

УДК 008**Протестантские основания идей минимализма и функционализма
в дизайне костюма****Алешкович Дмитрий Сергеевич**

Студент,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,
196605, Российская Федерация, Пушкин, ш. Петербургское, 10;
e-mail: Aleshkovich@mail.ru

Аннотация

В статье оценивается влияние философии протестантизма на формирование идей минимализма и функционализма в дизайне костюма. Проводятся параллели между учением протестантских богословов, стоящих у истоков Реформации (в частности, М. Лютера и Ж. Кальвина), с основными идеями минимализма в костюме. Рассматривается особая роль Коко Шанель как одной из основоположниц данного направления в формировании минимализма и функционализма в дизайне. На основании исследования биографии Коко Шанель выдвигается предположение о христианских основаниях её мировоззрения, которое нашло своё отражение в творчестве дизайнера. Описывается влияние творчества Коко Шанель на массовую культуру и переоценку прошлой традиции использования чёрного цвета. Выявляются существенные сходства между идеалами Реформации и ценностями минимализма и функционализма. Прослеживается формирование минимализма и функционализма на основании протестантских идей путём их развития в капиталистической системе, оценивается роль Коко Шанель в этом процессе. Рассматривается влияние Шанель на доступность высокой моды для широких слоев населения. Обозначаются идеи М. Вебера, дающие представление о том влиянии, которое протестантизм косвенно оказал на формирование функционализма и минимализма в дизайне костюма путём воздействия через капиталистическую систему.

Для цитирования в научных исследованиях

Алешкович Д.С. Протестантские основания идей минимализма и функционализма в дизайне костюма // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 5А. С. 68-74.

Ключевые слова

Протестантизм, минимализм, функционализм, М. Лютер, Ж. Кальвин, Коко Шанель, дизайн костюма, капитализм.

Введение

В настоящее время минимализм является одним из наиболее популярных направлений в дизайне костюма. В связи с этим возникает необходимость в понимании его истоков и основных идей, которые находят своё воплощение в работах различных дизайнеров. Исследование творчества и биографии одного из основоположников минимализма и функционализма в дизайне костюма – Коко Шанель – наталкивает на мысль о влиянии христианской философии на её творчество. Целью данной работы является проведение параллелей между идеями минимализма и функционализма, которые во многом нашли своё отражение в мировоззрении Шанель, и протестантской философией. В этой связи особую ценность приобретает работа «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой». Достижению поставленной цели способствует выполнение следующих задач: исследование трудов протестантских богословов; анализ идей минимализма и функционализма; исследование связи между этими идеями; поиск воплощения исследованных идей в произведениях дизайнеров.

Методы: анализ и синтез, индукция, сравнение, герменевтика.

Основная часть

В фильме П. Шеро «Королева Марго» подчеркивается различие в костюмах гугенотов и католиков: красная палитра величественной одежды католиков контрастирует с тёмными незамысловатыми костюмами гугенотов [Фролова, Перевалова, 2021]. Это особенно заметно на примере самой королевы Марго. Пышность и палитра её костюмов зависит от того, на чьей стороне она находится в тот или иной момент фильма. Так, на свадьбе, которая играется по воле её родителей-католиков, королева Марго одета в красное узорчатое платье, а её голову украшает величественная корона. Совершенно иначе она предстает перед зрителем в момент, когда она хочет предупредить своего мужа, Генриха Наваррского, о готовящейся для гугенотов западне. В стан гугенотов она является в простом платье, которое не изобилует украшениями, а практически их лишено. Меняется также и палитра: от ярко красного к коричневому с белым. Следующее появление королевы Марго в белом снова связано с защитой интересов гугенотов. Появляясь при дворе французского короля – лидера католиков, она одета в платье, отвечающее её статусу королевы, но контрастирующее со всеми придворными за счёт палитры.

