека, выражение отношения человека к бытию через визуальное оформление внешности.

Остановимся подробно на двух самых активных периодах в мировой истории влияния русского стиля на моду Запады XX века. Первый период – это начало XX века 1910-1920-е года. Важным для исследования является положение о том, что русский стиль, вдохновивший многих дизайнеров начала XX века, пришел в Европу с первой волной русской эмиграции. Важно отметить и то, что именно представители русского дворянства привнесли в западную моду искусство вышивания и кружевоплетения и пр.

Рассматривая этот период, нельзя не упомянуть о Коко Шанель. Ее дизайн считается проявлением истинно французской элегантности, но вместе с тем немногие знают, что некоторые модели ее костюмов были сделаны в сотрудничестве с русскими. В ее ранних коллекциях мы можем увидеть льняные ткани и русские меха, из которых она шила манто и шубы. Историк моды Васильев А.А. в своей книге «Европейская мода: три века» писал, что «...в ее коллекциях появляются пальто с меховой отделкой, знаменитые платья-рубашки, «рожденные» из русской крестьянской блузы, «боярские» шапки и сапожки, а также более насыщенные цвета»⁷.

В этот период особую актуальность традиционному русскому костюму придавали не только русские аристократы, но и русское искусство. В 1910 году в Париже прошли «Русские сезоны» С.П. Дягилева. В этой связи мы вспоминаем такие знаменитые балеты, как «Жар-птица», «Петрушка» и

⁴ Eicher Joanne B. Dress and Ethnicity. Oxford/Washington, 1998.

⁵ Parker Mary. The Folkwear Book of Ethnic Clothing: Easy Ways to Sew & Embellish Fabulous Garments from Around the World. New York, 2002.

⁶ Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988. – С.4

⁷ Васильев А.А. Европейская мода: три века. М., 2006. – С.55.

«Шехерезада» на музыку Римского-Корсакова. Именно они показали европейцам русскую культуру во всей своей яркости, живости и раскрепощенности. Подтверждением популярности русской культуры в то время был выход в свет супруги короля Великобритании Георга VI в «платье, перефразирующем русские фольклорные традиции»⁸. Костюмы в балете «Золотой петушок» (1914 год) были ярких цветов; золотые, красные, синие цветы, вышитые на платьях, украшали крестьянские костюмы. В балете «Русские сказки» (1916 год) служанки Царевны-Лебедь были одеты в русские сарафаны и кокошники. Сценография А. Бенуа создала неповторимый образ русской зимы – Петербургские балаганы, здесь были и яркие цвета платьев и платков на белом фоне снега, и пальто, отделанное мехом, и традиционные русские зимние игры.

Не зря мы заговорили о русском балете С.П. Дягилева, потому что именно в начале XX века русское искусство оказало сильнейшее влияние на европейскую культуру. Английский исследователь костюма и униформы Дж. Кэссин-Скотт так писал о русском стиле: «уже в Первую мировую по всей Европе началось увлечение русским костюмом и модой. Большое значение в области моды имела и деятельность русских эмигрантов в Константинополе, Берлине, Харбине и Париже. Большой популярностью пользовались эксклюзивные русские шапочки, вышитые в стиле кичек; куртки и пальто, отделанные мехом, со стоячим воротником, напоминающим боярский; русские вышитые сапоги; всевозможные жилетки, шарфы и шали»⁹.

На популяризацию и распространение русских мотивов в моде первого десятилетия XX века оказал влияние французский кутюрье Поль Пуаре. Он открыл свое предприятие в 1903 году, а к 1905-1907 годам создал свой стиль и стал любимцем модной публики. Калашникова Н.М. писала в своей работе: «Привлеченный блеском русского двора и стремлением расширить клиентуру, осенью 1911 года Поль Пуаре вместе с группой манекенщиц отправился с показами по городам Восточной Европы, включая Варшаву, Москву и Петербург. По возвращении во Францию цветы и орнаменты этих ярких русских изделий вдохновили кутюрье на создание коллекции платьев на русскую тему – первой в мире. Коллекция, названная «Казань», состояла из «русских» вышивок и уборов, сапог и сарафанов, нескольких платьев под тем же названием «Казань», сохраненная стараниями супруги и детей Пуаре, ушла с молотка в Париже в мае 2005 года»¹⁰.

