

М.М. ШАЙТАНОВА
(Волгоград)

ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ЭЛЬЗЫ СКИАПАРЕЛЛИ НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР МОДЫ

Рассмотрена возможность существенного влияния творчества художника на последующие поколения на примере работ французского модельера итальянского происхождения Эльзы Скиапарелли.

Ключевые слова: *теория моды, влияние на творчество, авангард, сюрреализм.*

Мода – явление практически вездесущее, динамически развивающееся одновременно, согласно и вопреки собственным законам. Колоссальная совокупность факторов влияет на ее развитие – это и технологии, и экономические условия, и яркие события, потрясающие мир. Не менее активным в кратковременной перспективе оказывается персональное влияние выдающихся, харизматичных людей, будь то художники, модельеры или публичные люди, осуществляющие свою деятельность в самых различных областях. Однако открытым остается вопрос долговременного влияния, что позволяет заявить актуальным и вопрос, лежащий в основе нашего исследования: «Может ли творчество одного модельера оказать существенное влияние на развитие моды? Могут ли творческие находки и приемы творчества находить живой отклик в творчестве последующих поколений?». Исследовать возможность подобного влияния мы решили на примере выдающегося французского модельера итальянского происхождения – Эльзы Скиапарелли (10.09.1890 – 13.11. 1973).

Эльза Скиапарелли творила в очень интересное время, богатое яркими художниками. Активно смешивались культурные традиции, зарождалась школа современного промышленного дизайна, в полный голос в качестве транслятора массовой культуры заговорило кино. Первооснову творчества Эльзы Скиапарелли следует искать в детстве. Она родилась в обеспеченной семье с глубокими культурными традициями. Начало жизни модельера прошло в родовом дворце Корсини, наполненном величайшими шедеврами итальянской культуры [6, 7, 10, 11]. Это проявилось в том, что в среде педагогов-художников называется «насмотренностью» – свободным владением образной системой, стилистической грамотностью и пониманием цвета. Отец Эльзы был директором Королевской библиотеки, что давало ей беспрепятственный допуск к уникальным книгам, среди которых особенно привлекательными казались книги о древних обрядах, религиях и искусстве. Мать девочки выросла на Мальте, в доме прадеда Эльзы, который был консулом Великобритании. Стоит отметить, что окружение девочки отличалось высокой интеллектуальностью, любовью к культурному наследию и здоровым авантюризмом, позволявшие им находить силы и смелость для реализации способностей и интересов. Все это в совокупности сформировало вкус Скиапарелли.

Безграничное воображение и пылкий ум не раз ставили юную Эльзу не только в неудобное положение, но и на грань жизни и смерти. Это не только не отучило ее верить в правильность своих поисков и неукротимо двигаться вперед, но и привило ироническое восприятие недостатков мира, вылившееся в типично скиапареллевское бунтарство против рутин.

Приход Скиапарелли в мир моды в качестве создателя был в достаточной степени не только случайным, но и вынужденным. Неудачный брак и серьезные проблемы со здоровьем дочери заставили Эльзу активно искать средства к существованию. Понимание разницы потребительской культуры американцев и европейцев, житейская наблюдательность подсказали ей, что вызывающая манера поведения, шокирующая одежда для многих является не только отражением их сущности, но и инструментом оплачиваемой работы. Итогом стал ее приход в сферу изготовления одежды. Умение создавать удобную «невозможную» одежду, подчеркивающую индивидуальность женщины: ее грацию, ум, красоту привело ее в мир кино. Многие кинодивы с успехом и удовольствием носили туалеты от Скиапарелли. Не осталась в стороне и европейская аристократия, которой по душе пришелся результат смешения высочайшего качества кроя и пошива со смелыми идеями [3].

