

ЧАСТЬ 1. О СТИЛЯХ

ЧТО ТАКОЕ СТИЛЬ

Слово «стиль» — один из тех терминов, который имеет достаточно много значений и применяется в разных сферах. В широком смысле, стиль — это характерный вид, разновидность чего-либо, выражающаяся в каких-либо особенных признаках, свойствах. В каждом виде искусства это понятие сужается. В модной терминологии слово стиль имеет несколько значений.

Стиль — некие устойчивые представления о гармонии, являющиеся противоположностью быстро сменяющейся моде. Слова «мода» и «стиль» употребляются как антонимы друг друга — мимолетного и стабильного: мода зачастую предлагает спорные идеи и склонна меняться от сезона к сезону, а стиль предлагает проверенные временем варианты.

Стиль (чувство стиля, чувство вкуса) — способность видеть прекрасное, гармоничное. Подобно тому, как человек с развитым музыкальным слухом может распознавать фальшь или слаженность звуков в музыке, так и человек с развитым чувством стиля видит гармонию или дисгармонию в комплекте.

Стиль («почерк») — манера одеваться конкретного человека, не обязательно специалиста модной индустрии. Своим стилем, к примеру, обладают именитые дизайнеры одежды. Просматривая фотографии с показов, вы легко поймете, что это за бренд, не читая подписи. Например, одежду от Dolce & Gabbana невозможно спутать с другими брендами, и даже когда их идеи пересекаются в масс-маркет, мы сразу вспоминаем первоисточник. Также своим «почерком» обладают и художники по костюмам, и стилисты — их манеру одевать других людей ни с кем не спутать.

Стиль (индивидуальный стиль) — это часть имиджа человека, внешнее проявление через акцентирование в костюме следующих признаков: возраст, пол, профессия, социальный статус, национальная и религиозная принадлежность, личный вкус, образ жизни и т.д. Стиль — своего рода паспорт человека, взглянув в который можно узнать о нем всю подноготную. Именно поэтому многие люди, особенно находящиеся на высоких должностях, тщательно продумывают свой гардероб, чтобы он говорил только нужные слова, а обо всех секретах умалчал. Существует заблуждение, что индивидуальный стиль человека — это конкретный набор предметов, который

ему идет. Например, высокой блондинке рекомендуется романтическая одежда, а низкорослой блондинке — кукольно-детская. На самом деле каждый человек волен сам решать, какую одежду примерить, чтобы она отражала его внутренний мир. Если низкорослая блондинка в душе панк, то почему бы не одеваться брутально?

В этой книге мы не будем затрагивать вышеперечисленные понятия стиля. Речь пойдет о стиле как об устойчивых особенностях костюма или их стилизации.

Стиль — это устойчивые особенности костюма и его элементов, характерные для конкретной социальной группы людей и обусловленные временем и местом проживания (погодными условиями, наличием тех или иных материалов для изготовления одежды), деятельностью, мировоззрением и т.д. Это определенный внешний вид, по которому можно сказать, что это за человек, в какое время он жил, чем занимался, какую занимал ступень в общественной иерархии и т.д. Но применимо ли понятие «стиль» к одежаниям первобытного человека или индейцам майя? Да, если понимать под словом «стиль» способ одеваться, особенности одежания — ведь на разных континентах и в разное время одевались по-разному. Чаще всего в этом контексте слово «стиль» заменяется на «мода» или «костюм» (мода Древнего Египта, мода племени майя, костюм восточных славян). Стиль одежды может подчеркивать не только принадлежность к определенной народности, но и к профессии, и показать социальный статус. Например, одежания незамужней девицы на Руси отличались от костюма женщины, состоящей в браке.

