

АЖУРНЫЙ ДЕКОР В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Васильченко А.А., кандидат искусствоведения
Оренбургский государственный университет

Костюм как изделие предметного творчества удовлетворяет естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного и выполняет, наряду с практической, эстетическую функцию. Превратить функциональную бытовую одежду в художественно выполненный костюм позволяет ее декоративное оформление.

Декоративное оформление в дизайне костюма — это система художественных приемов, совокупность украшающих костюм элементов, не имеющих практического назначения. В утилитарном смысле декоративные элементы в одежде не являются функциональными, как, например, конструктивные (карманы, вытачки, застежки, манжеты и другие). Однако они появились в костюме человека уже в незапамятные времена и не теряют своей актуальности и сегодня.

Применение декоративного оформления может быть признано удачным только в том случае, если оно способствует созданию целостного, гармоничного, оригинального костюма, соответствующего требованиям современной моды. Декор должен подчеркивать форму, структуру и конструкцию костюма, соответствовать им, а не быть случайным, чужеродным дополнением.

Фактура декора должна соответствовать качеству материала, из которого изготовлена одежда, например, плотная ткань требует рельефного декора, тогда как тонкая, наоборот, изящного, легкого.

Одним из способов декорирования костюма является применение в нем ажурных элементов. Ажур (от фр. *ajour* (*ajouret*) — делать сквозным) — ткань со сквозным орнаментом из различной пряжи (хлопковой, шелковой, шерстяной). Это тонкая кружевная ткань, вязание, ажурное вышивание, плетение в виде сквозного, сетчатого рисунка, а также изделие из такой ткани (например, ажурные чулки). Наиболее популярен ажур был в XIX веке [1].

Ажурный декор в дизайне костюма — это применение ажурных элементов, украшающих костюм и имеющих как практическое, так и эстетическое значение. Это творческий метод, объединяющий и воплощающий художественные и утилитарные функции одежды, совокупность приемов и принципов художественной системы. Ажурные детали не только украшают модель, но усиливают и обогащают художественно-образный замысел модели, её композицию. Ажурный декор может быть композиционным центром костюма, привлекая к себе внимание и придавая изделию образную выразительность.

Художественное конструирование одежды с применением ажурных элементов основывается на принципах:

- образности,
- пластичности,
- комбинаторности

Художественный образ в дизайне одежды с ажурными элементами выражается в гармоничном единстве образа человека и костюма в определенной среде. Дизайнер одежды в реальной действительности может найти множество источников образного решения костюма: природный мотив, образцы ранее созданного предметного творчества или художественного ремесла, которые вдохновят его на создание новых форм в одежде. Художественный образ в одежде с ажурными элементами – это ассоциативный образ, в котором ассоциации могут быть разного рода: изобразительно-выразительные, исторически-национальные, абстрактные, фантазийные. «Костюм при этом лишь или приобретает «аромат народности», или несет в себе едва уловимый намек, или эмоционально окрашен» [2]. При этом ажурные фрагменты являются *декоративно-конструктивными деталями*, подчиненными целостному художественно-проектному образу модели. В этом случае необходима согласованность характера материалов, применяемых в модели, и завершенность композиционного решения.

Принцип *пластичности* основывается на соответствии ажурной структуры элементов пластичным свойствам изделия – модель создается с учетом пластических свойств материала и технологии изготовления ажурных элементов, создающих силуэт и объем изделия.

Комбинаторика – это вариантный поиск, комбинирование различными способами форм и их элементов в дизайне костюме. Комбинаторный поиск в дизайне одежды с ажурными элементами направлен на создание оригинального декора, фактурного разнообразия модели на основе базовой формы. Принцип комбинаторики в коллекции с ажурными элементами осуществляется различными способами сочетания форм и их элементов. Один из способов – прием вставок (врезок) ажурных элементов для создания сложной разнородной поверхности. Количество вставок определяется творческой идеей и служит средством создания художественно-проектного образа изделия. В результате комбинирования материалов, форм с ажурными элементами создаётся изделие, вызывающее специфические эмоциональные переживания и впечатления, ассоциации (воздушность, рукотворность, индивидуальность, оригинальность, креативность).

Ажурный декор в дизайне костюма может быть выполнен из различных материалов ажурной структуры: например, из *кружева* определенного вида, или *сетки*, *разрезанной ткани*, *имитирующей плетение*; элементов, выполненных в *авторской технике ажуроплетения* и т.п.

Кружево, как ажурный элемент декора костюма — это уникальное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений. Возможно, прообразом кружева стала рыбацкая сеть. Кружево создаётся с помощью сплетения нитей—это особая техника вязания, а вязание существует издавна, с библейских времён.