Гугенот не стремится к роскоши и блеску в костюме, но при этом он отводит ему важное значение подчеркивания своего социального статуса и религиозной (идеологической) принадлежности. Ж. Кальвин отмечал, что одежда дана человеку, чтобы подчеркнуть его достоинство и приличие [Кальвин, 1998, 180], и протестанты в фильме П. Шеро усваивают эту мысль. Для них, в противоположность католическим персонажам, одежда – в первую очередь, социальная необходимость. Однако гугеноты не ударяются в крайность: они оставляют за одеждой функцию подчеркивания своего социального статуса. Таким образом, к кальвинистским достоинству и приличию они добавляют величие, характерное для французской аристократии. Будучи представителями высшего сословия, персонажи-гугеноты в фильме Шеро не имеют права отказаться от украшений и фасонов, подчеркивающих их богатство. Отказ от своего богатства не мог быть удовлетворительным для лидеров движения гугенотов, так как в своей борьбе они полагаются на авторитет, который во многом определяется знатностью и богатством рода. Отказаться от богатства значило бы для них отказаться от имени предков, а следовательно, и своей власти. Эта идея в изменённом виде

позже ложится в основу минимализма – только необходимое, но не безвкусица.

Именно от безвкусицы отказываются гугеноты, руководствуясь необходимостью поддержки своего социального статуса. И хотя протестантизм не акцентирует на этом внимания, он закладывает фундамент для развития функционализма и минимализма, которые принимают идею поддержания статуса одеждой, но не стремятся к вычурности и моментальному узнаванию богатства.

Минимализм стремится к этому со времен своего появления. Идея минимализма построена на признании украшающей и подчеркивающей роли костюма, она также является выражением своеобразной идеологии отказа от излишеств ради удобства. Ж. Кальвин пишет: «В древности Катон очень верно заметил: когда чересчур заботятся о внешнем впечатлении, весьма пренебрегают добродетелью. А старая поговорка гласит, что люди, много заботящиеся об услаждении и украшении своего тела, почти не заботятся о душе» [Кальвин, 1998, 182]. Эта идея близка минимализму и в трансформированном виде может быть изложена так: «забота о внешнем впечатлении подрывает удобство». Именно удобство и становится той добродетелью, которую минимализм стремится внести в мир моды – создание одежды, ориентированной на комфорт. Но костюм не превращается в простую необходимость, он всё ещё служит для поддержания имиджа. В этой связи примечательна идея Коко Шанель, выраженная в словах: «В платье ищите женщину. Если нет женщины, нет и платья» [Бакстер-Райт, 2023, 4]. Шанель предлагает обратить внимание не на красоту костюма, а на того, кто его носит, вовлекая в оценку дизайна индивидуальность. При этом важно отметить, что индивидуальность, вовлекаемая в оценку, не является индивидуальностью дизайнера, к которому Коко Шанель относилась как к простому рабочему, сводя его, таким образом, к механическому выполнению поставленной задачи (индивидуальность дизайнера необходимо проследить именно в костюме, а не в том образе человека, который этот костюм создаёт своему владельцу).

Вовлечение индивидуальности в дизайн одежды и оценку костюма также перекликается с протестантскими идеями. Для христианства важен индивидуальный опыт веры, но только М. Лютер предлагает строить на этом церковь, в которой обряды и ритуалы отходят на второй план, а на первый выходит вера [Лютер, 1996; Лютер, 1987]. То же самое делает Коко Шанель в мире дизайна: она предлагает отказаться от внешней стороны в пользу внутренней, т.е. говорит о подчеркивающей роли одежды, не делая её самоцелью.

Минимализм, выдвигая на первое место удобство костюма, не отказывается от красоты. Он стремится найти золотую середину между красотой и функционалом, продолжая протестантскую идею о сочетании необходимости и удовольствия в пользовании земными благами. Коко Шанель обращает внимание на то, что мода начала XX века ударяется в крайность удовольствия, отторгая себя от жизни. Вычурность и перегруженность дизайнов того времени, по мнению Шанель, погружают человека в театр. Этот театр – жизнь, где каждый человек становится актёром, наряженным по сценическим стандартам, а не в соответствии с собственным вкусом. Против этого возражает Коко Шанель.