Не умея шить, она могла изобразить свои задумки в рисунках. Стоит отметить, что ее идеи были настолько свежи и интересны, что портные и вязальщицы с энтузиазмом брались за их воплощение. Умение видеть красоту во всем, позволяло Э. Скиапарелли без смущения работать с простонародными традициями, перерабатывая народные мотивы и ремесла в новые образы. Умение нестандартно мыслить дало возможность переносить художественные изобразительные приемы в процесс создания одежды так, как это случилось в случае со знаменитым свитером с вывязанным рисунком в виде банта-бабочки. Так эффектный художественный прием троплей впервые попал в мир моды. Умение находить общий язык с людьми разного социального положения привело ее в мир авангардного искусства.

Если встреча с Полем Пуаре переросло в долгую дружбу, то знакомства с Сальвадором Дали, Пабло Пикассо, Кеесомван Донгеном и Хорстом П. Хорстом, Манном Рэем и Жаном Кокто принесли плоды в виде взаимно интересных совместных проектов. За активное сотрудничество с сюрреалистами и привнесение сюрреалистических приемов в женский костюм Эльзу также стали считать сюрреалисткой – первой и единственной сюрреалисткой моды. Однако ограничить талант Скиапарелли только сюрреализмом было бы очевидным и неправомочным преуменьшением его значимости и богатства.

Выявление характерных черт, присущих творческому наследию Скиапарелли, потребовало осуществить сбор максимально возможных большого числа источников, в перечень которых вошли как публицистические материалы, так и материальные образцы, представленные в собраниях музеев. Анализ источников (журнальных публикаций, материалов и моделей одежды, находящихся в музеях [1, 2, 8, 9, 10]) показал, что деятельности модельера было присуще осмысленное и целенаправленное формирование индивидуального авторского почерка, обеспечивающего узнаваемость, популярность и, как результат, коммерческую целесообразность.

Уникальные признаками творчества Скиапарелли:

- ирония в костюме;
- использование эмоционального потрясения, шока и провокации в качестве маркетингового приема в целях привлечения внимания публики;
- подчинение внутреннего строя и внешнего контура костюма, его эргономики формам человеческого тела, уникальность и свобода движения которого возводилась в абсолют;
- превращение демонстрации коллекции в шоу, эмоционально насыщенное мероприятие;
- стремление к символизации используемых образов;
- создание базовых принципов современного многофункционального городского гардероба.

Характерные приемы, активно используемые модельером:

- преобразование национальных, простонародных приемов декорирования одежды в общеупотребительные; введение их в ассортимент нарядной одежды;
- работа с природными мотивами, введение их в ассортимент фурнитуры и аксессуаров с минимальной доработкой образа, стремление к натуралистичной передаче;
- работа с современными и прогрессивными материалами и технологиями, активное создание фурнитуры и аксессуаров из «неблагородных» материалов;
- выявление анатомических особенностей и отражение их в качестве доминанты композиции;
- взаимодействие с миром художников, привлечение их для создания рисунков для набивок на ткани и вышивок, использование узнаваемых фрагментов произведений современного ей искусства;
- использование фотопринта или стремление к максимальной правдоподобности рисунка набивки, достигаемой средствами графической проработки;
- использование эффекта троплей согласно технологическим особенностям способа изготовления и возможностям производства;
- использование гиперболы в качестве приема символизации;
- введение в обиход ярких цветов в качестве основного цвета изделия, использование авторского «шокирующего розового»;

- введение трикотажного полотна и застежек-молний в ассортимент вечерней и нарядной одежды;
- использование оптических иллюзий в качестве доминирующего декоративного решения.

Большая часть этих приемов являлась авторской находкой и использовалась впервые. Для того, чтобы говорить о факте влияния на современный мир моды, необходимо предварительно определить, что можно считать таковым. Мы предлагаем в качестве критерия следующее: влияние творчества модельера на младшие поколения выражается в массовом использовании ими удачных творческих и коммерческих наработок и приемов в современном преломлении, в результате которых возможно наблюдать как факты прямого цитирования или подражания, так и признаки формирования традиции.