Также под **стилем (модным стилем)** понимается совокупность особенностей выразительных средств костюма (используемые цвета, материалы, фактуры, силуэты, линии, детали и т.д.), которые создают определенный образ (персонаж) на уровне ассоциаций. По-другому, это **стилизация**. Например, в стиле вампир добиться схожести с вампиром помогает драматичное сочетание красного и черного, глубокое декольте, кожаные или латексные предметы, а чтобы превратить женщину в куклу Барби, нужны для этого нужны облегающие платья розового цвета, пластиковые украшения, туфли

на шпильке и белокурый парик. И если в предыдущем случае стиль одежды обусловлен географией, профессией, образом жизни, то в случае стилизации это неважно. Для того чтобы одеться в морском стиле, не нужно быть моряком — можно создать ассоциацию с этой профессией, а заодно показать себя любительницей путешествий. Чтобы примерить образ прекрасной маркизы при дворе Людовика XIV, не обязательно искать парик с буклями и платье на каркасе — достаточно подобрать одежду с «золотой» вышивкой, создать высокую прическу, выбелить лицо, нарумянить щеки и приклеить мушку.

Из понятия стилизации вытекает еще один термин — **стиль одежды**. Это предметы, характерные для определенного модного стиля, которые отличает особый крой, цвет, текстура, фактура, детализовка и т.д. Например, о красном жакете с золотыми пуговицами и эполетами говорят «Он выполнен в гусарском стиле». Белый костюм из букле с черной отделкой — «в стиле Шанель», белая юбка в синюю полоску — «в морском стиле».

Также под словом «стиль» понимают **стилевые направления** — фрагментарное использование элементов модного стиля. Стилевые направления в своей основе не содержат конкретного образа (персонажа), а базируются, например, на свойствах материала, текстуре или фактуре: джинсовый, анималистический, бодифэшн и некоторые другие. Также к стиливым направлениям я бы отнесла те, которые берут начало в изобразительном искусстве: оп-арт, поп-арт, сюрреализм, конструктивизм.

Перемешиваясь, все эти понятия объединяются в сложный термин — **стиль**, где каждая его часть взаимодействует с другой. Рождение модного стиля (стилизации) невозможно без первоисточника. Индивидуальный стиль невозможен без использования элементов модных стилей. «Почерк» некоторых дизайнеров одежды так ярко выражен, что становится отдельным модным стилем (например, сицилийский шик от Доменико Дольче и Стефано Габбана или стиль Шанель, который назван по имени Коко Шанель).

КАКИЕ БЫВАЮТ СТИЛИ

Основываясь на тех определениях, что были даны выше, стоит сказать, что в книге рассматриваются и модные стили, и стилевые направления, они будут именоваться единым термином **«стиль»**.

На данный момент не существует полного собрания или подробной классификации всех стилей. Сделать это невозможно по нескольким причинам. Во-первых, из-за недостаточной заинтересованности в этом специалистов модной индустрии. Много сил тратится на историю моды, на философию моды, в то же время не существует единого, упорядоченного модного словаря. В модной терминологии творится жуткая путаница, что уж говорить о стилях, количество которых огромно! Здесь кроется вторая проблема — необъятное количество стилей. Представьте, сколько существует стран и поселений, сколько профессий и социальных групп — и у каждого свой стиль одежды, который обладает уникальными особенностями! В-третьих, прогрессирующее явление «быстрой моды» порождает новые образы с невероятной скоростью. Уследить за ними невозможно. И все же я попытаюсь структурировать этот необъятный хаос, который существует в мире модных стилей и стилевых направлений.

1) ПО СПОСОБУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Стили в одежде возникают естественным и искусственным путем.

К естественным стилям можно отнести те, появление которых сопровождается развитием сфер человеческой деятельности и производственными возможностями. Это устойчивые особенности костюма определенных групп людей (представителей этноса, профессии, религиозных взглядов). Естественным образом возникли этнические стили (африканский, баварский, индийский), стили, связанные с профессиями и социальным положением (милитари, авиатор, дерби). Естественным путем развиваются стили представителей субкультур — например, байкеры, моды, скинхеды.

Искусственным образом стили появляются благодаря работе дизайнеров, которые черпают свое вдохновение в различных сферах жизни общества. По-другому, это стилизация. Например, стиль Микки Маус и Минни Маус появился как результат интерпретации персонажей для детской аудитории. Силевые направления, связанные с направлениями в изобразительном искусстве тоже можно считать

искусственными. Например, поп-арт, оп-арт и т.д. Некоторые стили появились только благодаря выдумке дизайнеров: «new look» Кристиана Диора, «сюрреализм» Эльзы Скиапарелли.