Слово «кружево» имеет, как считается, два однокоренных значения. Одно из них происходит от слова «окружать»; им в России определялись самые

разные отделки в виде койм на подолах, полах и рукавах одежды. В другом значении этим словом называют узорное ажурное изделие. В понятие «кружево» включается три различных вида техники: шитое иголкой, плетеное на коклюшках, и вязаное на спицах или крючком. Наиболее широкого развития и распространения достигло плетеное кружево, превратившись в особый вид декоративно-прикладного искусства.

Древнейшими центрами кружевоплетения издавна являются Италия и Фландрия. Со временем кружевное дело получило широкое распространение по всей Европе, а также в России.

Ирландское кружево. Этот тип кружева был известен в Ирландии еще в шестнадцатом веке. Плели его монахини в монастырях. Часто сохранению традиций и развитию кружевоплетения способствовали знатные дамы. Они организовывали центры кружевоплетения, совершенствовали приемы плетения, создавали новые узоры. Основные мотивы ирландского кружева — растительные: цветы, листья, насекомые.

Русское кружево. Первое упоминание о русском кружеве относится к XIII веку. Вначале кружево было доступно только особому кругу людей — богатому, зажиточному слою населения. Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которой обшивали, украшали одежду. Наиболее известным в России является *елецкое и вологодское кружево*, выполняемое на коклюшках.

Елецкое кружево. В городе Ельце начали плести кружево с начала XIX века. Плетением занимались только в купеческих семьях и помещичьих усадьбах, в основном, для собственных нужд. Постепенно кружево стало достоянием рынка и предметом заработка городских мещанок и крестьянок из пригородных слобод. Старинные Елецкие кружева отличались необычайной тонкостью и тщательностью отделки, высокими художественными качествами. В настоящее время традиции кружевоплетения сохраняются и развиваются на предприятии «Елецкие кружева» (рис. 1).

Вологодское кружево. Кружевничество, как промысел, в Вологодской губернии существует с середины XIX века. Во времена крепостного права во всех значимых помещичьих усадьбах губернии находились кружевные «фабрики», поставлявшие кружевные изделия в Санкт-Петербург и Москву. Со временем из помещичьих мастерских плетение кружев переместилось в народную среду и стало одним из видов народного искусства, отражавшего запросы и вкусы широких слоев местного населения. Немного позднее в Вологде развила активную деятельность Анфия Федоровна Брянцева, талантливая мастерица, которая своеобразно объединила некоторые элементы и способы плетения, создав тем самым знаменитый «вологодский манер».

Сегодня ажурный декор как ручного изготовления, так и машинного, широко применяется в дизайне одежды. Ажурные элементы декора могут быть выполнены как на основе традиционных видов кружевоплетения, так и авторских способов создания ажурной структуры. Многие художники и дизайнеры применяют ажурные плетёные вставки в costume, осуществляя тем самым связь с традициями. Например, российский дизайнер Ульяна Сергеенко воз-

рождает народные русские традиции в своих haute couture платьях. Она создаёт для своих коллекций платья, целиком сплетённые из елецкого кружева.

Не менее популярен нынче и *гипюр* – полупрозрачная ткань с наличием ажурных сплетений, сшитых между собой. Главное отличие гипюра от других тканей – в нем могут переплетаться нити разной фактуры и толщины. Сфера применения гипюра, как и других кружевных элементов, довольно широка: модные платья, изящные блузы, нижнее белье, тюли, пояса, разнообразные манжеты. Особо выделяется т.н. *горьковский* гипюр, главная его черта которого – наличие ажурного плетения, исполненного исключительно белыми нитками. Основой рисунка являются геометрические фигуры — ромбы, квадраты, но непременно со слегка закругленными уголками.

В дизайне современного костюма сегодня широко применяется *фатин*. Это лёгкая, полупрозрачная, матовая или блестящая сетчатая ткань средней жёсткости, вуаль из [полиэстерной](#) нити. В отличие от кружева, гипюра и других ажурных материалов, фатин всегда гладкий, одноцветный и однородный. Плотность фатина — от 15 до 40 [граммов](#) на квадратный метр. Применяется для изготовления [балетных пачек](#), пышных подъюбников (для свадебных и балльных платьев), а также предметов тканого декора: лент, бантов, искусственных цветов и т.д. (рис.2).

Незаменимым материалом для женского костюма является *прошва*. Существует множество романтических и элегантных моделей платьев, костюмов, сарафанов и блуз из данной ткани, которые позволяют чувствовать себя комфортно и выглядеть очень стильно в любой ситуации (рис.3).

