

Министерство образования и науки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»

В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова

ДИЗАЙНЕРЫ РОССИИ, США, ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ XX ВЕКА

Учебное пособие

Казань
Издательство КНИТУ
2013

А. И. Вильданова

**Дизайнеры России, США,
Японии и Германии XX века**

«БИБКОМ»

2013

УДК 687.016.5(075.8)

ББК 37.24

Вильданова А. И.

Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века /

А. И. Вильданова — «БИБКОМ», 2013

Содержит теоретический материал по направлениям развития моды и дизайна XX века. Особое внимание уделено ведущим дизайнерам России, США, Японии и Германии.

УДК 687.016.5(075.8)

ББК 37.24

© Вильданова А. И., 2013

© БИБКОМ, 2013

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
ДИЗАЙНЕРЫ РОССИИ	6
Валентин Юдашкин	6
Вячеслав Зайцев	13
Елена Ленская	26
Надежда Ламанова	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

А. Вильданова, Хамматова В. В., А. Салахова Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века

ВВЕДЕНИЕ

Мода – это периодические изменения определенных форм любой сферы человеческого существования: искусства, речи, одежды и т. д. Несмотря на свое властное, яркое выражение, такие изменения недолговечны, ибо связаны с неумолимой жадой новизны, тягой человека к разнообразию. Если стиль выражает стремление к вечному, то мода – к прекрасному мгновению.

«Мода – это массовый феномен, но питается она индивидуальностями», – сказал знаменитый английский фотограф денди Сесил Битон.

Таковыми законодателями российской моды являются В. Зайцев, В. Юдашкин, И. Крутикова, Н. Ламанова, Л. Ленская, И. Чапурин, Н. Валевская, М. Цигаль, А. Шаров, А. Ахмадулина, А. Васильев, Дмитриев, Андриянова, Парфенова и многие другие молодые дизайнеры. Каждый из них по своему индивидуален, у каждого есть своя изюминка, но есть и объединяющее звено – тонкий вкус, знание российской культуры, а главное – преданность своей стране, стране, в которой они родились.

ДИЗАЙНЕРЫ РОССИИ

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин – известный российский кутюрье, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент Синдиката высокой моды Парижа. Его модели хранятся в Музее костюма Лувра, в калифорнийском Музее моды, в Государственном историческом музее в Москве, в Международном музее Олимпийских игр. Он является почетным гражданином Лос-Анджелеса. В форме «от Юдашкина» спортсмены представляют нашу страну на Олимпийских играх, а крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот. Международные авиалинии» – во всем мире.

Модель из коллекции прет-а-порте

Родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. В детстве увлекался фигурным катанием и рисованием. Супруга Марина – стилист по прическам, призер многих международных конкурсов среди парикмахеров. В настоящее время работает старшим менеджером по коллекциям в Доме моды «Валентин Юдашкин». Воспитывает дочь Галину.

В 1986 году Валентин окончил с отличием Московский индустриальный техникум, защитив сразу два диплома: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика».

Его имя стало известным в 1987 году, когда он создал свою первую коллекцию, состоящую из 150 моделей. В 1989 году была создана фирма «Вали-мода», получившая в 1991 году новое имя – Дом моды «Валентин Юдашкин».

1991 год стал поворотным моментом в жизни российского модельера. Впервые его коллекцию смог увидеть и оценить Париж. Коллекция «Фаберже», показанная во время Недели высокой моды во Франции, произвела огромное впечатление на искушенную французскую публику и признанных законодателей в мире моды – Пьера Кардена и Пако Рабанна. После того как платья из «Фаберже» объехали полмира, два из них приобрел Музей костюма Лувра, еще несколько моделей – Калифорнийский музей моды. После столь грандиозного успеха Валентин Юдашкин премьерный показ каждой своей новой коллекции устраивает в Париже, во время Недели Высокой моды во Франции, когда туда съезжаются ценители прекрасного со всего света.