Появление искусственных стилей невозможно без естественных. Например, космический стиль появился благодаря ассоциациям с функциональным костюмом космонавта. Любые этнические мотивы, которые появляются на подиуме, в качестве источника берут одевания народов. Можно сказать, что современная модная индустрия состоит из смешанных стилей.

2) ПО ИСТОЧНИКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Каждая сфера человеческой жизни порождает новые стили в одежде. Как мы выяснили, это может происходить естественным или искусственным путем. Но откуда возникает тот или иной стиль? Появление стиля невозможно без множества факторов: географического положения, погодных условий, ситуации в политической, экономической и социальной сферах, конкретных личностях и т.д. И все-таки попробуем разделить стили по источникам, которые повлияли на появление стиля в большей степени. Опишу самые значимые, по моему мнению.

Стили, возникшие среди социальных групп:

этнические — те стили, которые возникают у жителей определенной территории проживания, имеющих единый язык, культуру, самосознание, внешний вид. Это может быть и часть света, и небольшое поселение (азиатский стиль, африканский стиль, баварский стиль, русский стиль, костюм Вологодской губернии и т.д.). Иногда под таким стилем понимается не столько реально существовавшие костюмы, сколько ассоциации и стереотипы, как произошло, например, с французским стилем;

профессиональные — те стили, которые произошли от представителей различных профессий: авиатор, морской, пиратский, милитари, спортивный;

суб- и контркультурные — те стили, которые появились в среде приверженцев определенной субкультуры: футбольный фанат, гопник, скинхед, хип-хоп, лолита;

религиозные/мировоззренческие — те стили, которые зародились в религиозном сообществе и подчеркивают религиозную принадлежность человека или его мировоззрение: modest fashion, монашеский, амиши, нормкор, аскетизм, хиппи, раста и т.д. Также сюда можно отнести те стили в одежде, которые используются в ритуальных целях: свадебный стиль, траурный стиль.

Стили, появившиеся от форм человеческой деятельности:

архитектура: готика, барокко, рококо, конструктивизм, модерн;

музыка: рок, рокабилли, стиляги, готика, панк, эмо;

литература: стимпанк;

балет: балетный стиль;

изобразительное искусство: сюрреализм, поп-арт, оп-арт, футуризм;

кино: вамп, голливудский шик;

компьютерные технологии: ассасин, тамблер;

спорт: теннисный, футбольный стили, дерби;

наука: космический стиль.

Персональные стили — те, которые называются по имени создателя или носителя:

по имени реального человека: Фрида, Шанель, Майкл Джексон, Твигги, Мария Антуанетта;

по имени вымышленного персонажа мифов, фильмов, книг, картин: Дракула, Остап Бендер, Кэрри Брэдшоу, Чарли Чаплин.

3) ПО АКТУАЛЬНОСТИ

Современная мода эклектична и позволяет стилизовать костюмы самых разных эпох — от одежды древних египтян до пышных платьев эпохи барокко. И все же существует разделение на **исторические стили, ретро и современные**.

К **историческим стилям** относят те, которые существовали до 1920-х годов: древнегреческий стиль, византийский стиль, готика, барокко, рококо. В 1920-х годах, после Первой мировой войны, в Европе произошел переворот в модной индустрии, который постепенно стал завоевывать и другие части света. Европейская мода с 1920-е по 1980-е годы (некоторые специалисты говорят о 1960-х или 1990-х) — это эпоха ретро. Это время зарождение современной моды, а каждое десятилетие характеризовалось появлением новых стилей и новых форм одежды. **Ретростили** — это ар-деко, гарсон, декаданс, new look, твигги, диско. Эпоху, начавшуюся в 1990-х годах можно назвать периодом эклектики (более ёмкое

название она получит спустя десятилетия), когда старые стили и новые идеи перемешиваются, образуя сложные вариации. Среди **современных стилей**: бодифэшн, бомж, нормкор, гранж, спортшик. Отличает современную моду от ретро такое явление как быстрая мода — быстро сменяющиеся тренды, отсутствие единой концепции среди кутюрье и свобода реализации идей.