Особой техникой, широко применяемой для декорирования женского костюма, издавна является [ришелье](#) — неизм.; [франц. Richelieu от собственного имени]. Это ажурная вышивка, в которой края рисунка обметаны петельным швом, а просветы заполнены решётчатыми соединениями. В технике ришелье декорируются платья, костюмы, а также предметы убранства дома — постельное бельё, салфетки, скатерти (рис.4)

Рис.1 Елецкое кружево

Рис. 2 Юбка из фатина

Рис. 3 Прошва

Рис.4 Костюм декорирован в технике ришелье

Как частный прием комбинаторики можно рассматривать вставки (врезки) ажурных элементов, выполненных в *авторской технике ажуроплетения*, разработанной на основе технологии платочного вязания. Ажурные вставки могут быть сложной формы в виде растительных и зооморфных изображений или геометрических форм, выполненных с учетом технологии плетения (рис.5).

Рис.5 Ажурные вставки сложной формы, выполненные в технике авторского ажуроплетения, с учетом рисунка и фактуры ткани

В последнее время дизайнеры обратили пристальное внимание на оренбургский ажурный платок. В дизайне костюма элементы в технике пуховязания относятся к *декоративно-конструктивным деталям* в одежде, как часть поверхности модели и являются одними из основных формообразующих средств. Композиционно такие элементы могут располагаться на любой части поверхности, подчиняясь, однако, целостному художественно-проектному образу модели: как *силуэтный повтор* контура орнамента платка; как *граница перехода* одних форм поверхности в другие; как *отражение эргономических требований* – открытость, воздухопроницаемость изделия, прозрачность (рис. 6,7). В результате комбинирования материалов, форм изделия с элементами пуховязания создаётся художественно-конструктивный образ системы «человек-одежда», вызывающий специфические эмоциональные переживания и впечатления, ассоциации (воздушность, рукотворность, узнаваемость – ассоциации с ажурным пуховым платком), индивидуальность, оригинальность, креативность.

Рис. 6 Фрагменты ажурного платка как структурно-технологическая основа костюма.

Рис. 7 Жакет с капюшоном. Орнамент выявляет и подчеркивает конструкцию изделия

Создание одежды с элементами традиционного ручного художественного ремесла – кружевоплетения, пуховязания, а также авторских техник согласуется с понятием «экологическая эстетика» — деятельности, ориентирующей человека на развитие творческих способностей и создание благоприятной комфортной среды обитания, насыщенной образами и смыслами [2]. В рамках этого понятия сформировалась концепция сотворчества, предполагающая процесс создания своего образа и возможность самореализации. Эта концепция исходит из того, что любой человек может быть творческой личностью, находить оригинальное в окружающей действительности и практически применять его в своём окружении. Концепция сотворчества содержит в себе возможность превратить процесс потребления в развлечение, досуг, дающий возможность реализации творческих возможностей человека в создании рукотворных вещей [3].

Особый интерес вызывает ставшая в последнее время необычайно популярной тенденция ажурного декора обуви (рис. 8).

Рис. 8 Кружевная обувь

Кружевная обувь легка и подходит для прогулов в сухое и тёплое время года, прекрасно сочетается с романтическим платьем и летним сарафаном, шортами и джинсами.

Декорирование предметов одежды ажурными элементами согласуется с содержанием стиля *эkleктика*, предполагающего необычные сочетания цвета, фактуры материалов, технологии изготовления одежды, отсутствие единого и обязательного для всех модного образца. «*Эkleктика* - это социально-культурное явление, характерное для периодов поиска нового стиля, переходных моментов между тенденциями. Это соединение в одном произведении элементов нескольких стилей или мод» [4].

В одежде с ажурным декором *эkleктика* проявляется в разностильных импровизациях, новых комбинациях и контрастных сочетаниях плотной ткани, меха и сетчатых, полупрозрачных структур – ажурных элементов и полихромии основной ткани, платочного орнамента и формы (традиционный орнамент и современный силуэт изделия). *Эkleктическими* вариациями в конструировании и моделировании одежды, по мнению современных теоретиков моды, достигается главное в сегодняшней моде – индивидуальность, оригинальность, креативность – вызывающие, прежде всего, эмоции.

Таким образом, ажурный декор в дизайне костюма – это особый вид предметного художественного творчества, находящегося под непосредственным влиянием *модных и стилевых течений, тенденций развития художественной культуры, современных технологий и способов обработки материалов. понимания ценности ручного художественного ремесла как национального и регионального достояния, народной художественной традиции.*

Список литературы

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. *Моделирование и художественное оформление одежды. Учеб. пособие для студентов.* – М.; Мастерство; Изобразит. центр «Академия». – 2000.- 184 с.
3. Текшева О. *Стиль свободного пространства // Независимая газета, 1994, 5 ноября.*
4. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. *Стиль в костюме 20 века: Учебное пособие для ВУЗов.* – М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. – С.49