

© 2007 г. Н.А. Громова

РОЛЬ КОСТЮМА В СОЗДАНИИ ИМИДЖА

Человек с древнейших времен пользуется одеждой для защиты своего тела. Поэтому исторически первой и самой существенной функцией одежды является защитная. Одежда защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды – холода, жары, атмосферных осадков, укусов насекомых, обеспечивая ему сохранение здоровья и жизни. Именно эта объективная необходимость и явилась в далекой древности первопричиной возникновения одежды, ставшей своеобразной оберегающей скорлупой, в которой человек спрятал свое незащищенное и легкоуязвимое тело. Недаром первобытные предки относились к одежде как к индивидуальному «дому для тела», способному обеспечить его владельцу относительный покой и комфорт.

Защитная функция, будучи утилитарно-практической, присуща всем видам одежды без исключения на всех стадиях ее развития. Возникновение и формирование других функций, даже усиление их влияния на формирование костюма в разные исторические периоды не умалило значение одежды как защитной оболочки. Разумеется, приоритетность этой функции зависела (и зависит) от многих объективных и субъективных факторов: от степени суровости климатических условий проживания, от принадлежности к тому или иному классу или сословию, а значит, от образа жизни, от возрастной психологии и состояния здоровья, от уровня экономического и культурного развития общества, от функционального назначения и т.д. И сегодня в некоторых случаях защитная функция одежды преобладает над всеми другими функциями, например, это имеет место в военном боевом облачении; в лечебно-медицинском белье; в некоторых видах спортивно-тренировочной одежды, в рабочей спецодежде космонавтов, водолазов, сталеваров, пожарников и т.п.

Однако человек пытался защитить себя не только от реальной физической опасности, которой подвергали его природные условия, но и от сил мистического мира. Уже на самых ранних стадиях формирования человеческого сознания стала создаваться ритуальная одежда, выполняющая религиозно-мистическую функцию. Источником ее возникновения является система религиозных воззрений первобытного человека. Очень скоро одежда становится культовым предметом языческой религии и приобретает роль своеобразного «оберега», талисмана. Древний человек верил в то, что в определенных случаях одежда способна защитить его от влияния злых мистических сил, а также привлечь внимание и помощь добрых. Такую способность могли сообщить одежде различные факторы: сама форма одежды, ее цвет, материал, из которого она изготовлена, характер декора, служащего для ее украшения, аксессуары и т.д. С тех же древнейших времен стал формироваться костюм. Исследователи предлагают различать понятия «одежда» и «костюм». Первое обозначает искусственный покров тела чело-

века, защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий природы и являющийся некоторым проявлением индивидуальности человека. Костюм же есть образно решенный ансамбль, который объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную эстетическую функцию [1]. Другими словами, одежда выполняет прежде всего защитную функцию, а костюм есть система образов, создаваемых с помощью не только одежды, но всего того, что может чувственным образом репрезентировать данного человека.

Любопытно, как суеверные представления наших предков повлияли на форму костюма, композицию расположения его декора. Подобно тому как в архитектуре символическими орнаментами украшались наличники окон и дверей, печные трубы, т.е. все отверстия, через которые в жилище могли проникнуть злые чары, в одежде особо декорировались ворота рубаш, подола платьев и юбок, низы рукавов, в также швы соединения отдельных деталей кроя, другими словами, все «уязвимые» места. Позже, когда украшение одежды утратило свой мистический смысл, подобная композиция декора превратилась лишь в художественную традицию.

Ритуальная функция костюма довольно долгое время была очень устойчивой, но со временем утратила свое значение и актуальность. В наше время ритуальная функция, если речь не идет о специальной одежде священнослужителей, находит проявление лишь в форме некоторых суеверий, массовых или индивидуальных.

С классовым расслоением человеческого общества на первое место по значимости выходит социально-дифференцирующая функция костюма. Уже на поздних стадиях развития первобытно-общинного строя, когда произошло разделение до сих пор однородного общества на имущественные и социальные прослойки, богатые и влиятельные члены племени старались подчеркнуть перед соплеменниками свое преимущественное положение не только с помощью особенностей поведения, но и посредством своей внешности и прежде всего посредством костюма. По мере углубления социальных различий социально-дифференцирующая функция костюма становится все более актуальной. Некоторые исследователи выделяют этно-дифференцирующую и социально-дифференцирующую функции [2]. В древности первая была очень мощной, в позднем средневековье она уже ослабевала. Не следует забывать, что дифференциация – один из моментов социальной идентификации.