Для определения подобных фактов был исследован обширный фото- и видеоряд, отражающий события моды за последнее десятилетие. К рассмотрению принимались публикации журналов мод [5, 7, 12], специализированных блогов, материалы выставок [5, 13]. Особое внимание уделялось модным коллекциям сезона осень-зима 2013–2014 гг.

В первую очередь поиски сосредоточились на выявлении особого синтеза, сочетающего в себе иронический настрой и использование приемов творчества, характерных для Скиапарелли. Во вторую, стремились выделить примеры использования приемов изучаемого автора с элементами их развития на уровне современных технологий. В-третью, старались выделить факты копирования и/или цитирования работ Э. Скиапарелли.

В ходе подробного обзора выявлено следующее:

- сложившаяся практика демонстрации модной коллекции в форме зрелищного шоу, построенного на принципе эпатажа или эмоционального воздействия на публику, имеет широкое распространение;

- развитие заложенных Эльзой Скиапарелли принципов формирования многофункционального городского гардероба прошло процесс академизации и получило научное и практическое обоснование, как в рекомендациях по формированию ассортимента промышленных и авторских коллекций, так и в методических основах конструкторских и технологических разработок. Эти же принципы активно используются стилистами и обывателями при подборе индивидуального гардероба;

- выявленные и указанные выше творческие приемы получили развитие и активно используются с поправкой на расширившиеся возможности современных материалов и технологий;

- существуют факты прямого цитирования образцов творчества Скиапарелли.

Учитывая наличие обширного материала подтверждающего факт использования приемов проектирования, их развития и обогащения современными находками, формирование традиции эмоционального воздействия на потребителя модной продукции, наличие значительного числа более или менее удачных образцов цитирования считаем возможным признать доказанным факт влияния творчества Эльзы Скиапарелли на современный мир моды. Влияние это высоко и имеет значительное географическое и социальное распространение.

Литература

1. Коллекция экспонатов авторства Э. Скиапарелли, VictoriaandAlbertMuseum, Лондон, Великобритания. URL: <http://collections.vam.ac.uk>.
2. Коллекция экспонатов авторства Э. Скиапарелли, PhiladelphiaMuseumofArt, Филадельфия. URL: <http://www.philamuseum.org>.
3. РудневаС.СенсацииСкиапарелли.// «Вокругсвета».№7(2826).М.: Изд-во «Вокругсвета».
4. British Vogue. URL: <http://www.vogue.co.uk>.
5. Buck, Joan Juliet Schiaparelli: A Shocking Return, W magazine. URL: <http://www.wmagazine.com/fashion/2013/10/marcozanini-schiaparelli/photos>.
6. Galleria Nazionale d' Arte Antica di Palazzo Corsini. URL: <http://galleriacorsini.beniculturali.it>.
7. ElsaSchiaparelli (1890–1973), тематическоеэссеМузеяМетрополитен (TheMetropolitanMuseumofArt), Нью-Йорк, США. URL: <http://www.metmuseum.org>.
8. Hill, Rosemary,»Hard-Edged Chic« 26 (4). London Review of Books.URL: <http://www.lrb.co.uk>.
9. Ms. Fabulous, Dream Fashion Mash-Up: Christian Lacroix Does Schiaparelli. URL: <http://www.msfabulous.com>.

10. Ms. Fabulous, Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations, URL: <http://www.msfabulous.com>.
11. SCHIAPARELLI. URL: <http://www.schiaparelli.com/en>.
12. Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations.Каталогвыставки. URL: <http://www.metmuseum.org>.
13. Shocking! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli - teacher's pack. Philadelphia Museum of Art. URL: <http://www.phila-museum.org>.
14. Vogue Россия. URL: <http://www.vogue.ru>.
15. Woods,Vicki, Chic value, The Daily Telegraph. London. URL: <http://www.telegraph.co.uk>.

Рекомендовано к публикации:

И.А. Лескова, кандидат педагогических наук, доцент