4) ПО ОБЪЕМУ

Существуют **макро** (большие) и **микро** (маленькие) стили. Каждый макростиль имеет множество ответвлений в виде подстилей, а те в свою очередь — на микро стили.

Среди макро стилей:

милитари (делится на кэжуал-милитари, гусарский, камуфляжный, карго, морской);

рок (рокабилли, панк, эмо, готика и т.д.);

авангард (оп-арт, поп-арт, конструктивизм, деконструктивизм);

спортивный (спортшик, спорт-кэжуал, теннисный, футбольный).

Иногда этих ответвлений становится очень много. Например, подстиль стиля рок — готический стиль — имеет множество ответвлений в виде ренессансных и викторианских готов, киберготов, вампиров, готических лолит.

5) ПО НАЛИЧИЮ ОБРАЗА

В статье «Что такое стиль?» мы выяснили, что **стилем** можно назвать такую совокупность особенностей костюма, которая рождает образ, персонаж. Если образ не вырисовывается — значит, это **стилевое направление**. Говорить о наличии образа можно тогда, когда на ассоциативном уровне и закреплённых в подсознании стереотипах мы можем рассказать о представленном персонаже историю — из какой эпохи, чем занимался.

Среди стилей, в основе которых лежит образ: пастораль (наивная крестьянская девушка, любительница природы), деловой стиль (серьёзная бизнес-леди с большими амбициями), анимализм (хищница, охотница, дикарка).

Стили (стилевые направления), которые не имеют под собой образа, а базируются на особенностях материала, кроя, детализовки: джинсовый стиль, авангардные стили (оп-арт, поп-арт, конструктивизм, деконструктивизм, сюрреализм), колор-блокинг.

6) ПО ХАРАКТЕРУ

Благодаря ассоциациям, которые возникают при взгляде на комплект одежды (чаще всего стереотипы о носителях стиля), а также особенностям линий, материала, текстур, фактур и детализовки, каждый стиль наделяется нами определенным характером:

серьезные, скучные стили: английский, деловой, классический;
агрессивные стили: скинхед, панк, байкер, пиратский;
откровенные стили: БДСМ, бодифэшн;
брутальные, воинственные стили: милитари, авиатор;
наивные, романтические стили: балетный, пастораль, лолита;
элегантные, утонченные, безупречные: Шанель, леди лайк;
смешные: гик, цирк.

7) ПО СЕЗОННОСТИ

Некоторые стили подходят для определенных погодных условий из-за особенностей кроя одежды, используемых материалов и цветовых сочетаний. Например, скандинавские мотивы с теплыми, трикотажными предметами гардероба подойдут для холодной зимы, а полупрозрачные шифоновые платья в греческом стиле — для жаркого лета. Шотландский стиль скорее ассоциируется с осенней погодой, а деревенский шик — с теплой весной. Таким образом, стили можно поделить на весеннее-летние, осеннее-зимние и всесезонные.

8) ПО СПОСОБУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для каждого случая существует своя одежда, а значит, и разные стили применимы для различных ситуаций. Можно выделить повседневные стили, профессиональные, торжественные, демонстрационные, эпатажные, ритуальные.

К **повседневным** стилям относятся те, которые приемлемы в общественных местах (не привлекают внимания со стороны общественности), отражают современные реалии моды и являются массовыми — например, кэжуал, преппи, спортшик.

Профессиональные стили — это стили одежды, которые говорят о профессии или подходят для деловой обстановки: деловой, бизнес-кэжуал, английский, классический.

К **торжественным** стилям можно отнести те, которые уместны на мероприятиях различного уровня: голливудский шик, свадебный стиль, бодифэшн, а также стилизации исторических стилей, например, барокко и рококо.