Пожалуй, наиболее яркое внешнее проявление социально-дифференцирующей функции костюма обретает в период готики, когда создаются специальные уставы, строго регламентирующие форму, размер и наличие различных элементов одежды, качество швейных материалов и богатство декоративного оформления одежды различных социальных слоев

общества. Эти уставы четко предписывали для представителей различных сословий высоту головных уборов, длину узких носов туфель-пуленов, величину шлейфа платьев и плащей, количество драгоценных материалов для изготовления и украшения одежды. Причем эти ограничения носили форму непреложного закона, нарушение которого строго каралось – вплоть до смертной казни.

Французская буржуазная революция положила начало демократизации мужского костюма, а позже, на рубеже XIX и XX вв., возникает такое явление, как демократизация женского костюма. Это означало, что отныне одежда различных слоев общества стала все меньше отличаться по форме, качеству швейных материалов, богатству и сложности отделки и т.д. Эти изменения в костюме стали отражением объективно изменившихся условий жизни общества, а значит, и характера его ментальности. Процессы демократизации костюма, начавшиеся в Европе и Северной Америке, а затем охватившие и мировую моду, значительно ослабили актуальность имущественно-социальной функции одежды. Еще совсем недавно исследователи истории костюма выдвигали предположение, что со временем эта функция вовсе изживет себя, однако начало перестройки в нашей стране сопровождалось повальным увлечением «новых русских» малиновыми пиджаками и золотыми цепями. Сегодня модные журналы пропагандируют девиз: «Имидж – все», и в угоду ему формируют многочисленные мифы о том, что прежде всего одежда «делает человека»: «Скажи мне, у какого портного ты шьешь себе костюм, и я скажу, кто ты». Налицо подмена действительного «я» его образом, причем этот образ является не выражением собственного «я», а результатом усилий дизайнеров одежды, художников по костюму, имиджмейкеров и визажистов.

Усовершенствовать свою внешность, сделать ее более привлекательной человек стремился во все времена. С этой целью уже первобытные люди наносили сложный грим на лицо и тело, делали татуировки, красили волосы и, конечно, совершенствовались, усложняли и разнообразили форму одежды. Эти улучшения внешности делали человека более заметным в племени, способствовали привлечению внимания со стороны представителей противоположного пола, что обеспечивало успешное продолжение рода. Позже этот биологический фактор заботы о своей внешности перестал быть определяющим, что вовсе не ослабило самого стремления человека к украшению себя. Этот факт стал причиной возникновения эстетической функции одежды. С того момента, как человек открыл значение одежды как средства защиты тела от природных воздействий, прошло совсем немного времени, а человек уже превратил костюм в объект, в котором смог наиболее непосредственно выразить свое художественное мировоззрение.

В разные периоды истории в силу многочисленных социально-экономических, психологических, художественно-стилевых факторов в человеческом обществе складывались определенные представления о красоте, формировался свой собственный идеал внешности. Каждая новая эпоха вносила в эстетические представления свои коррективы, порой достаточно кардиналь-

ные. Очень наглядно эти изменения можно проследить на примере трансформации европейского идеала женской красоты: от пышных форм красавиц времен Рубенса до предпочитаемых с 60-х гг. XX в. стройных, узких, почти детских фигур.

Приблизиться к требуемому идеалу, как можно более точно ему соответствовать помогал человеку прежде всего костюм. В то же время эстетическая функция костюма находит отражение и в стремлении человека подчеркнуть свою неповторимость, вкусовое своеобразие, в стремлении выработать в рамках общих модных требований эпохи свой индивидуальный стиль, в котором бы гармонично соединились индивидуально-личностное и культурно-общезначимое.

Эстетическая функция стала решающим фактором развития костюма в направлении поиска новых оригинальных решений в области формы, искусства кроя, художественно-декоративной отделки и т.д. Значение этой функции учитывается при создании любого типа одежды: от одежды специального назначения (рабочая, спортивно-тренировочная, форменная и т.п.) до нарядной. В последнем случае эстетическая функция становится приоритетной. Именно наличие ее превращает костюм в явление искусства.

Наконец, следует выделить еще одну функцию костюма – знаково-коммуникативную (ее можно рассматривать как более широкую по сравнению с социально-дифференцирующей). С самого начала своего развития костюм служил человеку не только надежной, удобной и красивой оболочкой для тела, но еще являлся и способом общения, символом, знаком, единицей информации, которую его обладатель (или художник-создатель) передавал зрителям. Об этом говорит и мудрая русская пословица: «По одежке встречают, по уму – провожают». Действительно первое впечатление об индивидуальных качествах человека, его социальном положении, степени богатства, характере, вкусе и т.п., формируется на основании анализа его внешнего вида, который в значительной степени зависит от одежды.