Модель из коллекции прет-а-порте

Ежегодно Валентин представляет коллекции, которые свидетельствуют о росте его мастерства: «Музыка» (1992), «Натюрморт» (1993), «Фрески» (1994), «Екатерина Великая» (1994), "Балет" (1995). 1996 год стал по-настоящему триумфальным для художника: Дом моды «Валентин Юдашкин» получил статус члена-корреспондента в Синдикате Высокой моды Франции. Впервые в истории моды творец из России был принят в эту престиж-

ную организацию, встав в один ряд с такими дизайнерами, как Джанни Версаче и Валентино. С тех пор его Дом моды официально приглашается в Париж на показ новой коллекции дважды в год, Валентин представляет свои коллекции: «Райские птицы» (весна-лето 1996), «Рождественский сон» (осень-зима 1996/97), «Врубель» (весна-лето 1997), «Немое кино» (осень-зима 1997/98), «Русский модерн» (весна-лето 1998), «Анна Каренина» (осень-зима 1998/99), «Конец века» (весна-лето 1999), «Покажи мне любовь» (осень-зима 1999/2000), «Импрессионисты» (весна-лето 2000), «How me love» (осень-зима 2000). Валентина волнуют сюжеты национальной русской истории, культуры, выдающиеся личности. Своими коллекциями он привлекает внимание к русской живописи, архитектуре, литературе, балету. Визитной карточкой Юдашкина становится русская вышивка бисером, стразами, традиции которой возрождены и развиваются в его Доме моды. Создание одежды «от кутюр» – это постоянный поиск идей, своеобразная лаборатория моды. К 1997 году идей накопилось так много, что появилась необходимость их воплощения в готовой одежде. Этот новый виток в развитии Дома моды начался с запуска джинсовой коллекции и открытия бутика «Валентин Юдашкин» на Кутузовском проспекте, предложившего с момента открытия готовую одежду высокого качества для мужчин и женщин, обувь и аксессуары.

Модели из коллекции прет-а-порте

Сегодня Дом моды «Валентин Юдашкин» включен в жесткий ритм работы в мире готовой одежды. В 1994 и 1996 годах (к 100-летию Олимпийских игр) по эскизам художника была создана форма для олимпийской сборной команды России, а в 1998 году все участники юношеских Олимпийских игр в Москве были одеты «от Юдашкина». В 1999 году платья из коллекции «Анна Каренина» были приобретены Государственным историческим музеем г. Москвы.

Джинсовая одежда под маркой YUDASHKIN JEANS COLLECTION производится по эскизам Дома моды в Италии с 1997 года. Коллекции джинсовой одежды, как и одежды прет-а-порте, обновляются каждые полгода. Как правило, в них представлена не только джинсовая классика, но и остроумные молодежные джинсовые модели из новейших технических материалов.

В 1999 году была открыта новая страница в истории Дома моды – запущена линия ювелирных украшений. Знаменательным для мастера и Дома моды на пороге нового тысячелетия стал выпуск парфюма Valentin Yudashkun – совместного проекта Валентина Юдашкина и французской парфюмерной компании Parour.

В декабре 1999 года Валентину Юдашкину было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Дом моды растет и развивается, тщательно работает уже над новыми коллекциями и проектами. Валентин Юдашкин не боится меняться. «Я люблю экспериментировать, меня это радует, интригует... Жизнь меняется и мы не должны стоять на месте».

Модели вечерней одежды

Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев – кутюрье, художник, поэт, президент Московского Дома моды, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», профессор, почётный гражданин Парижа и города Иваново. Человек года в мире моды. На фестивале «Лучшие пять модельеров мира» в Японии коллекция Вячеслава Зайцева признана лучшей.

Модели из коллекции В. Зайцева

Родился 2 марта 1938 года в Иванове, в рабочей семье.

1956 год – с отличием окончил Ивановский химико-технологический техникум, получил квалификацию художника по росписи тканей.

1962 год – окончил с отличием Московский текстильный институт. Начал трудовую деятельность на экспериментальной швейной фабрике Моссовнархоза, возглавляет экспериментальную группу в общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту.

1965 год – произошло знакомство с Пьером Карденом и Марком Боаном.

1979 год – уходит из официальной моды и начинает всё сначала в маленьком ателье, которое позже перерастает в Московский Дом моды от-кутюр В. Зайцева.

Модели из коллекции В. Зайцева

1980 год – выходят в свет две книги Зайцева: «Такая изменчивая мода», «Этот многоликий мир моды», создал костюмы для участников Московской Олимпиады, за что награждён орденом «Знак Почёта».