Пиком бунта против перегруженности можно считать чёрное платье, ставшее одним из символов дома «Chanel». Оно было практически лишено украшений (присутствовавшие украшения часто выполнялись в цвет самого платья, создавая сдержанный ансамбль), что делало его подходящим для повседневности и светских вечеров. Первые дневные варианты маленького чёрного платья создавались из шерсти или марокена, что говорит об ориентации Шанель на функциональность. Эти материалы, не требующие сложного специального ухода, отличаются своими теплообменными свойствами, что делает их подходящими для любого сезона. Вечерние платья шились из шёлкового или атласного крепа. Эти материалы, как и ранее

упомянутые, отличаются лёгкостью, что открывает свободу движений и создаёт комфорт. Материалы, использованные для вечерних платьев, кроме того, отличаются большей способностью подчеркнуть фигуру, что напоминает об идее поддержания статуса владелицы. Простой, но современный крой платьев передавал всю естественную красоту и пропорции, так как платье не перетягивало фигуру и не провисало с неё, а давало максимальное ощущение свободы и удобства. Таким образом Шанель в очередной раз подталкивает мир моды к мысли о том, что главная его задача украшать человека, а не приковывать внимание к нарядам.

Откуда к Шанель пришло вдохновение создать чёрное платье точно неизвестно, но можно предположить, что оно родилось в результате воспоминаний о детстве, которое она провела в Обазинском аббатстве [Шанель, 2022]. Вероятно, чёрные монастырские одеяния произвели на Шанель неизгладимое впечатление своей простотой, что повлияло на её дизайнерскую деятельность. Примечательно, что Коко Шанель, подобно М. Лютеру, использовала скромную часть католицизма для того, чтобы в дальнейшем дать толчок протесту против пышности.

Чёрное платье, хотя и не было изобретением Шанель, прочно ассоциируется с её именем. Причина этого в том, что Коко Шанель смогла не просто увидеть в чёрном цвете потенциал для мира моды, но и раскрыть этот потенциал для других. Предыдущая традиция использования чёрного цвета строилась на его понимании как траурного, но Шанель отказывается ставить это клеймо, отводя чёрному цвету, в первую очередь, практические задачи. Схожую тенденцию передаёт фильм П. Шеро «Королева Марго», так как темные цвета одежды играют в нём роль отделения приверженцев старой традиции вычурных нарядов от персонажей-гугенотов, которые пользуются нарядом как необходимостью.

В наше время чёрный цвет в одежде у большинства ассоциируется не с трауром, а с функциональностью и солидностью. Приписать ему функциональность становится возможным, как принято считать в наши дни, из-за его способности скрывать помятости, неаккуратности и даже грязь. В то же самое время для современных людей чёрный цвет ассоциируется с солидностью (и это касается не только одежды). Известное свойство чёрного цвета делать фигуру более утончённой, позволяет одежде такого цвета подчёркивать собранность, которая больше всего ценится в деловом мире, но имеет влияние и за его пределами.

Активное использование чёрного платья для подчёркивания фигуры стало особо популярным в 90-е гг. XX века благодаря принцессе Диане и её известному «платью мести» [Гулевский, 2022]. Это платье, не будучи произведением дома Chanel, во многом имеет те черты, которые Коко Шанель заложила в основание дизайнов будущего модного дома. Воплощая в некоторой степени идеалы New look К. Диора (ненавистные Коко Шанель), «платье мести» полностью выполнено в чёрном цвете и сшито таким образом, чтобы не сковывать движения, создавая особый комфорт [Гомер, 2023]. Проникновение минимализма в New look говорит о его важности для современного мира моды, а также о его возможности трансформировать другие стили и подстраиваться под различные социальные ситуации. Также примечательно, что это платье было использовано в качестве инструмента протеста против традиционного королевского протокола. Чёрное платье, некогда созданное и введённое в моду Коко Шанель как бунт против вычурности, стало орудием бунта против королевской официозности.