Критерием популярности того или иного стиля в моде было наличие или отсутствие заметки о нем в знаменитом журнале «Vogue». Уже вскоре там опубликовали материал, посвященный русской зиме. Европейские дамы любили зимнюю культуру России. У них она ассоциировалась, прежде всего, с меховыми валенками, рукавичками и пуховыми платками, все то, что их зимней культуре ношения одежды было не свойственно.

Как подчеркивалось выше, 1920-е года стали подходящими для развития «народно-крестьянского» стиля в одежде, все это, до известной степени, вызвало интерес к кустарным изделиям, например, к народному орнаменту на тканях и вышивке в русском стиле.

Второй большой период влияния русского стиля – эпоха Перестройки. Вообще период 1980-е года – середина 2000-х годов был очень ярким на события и в мировой истории, и в мировой моде. Чтобы получить некоторое предварительное понимание того периода, давайте рассмотрим, что же происходило в мире в это время. Это время появления персональных компьютеров, развитие роботостроения, космической техники, телекоммуникации. Происходит растущая глобализация и информатизация общества. Разрыв между развитыми странами и странами «третьего мира» постепенно растет. В этот период произошел распад СССР, который сопровождался межнациональными конфликтами. И эти политические изменения в СССР повлекли за собой новую моду на русский стиль. Теперь она выражалась в увлечении царской модой и стиля барокко, византийского стиля. Но нам нет нужды здесь углубляться в политические и социально-экономические проблемы, поэтому вернемся непосредственно к нашей теме.

⁸ Васильев А.А. Красота в изгнании. М., 2012. – С.101

⁹ Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. М., 2002. – С.178.

¹⁰ Калашникова Н.М. Народный костюм. М., 2002. – С.23-24.

А.Б. Чернодед *Русский стиль в европейской моде XX века:*
культурологический анализ

Упомянув этот период, необходимо сказать о таком ярком дизайнере, как Жан-Поль Готье, создававшем коллекции в русском стиле. В свою Русскую коллекцию осень/зима 1986-1987 Жан-Поль Готье включил модели, украшенные надписями на кириллице. Помимо этого, в коллекции были использованы меха и платья А-образного силуэта. Другой, не менее знаменитый модельер, Джон Гальяно в начале девяностых, когда значение моды в жизни самих россиян было, пожалуй, еще меньше, чем в 20-е года, создал коллекцию с загадочным названием «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» (1993 год). Он был вдохновлен образом русской женщины, описанной в литературе XIX века. Модели костюмов были созданы по образу Анны Карениной, они отличались пышными платьями из тафты, кринолином и обилием кружева на платьях. Обе эти коллекции соответствовали русским этническим мотивам. В них присутствовала традиционно русская цветовая гамма (красный, золотой, черный) и основные компоненты коллекции – женственные платья и платки.

Многие историки моды считают, что, собственно говоря, западные модельеры были вдохновлены на создание «русских» коллекций своими поездками в Россию. В частности, Джона Гальяно создал трилогию коллекций «Анастасия», «Санкт-Петербург» и «Русская матрешка» (осень/зима 2002-2003 года) после того, как в 2001 году посетил Москву и Санкт-Петербург. В этих коллекциях он представил свое видение России, для него это и высшее общество XIX века, и русский фольклор, и классическое русское искусство, и модерн. В коллекциях преобладали цвета – черный, синий, белый, красный. Тема народного костюма подчеркивалась такими деталями, как вышивка ручной работы, рукава-фонарики, платья с кринолином, крестьянские блузы и головные уборы.

Итак, изучение многогранности состояния этнической культуры обретает особенное значение. Современные теории и концепции демонстрируют необходимость использования сформировавшихся тезисов не только в теории, но и на практике – для разрешения острых вопросов, возникающих в обществе. Такое разноаспектное изучение проблемы и понимание значимости этих исследований позволят локализовать ряд сложных противоречий, существующих сегодня между этносами и этническими культурами.

Несмотря на усиление межнациональных контактов, этнические различия будут присутствовать и дальше. И при развитии отношений в сфере культуры необходимо принимать во внимание этническое многообразие нашего мира.

Что касается непосредственно самого феномена моды, то в условиях распространения идеологии мультикультурализма, интенсификации социальной мобильности она выступает важным коммуникационным каналом, посредством которого этническая идентификация одновременно и сохраняется, но и стандартизируется и симулируется, попадая под влияние масс культуры.