1982 год – Зайцев возглавил Дом моды, а в 1988 году становится его избранным президентом.

1988 год – Парижский Мезом де Кутюр предоставил В.М. Зайцеву право на участие в показе коллекций. Впервые этой чести удостоен русский художник, названный Человеком года в мире моды. Стал почётным гражданином Парижа.

1991 год – получил заказ и создаёт новую форму для работников милиции, присвоено звание «Заслуженный деятель искусств».

1992 год – издательство «Новости» выпустило на английском языке книгу о Зайцеве «Ностальгия по красоте», а издательство «Имидж» – книгу его графики и стихов «Я всем обязан провиденью». Филиал мирового лидера косметики фирмы ЛОреаль запустил в производство первые духи русского модельера «Маруся», а затем новую линию проекта Зайцева «Маруся» – кремы, лосьоны, дезодоранты, мыло.

1993 год – в Бельгии выпущена экспериментальная партия стульев по эскизу русского кутюрье. Осуществляет сотрудничество с французской фирмой «Ревийон» в создании одежды от-кутюр из меха и тканей. С 1993 года Зайцев – президент и председатель жюри ежегодного Российского конкурса отечественных тканей и коллекций моделей «Текстильный салон» в Иванове. Проводит семинары, консультации для дизайнеров. По его инициативе в Иванове прошел фестиваль «Детская мода». Принимает участие в защите дипломных работ студентов Ивановской государственной текстильной академии.

1994 год – впервые в России проводит конкурс молодых модельеров имени Н.Ломановой. Возглавляет конкурсы «Экзерсис» (преподавателей и учащихся швейных колледжей, лицеев, вузов), «Золотая игла» (Российская ассоциация детских творческих коллективов моды), фестиваль «Бархатные сезоны в Сочи».

Несмотря на свою огромную занятость, В.Зайцев ведёт многогранную творческую работу с молодыми художниками, модельерами и дизайнерами. Его деятельность – это поистине подвижнический труд российского интеллигента во имя России, процветания её талантливого народа.

На протяжении всей своей творческой деятельности Вячеслав Зайцев раскрывается как неординарный, многогранный, с необыкновенно тонкой натурой человек, влюблённый в родную землю.

Основная тема его творчества как художника-модельера – это поиски гармонии содержания и формы, соответствующих эстетическим моральным критериям общества на данном этапе развития. Это постоянное желание доказать, что человек способен не только созидать красоту, но и быть ее образцом, не засорять своим видом окружающую среду – природу и общество, а гармонично вживаться в нее, вызывать восхищение людей совершенством формы и богатством цветовой палитры, согласованной в деталях.

Вячеславом Зайцевым созданы костюмы ко многим спектаклям московских театров, к кинофильмам, для эстрадных коллективов и исполнителей.

Московский Дом моды, руководимый Вячеславом Зайцевым, стал подлинным центром воспитания хорошего вкуса, а Театр моды Зайцева – убедительной зрелищной формой пропаганды красоты. Во многом благодаря его усилиям русская мода достигла мирового уровня, заняв достойное место в ряду таких признанных законодателей моды, как Франция и Италия, Канада, Финляндия, США, Германия, Индия, Швеция, Австрия, Италия.

Вячеслав Зайцев.
Коллекция весна–лето 2006

Коллекция весна–лето 2006

Коллекция весна–лето 2006

Коллекция весна–лето 2006

Коллекция весна–лето 2006

Коллекция весна–лето 2006

Елена Ленская

Елена Ленская родилась на Украине в 1971 году. Окончила студию изобразительных искусств, Киевский государственный университет и Московский открытый университет.

Шить и кроить Лена начала в 4 года, профессионально – в 15 лет, а в 25 уже представила свою первую коллекцию в Кремле в рамках международного проекта "Интершарм". Эксклюзивная дизайнерская коллекция из кожи сразу же привлекла внимание специалистов и ценителей моды сочетанием великолепного дерзкого кроя, присущего молодежной моде 90-х, спонтанной искренности и обольстительной, чувственной женственности. Это необычное сочетание, несущее в себе невероятный эмоциональный заряд, и стало фирменным стилем от Елены Ленской.