Умеющему читать костюмный язык, знающему его кодовую систему костюм много может сообщить о своем владельце. Можно сказать, что костюм является знаком классовой дифференциации, выражением экономической престижности и респектабельности, отражением социальной интеграции (имеется в виду его униформность), знаком принадлежности к определенной идеологической группе (духовенство, хиппи, панки и т.д.), способом проявления этических и эстетических качеств, знаком вкуса и культуры человека и т.д. Но костюм как знаковая система несет информацию не только о конкретном человеке, но и об обществе в целом. С точки зрения динамики культуры костюм можно рассматривать как своеобразный текст, информирующий зрителя о стиле и модных тенденциях, эстетических и научных концепциях, об уровне материальной и культурной жизни человеческого общества в определенный исторический период.

Но язык костюма очень непросто и понимание его требует определенной подготовленности. Костюм не может непосредственно использоваться для передачи информации вербальным языком или языком музыки и хореографии, изобразительного искусства и архи-

тектуры, хотя в определенной мере он заимствует некоторые их элементы для формирования своей собственной знаковой системы. Благодаря разнообразным пластическим, ритмическим и композиционным сочетаниям, порядку и ритму их распределения, костюм может вызвать определенные эмоциональные переживания или просто эмоциональный «отклик» в зависимости от организации его формы, апеллирующей к социальному или биологическому опыту людей. Знаковость, информативность костюма является предметом серьезного научного изучения современной семиотики. Актуальность коммуникативной функции костюма растет год от года и, очевидно, эта тенденция будет развиваться и в будущем.

Все названные выше функции костюма в той или иной мере присущи и современной одежде. Они возникали и складывались в разные периоды истории костюма, отражая объективные условия жизни общества и зависящий от них социальный заказ. Их приоритетность все время изменялась и продолжает изменяться. Некоторые функции в процессе эволюции человеческого общества утрачивают свое значение и даже отмирают. При этом с уверенностью можно утверждать, что с дальнейшим развитием костюма, а также технологии его производства, с изменением условий существования человека и его потребностей возможно появление новых, до сих пор неизвестных функций. Другими словами, процесс изменения и расширения функционального содержания костюма – суть непрерывное поступательное движение, имеющее прогрессивный характер.

Современный костюм может выполнять одновременно самые разнообразные функции, сочетая их в различных пропорциях. Величина степени значимости каждой из них обуславливается прежде всего назначением костюма. Например, в нарядной одежде приоритетное значение отдается ее эстетической функции. Одеваясь для торжественной и праздничной обстановки, человек стремится привлечь к себе позитивное внимание, создать особое приподнятое настроение, соответствовать своим внешним видом антуражу праздника. В гораздо меньшей степени в этом случае его заботят защитные свойства костюма (хотя при этом защитная функция вовсе не исключается). Костюм же водолаза должен прежде всего защитить его от опасностей, связанных с выполнением профессиональной деятельности. Но дизайнеры, проектирующие этот костюм, стараются создать его не только удобным и надежным, но и гармоничным по форме. В униформе приоритет принадлежит коммуникационной функции – костюм должен информировать окружающих о тех служебных обязанностях, которые выполняет в данный момент их владелец. В ритуальном костюме священнослужителя все его элементы подчинены в первую очередь выполнению религиозно-мистической функции. Примеры можно продолжать, но важен вывод: в современной одежде могут одновременно сосуществовать все возможные функции, при этом их приоритетность зависит от назначения костюма и в определяющей степени обуславливает его форму.

Знаково-коммуникативная функция костюма тем весомее, чем больше в обществе придается внимания

символизму как способу выражения и закрепления иерархической структуры данного общества. Эту же функцию выполняет и мода. В широком смысле понятие «мода» подразумевает господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, в оформлении внешности человека (одежда, прическа, макияж и т.д.) и непосредственной среды его обитания (интерьер, предметы быта, машины), а также в изобразительном искусстве, архитектуре, художественной литературе и т.п. Причем для моды характерна постоянная и довольно быстрая сменяемость этих вкусов. В более узком и привычном значении термин «мода» применяется по отношению к одежде и дополняющим ее аксессуарам. Вопрос возникновения моды в костюме решается совсем не однозначно. Многие искусствоведы, изучающие историю развития костюма, склонны датировать рождение моды моментом появления самой одежды. Однако существует и другое мнение о том, что возникновение одежды и моды – не совпадающие по времени процессы. В частности, такое мнение высказывает известный историк моды М.Н. Мерцалова. Она утверждает, что мода как таковая в строгом ее определении начинает складываться лишь в эпоху позднего средневековья (XIII–XIV вв.). Именно в это время в костюме появляются черты, которые характерны для моды и составляют ее сущность. К таким признакам М.Н. Мерцалова относит интернациональный характер костюма – впервые в готический период начинает складываться общеевропейский костюм; частая сменяемость его форм по сравнению с прежними эпохами, когда форма одежды оставалась неизменной в течение столетий; резкая дифференциация форм мужской и женской одежды, а также одежды представителей различных сословий; разнообразие одновременно существующих костюмных форм, появление в одежде многочисленных деталей, необъяснимых с позиций целесообразности и практической пользы; массовое увлечение появляющимися в одежде новинками, ажиотаж подражания, охвативший все слои общества [3].