Маленькое чёрное платье (как и другие произведения Шанель) открыло дорогу в мир моды другому протестантскому принципу, сформулированному Ж. Кальвином: «Ещё одно правило состоит в том, чтобы бедные учились терпеливо пребывать в нужде и не изводили себя несбыточными желаниями» [Кальвин, 1998, 183]. Платье, которое не имеет броских украшений, лишило моду ореола искусства, сделало повторение высокой моды для широких слоев населения доступным. Достижение несбыточной мечты приобщиться к высокой моде без

резкого улучшения благосостояния позволило укротить стремление модниц, показав им, что мода доступна каждому.

Не меньшую роль в этом процессе сыграло и то, что Коко Шанель удешевила производство модной одежды, автоматизировав его [Бакстер-Райт, 2023]. В этой связи особо примечательны коллекции «славянского периода», которые были выполнены из простых материалов (из-за дефицита, вызванного войной), но тем не менее пользовавшиеся огромным успехом. Причина этого успеха лежала в вышивках, которые выполнялись на простых по крою и материалу платьях. Однако Шанель, руководствуясь коммерческими принципами, решила отказаться от ручной вышивки, которая требовала значительных трудозатрат, и заменить десятки мастериц на несколько швейных машин.

Таким образом, минимализм явился одним из результатов развития капиталистической системы, которая вела к развитию общественных отношений и, в некоторой степени, уравниванию людей. В этой связи интересно вспомнить знаменитую работу М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой прослеживается связь между идеалами Реформации и последовавшим за ней развитием капиталистической системы. Вебер обращает внимание на то, что буржуазия во многих местах Европы развивалась совместно с распространением в этих регионах протестантизма, потому что последний предлагал особое мировоззрение, способствовавшее исчезновению «отчуждения от мира» характерного для католицизма и обращению взгляда на земные ценности. Обращение к земным ценностям позволило сформировать новый тип экономической рациональности, в которой растрата осуждалась, а накопление и сдержанность в расходах заняли место главного принципа. То же самое сделал минимализм в дизайне костюма: он отказался от «растраты» украшений и призвал к их сдержанному использованию.

Заключение

Минимализм и функционализм, ставшие результатом вхождения в сферу дизайна одежды экономической рациональности, основаны на идеях, характерных для капиталистической системы в целом. Однако нельзя утверждать, что протестантизм, приведший к формированию капитализма, не оказал никакого прямого влияния на идеалы минимализма и функционализма в дизайне. Как было показано, религиозные взгляды первых реформаторов нашли своё прямое отражение в тех идеалах, которые провозглашают дизайнеры минимализма и функционализма. На основании полученных результатов можно делать выводы о популярности минимализма в тех или иных регионах с разным уровнем экономического развития и приобщённости к христианской культуре, что может стать предметом дальнейшего исследования.

Библиография

1. Бакстер-Райт Э. Chanel. История модного дома. М.: Эксмо, 2023. 160 с.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Аст, 2021. 352 с.
3. Гомер К. Диог. История модного дома. М.: Эксмо, 2023. 160 с.
4. Гулевский А. Платье мести и ещё 6 культовых образов принцессы Дианы // The Symbol. 2022. URL: <https://www.thesymbol.ru/fashion/geroi/plate-mesti-i-eshche-6-kultovyh-obrazov-princessy-diany>.
5. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере: в 3 т. Т. 3. М.: Изд-во Российского государственного гуманитарного университета, 1998. 480 с.
6. Лютер М. 95 тезисов. Диспут о прояснении действительности индульгенций. СПб.: Герменевт, 1996. 64 с.
7. Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М.: Наука, 1987. С. 290-545.
8. Фролова А.И., Первалова С.Н. Образ королевы Марго в романе А. Дюма и французском кинематографе //

- Поволжский педагогический вестник. 2021. № 3 (32). С. 95-99.
9. Шанель К. Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой. М.: Яуза, 2022. 288 с.
10. Шеро П. Королева Марго, 1994. URL: https://yandex.ru/efir?stream_id=4a26af22d3a8f693854cf4390df74158&from_block=player_context_menu_yavideo.