«Больше всего я люблю работать либо с "тяжелыми", либо с "легкими", эфирными материалами, – говорит Елена. – В коллекциях верхней одежды – это мех и кожа, в вечерних туалетах преобладают кашемир и шелк. Я, с одной стороны, человек очень открытый, а с другой – закрытый. И эти стороны моего характера проявляются во всем, чем я занимаюсь, – в дизайне, рисовании, поэзии и, конечно же, в моих коллекциях. Я не признаю догм и табу. Все гениальное, по-моему, это не правила, а скорее исключения из правил. Классика – это великолепно, но она нуждается в новом прочтении. Однако и не все новое позитивно. Поэтому я всегда пребываю в творческом поиске».

Как же решить эту непростую, но крайне интересную задачу: объединить в своих работах два образа: героя и антигероя, законодателя и бунтаря? Ведь, по сути, оба образа, навязанные нам как устойчивые стереотипы, это всего лишь две стороны одной и той же медали, две стороны человеческой натуры, стремящейся к устойчивости и обуреваемой жаждой свободы, независимости. Ответы на эти и многие другие вопросы и пытается найти Елена. Любая ее работа – это своеобразное окно в сложный и удивительный мир.

Мир Елены Ленской – это мир, исполненный фантазий, нежности и страсти, трепетной любви к природе, цветам и ручьям и дерзкой тяги к непокорности, ниспровержению канонов. Это мир, в котором переплелись разные исторические источники и пласты: сказочная, исполненная мистики и ускользающей тайны гоголевская деревня соседствует в нем с мегаполисом, с его искусственно выведенной культурой человека, «застегнутого на все пуговицы», и вечным внутренним протестом.

Объединить в единое целое казалось бы несочетаемое по силам только очень глубокой и целеустремленной натуре. Поэтому во всех работах Елены есть и то, что их объединяет, своеобразная точка преломления, дающая искомый баланс: авторство, креативный, неповторимый стиль – синоним творческого вдохновения и самовыражения.

Надежда Ламанова

Надежда Петровна Ламанова родилась 14 декабря 1861 года в русской провинции, в деревне Шутилово Нижегородской губернии. Отец – Петр Михайлович Ламанов был потомственным дворянином из обедневшего рода. Он избрал военную карьеру и к моменту рождения старшей дочери Нади имел чин полковника. К сожалению, о матери Надежды Петровны никаких сведений до нас не дошло.

Семья была на грани разорения (остались огромные долги после кончины старшего брата отца), когда двадцатилетняя Надя после окончания курса местной гимназии решила уехать из родительского дома в Москву, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь. Надо было помочь поставить на ноги трех младших сестер.

Проучившись два года в школе кройки О. Суворовой, Надя в 1879 году переходит на самостоятельную работу – закройщицей в известную мастерскую Войткевичей. И буквально сразу делает большие успехи – профессия была выбрана верно.

Вскоре пришла печальная весть о кончине отца. После него осталось лишь небольшое имение, почти не приносящее дохода. Рассчитывать следовало лишь на собственные силы. Надежда Петровна как старшая из сестер становится главой и единственным кормильцем осиротевшей семьи (младшей сестре едва исполнилось шесть лет).

В 1885 году Н. П. Ламанова открывает в Москве свое дело, а уже через 2-3 года ее портновская мастерская приобретает широкую известность в среде живописцев, актеров, режиссеров. Это можно объяснить только тем, что обладавшая высочайшей культурой русская интеллигенция той поры почувствовала особый дар молодой Ламановой, ее способность быть не просто портнихой, а настоящим художником-творцом.

После открытия собственной мастерской и первых признаний ее таланта Надежда Петровна продолжала учиться – теперь в Париже, у известных в Европе модельеров. Несколько позже произошло знакомство с выдающимся французским кутюрье Полем Пуаре, перешедшее затем в длительную творческую дружбу.

Постоянное совершенствование в избранной профессии и природный талант сделали авторитет ламановской мастерской столь высоким, что в 90-е годы на ее вывеске уже значилось: «Поставщик двора Его Императорского Величества».