Все эти явления в костюме позднего средневековья возникли объективно и наглядно отразили кардинальные изменения, произошедшие в политической, экономической и культурной жизни европейских народов и государств. Поэтому не следует воспринимать факт возникновения моды как прихоть человеческого сознания, природа этого явления имеет не только социально-экономические, но и глубокие психологические корни.

С самого момента рождения моды в костюме стали проявляться ее противоречия. Главное из них заключается в том, что, с одной стороны, факт подражания является необходимой предпосылкой моды – мода всегда имеет массовый характер, с другой – человек стремится с помощью этой самой моды выделиться в среде окружающих его людей, осуществить собственную самостилизацию. Весь процесс развития моды представляет собой единство и борьбу этого противоречия.

Психологи утверждают, что подражание является формой биологической самозащиты, естественным

рефлексом всех существ, живущих стадным образом. В полной мере это можно отнести к человеческому обществу, где подражательное поведение обеспечивает не только сохранность жизни, но и, являясь самым непосредственным методом обучения, представляет собой важнейшее условие прогрессивного развития. В связи с этим стремление к подражанию можно отнести к естественным и неотъемлемым проявлениям человеческой природы.

В моде подражание является необходимым условием для ее возникновения и распространения. Как правило, примерами для подражания становятся определенные личности, которые по разным причинам имеют всеобщую популярность и вкус которых признан образцовым. В различные исторические эпохи такими модными образцами становились королевские особы и их фавориты, известные общественные деятели, представители аристократических кругов, знаменитые артисты, музыканты, писатели, художники, т.е. люди, ведущие публичный образ жизни и являющиеся проводниками модных идей, предлагаемых модельерами. Походить внешне на этих людей, иметь аналогичную прическу, макияж, одежду, тип фигуры и даже манеру поведения и означает быть модным.

Человек примет моду, старается точнее соответствовать ее образцам и требованиям, быть «как все», а с другой стороны, с помощью именно этой самой моды он стремится утвердить свое представление о самом себе. В той же степени как естествен инстинкт подражания, естественно для человека и стремление подчеркнуть свою уникальность, индивидуальность облика. Однако в процессе самостилизации и самовыражения человек всегда действует в рамках существующей моды, ее основных тенденций и требований. Это позволяет ему одновременно и выработать свой собственный индивидуальный стиль и соответство-

вать тому эстетическому идеалу, который в данное время и в данном обществе отражает представление о красоте. Человек, формирующий свой внешний образ без учета тенденций современной моды, рискует стать жертвой неадекватности собственной самооценки и восприятия его внешности окружающими, что зачастую является причиной возникновения психологических проблем.

Таким образом, диалектическое противоречие между двумя признаками единого явления – моды, а именно: подражанием всеобщим принятым модным образцам, с одной стороны, и стремлением при помощи моды к индивидуализации внешнего облика, с другой – объективно и является необходимой предпосылкой для ее существования и развития.

Модные тенденции, диктующие человеческому обществу нормы и правила оформления внешности на определенный период времени, рождаются несколькими десятком дизайнеров-законодателей. Человек, слепо следующий за модой, утрачивает способность к выражению собственной индивидуальности, целиком полагаясь на готовые образцы.

Сопровождая человека во всех ситуациях на протяжении всей его жизни (любопытно, что даже пленки относятся к одежде), костюм не только облекает и укрывает человека, но и оказывает сильное влияние на формирование его внутреннего духовного мира, являясь мощным источником воспитания вкуса, эстетических и этических воззрений.

Литература

1. См.: Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д, 2004.
2. См.: Рабинович М.Г. Древняя одежда народов Сибири // Одежда народов Сибири. Л., 1970.
3. См.: Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: В 4 т. М., 1993.