Protestant foundations of minimalism and functionalism in costume design

Dmitrii S. Aleshkovich

Student,
Leningrad State University named after A.S. Pushkin,
196605, 10 Peterburgskoe hwy, Pushkin, Russian Federation;
e-mail: Aleshkovich@mail.ru

Abstract

The article examines the process of dissemination and influence of fakes as one of the tools of mental warfare. The author defines mental warfare as a new type of struggle aimed at manipulating the consciousness of citizens of a particular country, with subsequent influence on their way of thinking, moral and aesthetic principles, worldview, national consciousness and mentality. As an example, the author mythologizes historical events of the Soviet period in the modern world. In particular, it is said how the myth of the Valaam home for war invalids is interpreted at the present time. The purpose of this article is to analyze texts posted on the Internet that contain information about the Valaam home for war invalids. Having studied the information resources, the author comes to the conclusion that the majority of texts and articles contain contradictory data. To confirm his conclusions, the author examines historical documents: reports of the USSR Ministry of Internal Affairs to the Presidium of the Central Committee of the CPSU, the Resolution of the Council of Ministers of the USSR, the decree of the Supreme Council of the Karelo-Finnish SSR, historical and autobiographical books of eyewitnesses of that era. As a result, the author of the article comes to the conclusion that the emergence of false information about historical events of the past is the result of the globalization of culture due to the rapid informatization of society.

For citation

Aleshkovich D.S. (2024) Protestantskie osnovaniya idei minimalizma i funktsionalizma v dizaine kostyuma [Protestant foundations of minimalism and functionalism in costume design]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (5A), pp. 68-74.

Keywords

Protestantism, minimalism, functionalism, M. Luther, J. Calvin, Coco Chanel, costume design, capitalism.

References

1. Baxter-Wright E. (2023) *Chanel. Istoriya modnogo doma* [Chanel. History of the fashion house]. Moscow: Eksmo Publ.
2. Calvin J. (1998) *Nastavlenie v khristianskoi vere: v 3 t. T. 3* [Instruction in the Christian Faith: in 3 volumes. Vol. 3]. Moscow: Publishing house of the Russian State Humanitarian University.
3. Chanel K. (2022) *Koko Shanel'. Zhizn', rasskazannaya eyu samoi* [Coco Chanel. Life as told by herself]. Moscow: Yauza

-
- Publ.
4. Frolova A.I., Perevalova S.N. (2021) Obraz korolevy Margo v romane A. Dyuma i frantsuzskom kinematografe [The Image of Queen Margot in the Novel by A. Dumas and French Cinema]. *Povolzhskii pedagogicheskii vestnik* [Volga Region Pedagogical Bulletin], 3 (32), pp. 95-99.
 5. Gulevskii A. (2022) Plat'e mesti i eshche 6 kul'tovykh obrazov printsessy Diany [The Revenge Dress and 6 More Iconic Images of Princess Diana]. *The Symbol*. Available at: <https://www.thesymbol.ru/fashion/geroi/plate-mesti-i-eshche-6-kul'tovykh-obrazov-princessy-diany> [Accessed 27/05/2024].
 6. Homer K. (2023) *Dior. Istoriya modnogo doma* [Dior. History of the fashion house]. Moscow: Eksmo Publ.
 7. Luther M. (1996) *95 tezisov. Disput o proyasnenni deistvennosti indul'gentsii* [Theses. Dispute on the Clarification of the Effectiveness of Indulgences]. Saint Petersburg: Germeneyt Publ.
 8. Luther M. (1987) O rabstve voli [On the Bondage of the Will]. *Erazm Rotterdamskii. Filosofskie proizvedeniya* [Erasmus of Rotterdam. Philosophical Works]. Moscow: Nauka Publ., pp. 290-545.
 9. Shero P. *Koroleva Margo, 1994*. Available at: https://yandex.ru/efir?stream_id=4a26af22d3a8f693854cf4390df74158&from_block=player_context_menu_yavideo [Accessed 27/05/2024].
 10. Weber M. (2021) *Protestantskaya etika i dukh kapitalizma* [Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism]. Moscow: Ast Publ.