В этот период Надежда Петровна создает серии блистательных придворных туалетов, подлинных шедевров искусства. Часть из них хранится в Ленинграде – в фондах Государственного Эрмитажа. Эти вещи красноречиво говорят о том, что их творец – художник высочайшего класса, обладающий при этом оригинальным русским почерком.

В 1901 году К. С. Станиславский приглашает Ламанову в Московский Художественный академический театр. Здесь она трудилась в костюмерной мастерской 40 лет – до последнего дня своей жизни. Под руководством Надежды Петровны создавались костюмы для всех спектаклей театра.

Круг друзей художницы к этому времени расширился. Среди близких ей людей были В. И. Мухина, М. Горький, М. Ф. Андреева, В. А. Серов. Октябрь 1917 года застал Н. П. Ламанову на пороге 56-летия. Приход Советской власти придал Ламановой новый творческий импульс. В годы Первой мировой войны Ламанова с легкостью отдала свое имение под госпиталь для раненых русских солдат. В одной из своих записей Ламанова отмечала: «...Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь».

По инициативе художницы в 1919 году организуется Мастерская современного костюма (при Главнауке) с широкой новаторской программой, в которой нашли обоснование принципы моделирования костюма для трудящихся масс.

Самое активное участие приняла она в разработке планов деятельности первых швейных учебных заведений: Положение о Центральном институте швейной промышленности, Устав Сокольничьих советских учебных художественно-промышленных мастерских.

И вот именно в эту, столь напряженную и активную пору творчества мастера, стремящегося отдать все свои силы на благо нового общества, ее заключают в Бутырскую тюрьму – «за дворянское происхождение». На выручку Н. П. Ламановой бросились друзья, и в первую очередь Максим Горький. Благодаря огромному авторитету и широкой известности пролетарскому писателю удалось освободить художницу из неволи, дать возможность ей продолжить свою деятельность.

В период с 1919 по 1924 годы Надежда Петровна разрабатывает на базе логически обоснованного кроя многочисленные модели простой одежды, рассчитанной на широкие демократические слои населения. Одновременно она с охотой занимается проектированием платья по идеям народного русского костюма. С 1922 года художница состоит членом Академии художественных наук (в кустарной секции). Ее награждают специальным дипломом за участие в I Всероссийской художественно-промышленной выставке. А затем в 1925 году ее модель получает Гран-при на международной выставке в Париже «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». В последующие годы Ламанова почти ежегодно получает призы и дипломы.

Другая грань ее таланта проявилась в серьезных теоретических разработках, посвященных различным аспектам искусства моделирования одежды. На страницах журналов «Ателье» и «Красная Нива» появляются глубокие по мыслям и талантливые в литературном отношении статьи Ламановой. Это прежде всего: «Русская мода» («Красная Нива», № 30, 1923 г.) и «О современном костюме» («Красная Нива», № 27, 1924 г.), подготовлена к публикации статья «О целесообразном костюме».

В 1925 году Надежда Петровна Ламанова и Вера Игнатьевна Мухина совместно издают альбом «Искусство в быту», представив в нем ряд проектов бытовой одежды, основанной на принципах строгого дизайна.

Пожалуй, 1924 год стал последним для Ламановой как мастера-практика повседневного нового костюма. В дальнейшем она полностью переключается на моделирование одежды из кустарных тканей с применением народного кроя. Этой проблемой художница занималась в 20-е годы. Когда же в середине 20-х годов стала очевидна невозможность радикального изменения в сфере массового костюма, Надежда Петровна согласилась возглавить кустарную мастерскую, выполнявшую заказы Кустэкспорта и других организаций для внутренних и международных выставок. Однако и здесь она продолжала последовательно отстаивать все те же принципы целесообразных форм одежды и рационального конструктивного орнамента.

Многие годы Н. П. Ламанова обдумывала теоретические основы искусства моделирования, прежде чем прийти к своей краткой формуле: **«для чего создается костюм, для кого, из какого материала».**

Полностью эта теория была оглашена на выставке «Кустарная ткань и вышивка в современном женском костюме» в 1928 году, которая стала подлинным переворотом в искусстве моделирования костюма, ибо сформулировала новую программу целой важнейшей отрасли декоративного искусства, соответствовавшей характеру новой жизни и обусловленной ею. Работу в Кустэкспорте Ламанова продолжала вплоть до 1932 года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.