Демонстрационные стили призваны говорить о принадлежности человека к определенной социальной группе, например, субкультуре: готика, эмо, панк; о мировоззрении и образе жизни: бомж, барби, аскетизм.

Эпатажные стили — те, которые смотрятся театрально, вычурно, позволяют носителю самовыражаться и экспериментировать: сюрреализм, футуризм, цирк.

Ритуальные стили — одежда исполнителей и участников ритуалов: свадебный стиль, траурный, сицилийская вдова, колдун, шаман, первосвященник.

В разные эпохи различные стили могут менять область применения: например, стиль одежды древних греков был когда-то повседневным для них, стилизованный же греческий стиль применим как повседневный в весенне-летнем сезоне и как торжественный — в зависимости от типа тканей и фасона. Кроме того, большее и меньшее количество атрибутов стиля может менять его способ использования. Например, использование серого жакета в гусарском стиле с небольшим количеством декора с черным базовым комплектом оставит образ повседневным. Но если это будет красный жакет с большим количеством позолоченных элементов, дополненный ботфортами и белыми леггинсами — получится достаточно эпатажный образ для фотосессии или выступления на сцене.

9) ПО ВОЗРАСТУ СУБЪЕКТА МОДЫ

Субъект моды — это человек или группа людей, являющиеся носителями моды.

Существуют стили, которые ассоциируются определенным возрастом. Например, Микки Маус и Минни Маус и барби — для дошкольного и младшего школьного возраста. Если взрослая барышня примерит на себя подобные стили, то создаст о себе впечатление как о заигравшейся в детство. С подростковым возрастом и стремлением примкнуть к субкультуре ассоциируются, например, гранж и эмо, а также школьный стиль. Стили, подходящие студентам — преппи, гик. Дамам в возрасте подойдут элегантные стили Шанель, классический, леди лайк.

10) ПО ПОЛУ СУБЪЕКТА МОДЫ

Большинство стилей подходят обоим полам (кэжуал, деловой). А некоторые стили ассоциируются с половой принадлежностью или в современном понимании рекомендованы определенному полу. Например, леди лайк, ламур, лолита, Фрида, Твигги — это чисто женские стили, которые предполагают юбки и платья, никаких брюк. А стиль дровосека, ассасин — ассоциируются с брутальными мужчинами.

Существуют также асексуальные стили, которые в основе своей философии содержат отказ от демонстрации пола или стирание границ пола — например, нормкор и унисекс.

Кстати, со времени начала движения эмансипе в начале XX века любой мужской стиль легко интерпретируется в женском гардеробе, а вот наоборот не происходит. Надеюсь, читающие эту книгу мужчины простят меня за то, что я не стала включать в книгу чисто мужские стили. (Будем честны, большая часть интересующихся модой — женщины.)

ЧАСТЬ 2. ЭТНИЧЕСКИЕ СТИЛИ

ЭТНИЧЕСКИЙ (ФОЛЬКЛОРНЫЙ)

1) Этническим стилем называют особенности костюма, характерные для определенного этноса в настоящем времени или прошедшем. Например, этнический русский костюм можно увидеть только в музеях, а индийский этнический костюм жители этой страны носят и по сей день.

2) Этнический стиль — общее название для множества стилей, в которых воспроизводятся или стилизуются черты национального костюма определенного этноса. Впервые в европейской моде к этническим мотивам обратился Поль Пуаре — в 1911 году он создал коллекцию в восточном стиле, вдохновившись русским балетом “Шехерезада”, а затем обращался к греческим и русским мотивам.

3) Если в комплекте используются элементы небольших народностей, смешиваются мотивы костюма сразу нескольких стран или невозможно точно сказать, какой народности принадлежит тот или иной орнамент, то такие комплекты также попадают в категорию этнического стиля.

**СТИЛЬ ХИППИ МОЖНО
НАЗВАТЬ ЭТНИЧЕСКИМ,
ТАК КАК В НЕМ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
СМЕШЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОСТЮМОВ.**

100 СТИЛЕЙ.
Как не заблудиться в моде