Логика нашего рассуждения приводит нас к выводу, что этнический стиль, который стал популярен в Европе в XX веке, действительно относится к русскому стилю. Его определение совпадает с выделенным нами термином русского стиля советского искусствоведа М. А. Ильина.

Дизайнеры, используя элементы русского народного костюма, чаще всего обращают внимание на форму, цвет костюма и декор. Степень использования этнических элементов у всех разная. Обычно модельеры выбирают один прообраз: силуэт, крой, цветовая гамма.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы, выделив узнаваемые черты русского стиля: во-первых, цветочно-растительный орнамент, который раньше использовали на Павлопосадских платках; во-вторых, перенос традиционного оформления народного промысла в виде орнамента, например, бело-голубая гжель, хохломская черно-золотая роспись; в-третьих, символом русского стиля является кружева и вышивка; и наконец, в-четвертых, использование меха в большом количестве в дизайне костюма.

Несмотря на активный процесс глобализации, в большинстве стран мира интерес к национальным традициям не исчезает и даже возрастает. Западных дизайнеров в русском костюме

A. Chernoded *Russian style in the European fashion of the XX century: cultural analysis*

привлекает, прежде всего, форма и конструктивные особенности цвета и декора. Таким образом, можно с достаточной точностью сделать вывод, что русский стиль в одежде достаточно долгое время будет еще востребован на Западе.

Сегодня видим, что часть художников и дизайнеров обратились к этнической тематике. Ведь на примере развития этнотенденций характерно прочитываются несколько векторов развития современной культуры. Глобализация и технологическое развитие, с одной стороны, отделяет человека от традиций, а с другой стороны, стирает границы между культурами.

Этническая мода актуальна как способ проявления культурного единства, который показывает традиции не только как экспонат в музее, а как современный значимый элемент культуры, раскрывающейся в моде, крайне актуальной сфере жизни для человека XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев А.А. Европейская мода: три века. М., 2006.
2. Васильев А.А. Красота в изгнании. М., 2012.
3. Ильин М.А., Борисова Е.А. Архитектура 2-й пол. 19 в. // История русского искусства. Т. 9, 1965, № 2. 105-112.
4. Калашникова Н.М. Народный костюм. М., 2002.
5. Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. М., 2002.
6. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1988.
7. Нанн Д. История костюма 1200-2000. М., 2003.
8. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком изложении. М.: Русская панорама, 2011.
9. Eicher Joanne B. *Dress and Ethnicity*. Oxford/Washington, 1998.
10. Parker Mary. *The Folkwear Book of Ethnic Clothing: Easy Ways to Sew & Embellish Fabulous Garments from Around the World*. New York, 2002.

REFERENCES

1. Eicher Joanne B. *Dress and Ethnicity*. Oxford; Washington, 1998.
2. Ilyin M.A., Borisova E.A. 'Arhitektura 2-y pol. 19 v.' in *Istoriya russkogo iskusstva* [Architecture of 2nd half 19 c. in The history of Russian art]. Т. 9, 1965, № 2. P. 105-112.
3. Kalashnikov N.M. *Narodnyiy kostyum* [Folk costume], Moscow, 2002.
4. Mertsalova M.N. *Poeziya narodnogo kostyuma* [Poetry folk costume], Moscow, 1988.
5. Nunn D. *Istoriya kostyuma 1200-2000* [History of Costume 1200 – 2000], Moscow, 2003.
6. Parker Mary. *The Folkwear Book of Ethnic Clothing: Easy Ways to Sew & Embellish Fabulous Garments from Around the World*. New York, 2002.
7. Scott J. Cassini. *Istoriya kostyuma i modyi* [The history of costume and fashion], Moscow, 2002.
8. Sorvin K.V., Susokolov A.A. *Chelovek v obschestve. Sistema sotsiologicheskikh ponyatiy v kratkom izlozhenii* [Man in society. The system of sociological concepts in summary form], Moscow, Russian panorama, 2011.
9. Vasiliev A. A. *Evropeyskaya moda: tri veka* [European fashion: three centuries], Moscow, 2016.
10. Vasiliev A. A. *Krasota v izgnanii* [Beauty in Exile], Moscow, 2012.