

АРХИТЕКТУРНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАНОНОВ РЕТРО-МОДЫ 1940-1960-Х ГОДОВ В СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО.

Искандарова М.А. магистрант¹

Камилова Х.Х. проф. Тех.н.¹

*Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности, Ташкент*

*¹Tashkent Institute of Textile and
Light Industry, Tashkent*

Абстрактный В данной статье исследуются морфологические и эстетические принципы, лежащие в основе дизайна женской верхней одежды 1940–1950-х годов, и предлагается систематическая основа для их критической пере-интерпретации в рамках парадигмы современной устойчивой моды. Опираясь на сравнительный исторический анализ типологии силуэтов, конструктивной архитектуры и текстильной материалности, исследование выявляет три канонических кода дизайна - угловатый милитаризм (1940-1945), переходное смягчение (1946-1949) и комплекс женственности «Нового образа» (1950-1960) и рассматривает, как каждый код может быть выборочно выделен и преобразован в современную коллекцию женских пальто. Исследование также разрабатывает семиэтапную модель процесса проектирования, интегрирующую исторические отсылки, эргономическое профилирование, материаловедение и принципы циркулярной экономики. Структурированный анализ материалов показывает, что композиция из шерстяной смеси (430-450 г/м²) утеплителя Тонкий утеплитель вискозной подкладки обеспечивает оптимальный баланс между сохранением архитектурной формы, теплоизоляционными характеристиками, снижением веса (-20% по сравнению с классической шерстью) и экологическим рейтингом Higg MSI. Концепция «архитектурной женственности» представлена как философия дизайна, объединяющая историческую строгость и современный минимализм. Критическая оценка позиционирует отсылки к ретро-моду не как стилистическую ностальгию, а как методологически обоснованную стратегию для продления срока службы одежды и соответствия ценностям медленной моды. Полученные результаты предлагают практические рекомендации по дизайну, применимые к разработке верхней одежды премиум-сегмента, и вносят вклад в более широкую дискуссию о культурном наследии как ресурсе для устойчивых инноваций в дизайне.

Ключевые слова: *дизайн женских пальто; ретро-мода 1940–1950-х годов; силуэт «Новый образ»; архитектурная женственность;*

материаловедение; экологичная верхняя одежда; методология дизайна; исторический анализ моды; текстильная наука.

Введение Глобальная индустрия моды переживает структурную переориентацию, обусловленную тремя одновременно действующими факторами: экологическим кризисом производства быстрой моды, потребительским спросом на долговечную и культурно значимую одежду, а также быстрым развитием цифрового дизайна и материальных технологий. В этом контексте исторические архивы моды все чаще признаются не просто эстетическими хранилищами, но и стратегическими ресурсами для инноваций. В данной статье рассматривается один из таких ресурсов: кодифицированная эстетическая система дизайна женской верхней одежды, разработанная в 1940-х и 1950-х годах, в период, когда были созданы одни из самых структурно целостных и визуально привлекательных силуэтов в истории моды XX века.

Десятилетие после Второй мировой войны стало свидетелем резкого раскола в развитии моды. В период с 1940 по 1945 год военные ограничения навязали этику геометрической строгости, рационального использования тканей и функциональной конструкции - характеристики, которые парадоксальным образом привели к созданию одежды с исключительной структурной четкостью. Послевоенный период, кристаллизованный коллекцией «Новый образ» Кристиана Диора 1947 года, положил начало контрастной эстетической программе: зауженная талия, пышные юбки до середины икры, округлые плечи и явное воспевание женственности и материального изобилия². Вместе эти два периода составляют богатую диалектику формы и контрформы, которая остается весьма продуктивной для современных дизайнеров.

Несмотря на устойчивый научный интерес к моде середины века³, в литературе до сих пор не разработана систематическая методология проектирования для перевода эстетических кодов верхней одежды 1940–1950-х годов в разработку современных коллекций. Большинство существующих исследований рассматривают этот период описательно или узко фокусируются на архивах высокой моды, пренебрегая конструктивными и материальными аспектами, наиболее важными для практики дизайна. Настоящее исследование восполняет этот пробел, предлагая интегрированную аналитическую структуру, охватывающую типологию силуэтов, конструктивную архитектуру, материаловедение и показатели устойчивости.

Исторические исследования женской моды середины XX века

Эстетическая литература о моде 1940–1950-х годов богата, но фрагментарна. Новаторская работа Лавера (1969) установила социологическое прочтение изменений в моде как колебание между «принципом соблазнения» и

«принципом полезности» - концепция, непосредственно применимая к переходу от военной к гражданской жизни в середине века.⁴ Более поздние работы Уиллокса (2007) и Арнольда (2001) задокументировали материальные и институциональные аспекты послевоенной высокой моды, подчеркивая ключевую роль Диора в переосмыслении женского силуэта. Однако ни один из авторов не предлагает систематического конструктивного анализа самих предметов одежды - структурной логики линий швов, стратегий подкладки или характеристик плотности ткани, которые создали характерную форму «Нового образа». Арнольд (2001) обращает внимание на идеологическую двойственность «Нового образа»: прославляя его как освобождение от военной аскетичности, он одновременно восстанавливал традиционные гендерные нормы посредством корсетного подавления талии и обездвиживающей пышности юбки.⁵ Эта критическая перспектива необходима для современных дизайнеров, стремящихся обратиться к этому периоду, не воспроизводя бездумно его идеологический багаж. В данном исследовании используется подход избирательной трансформации, извлекающий конструктивную логику силуэта, но отбрасывающий эргономические ограничения исходной конструкции.

Ретро-мода как стратегия дизайна

Научное исследование ретро-моды как творческой методологии значительно расширилось с 2010-х годов. Рейнольдс (2011) концептуализировал «ретроманию» как культурное состояние современности, утверждая, что цифровые медиа породили беспрецедентный интерес к историческим стилям.⁶ Однако с точки зрения дизайна различие между пастишем - поверхностным стилистическим заимствованием - и подлинной формальной переинтерпретацией остается критически важным. Концепция «бриколажа» Хебдиджа (1979) обеспечивает теоретическую основу: исторические элементы дизайна присваиваются, деконтекстуализируются и рекомбинируются для создания нового смысла, а не воспроизводятся в неизменном виде.

Систематический обзор литературы, проведенный Туруненом (Linda Turunen) и Халме (Minna Halme) (2021) по вопросам устойчивого потребления в моде, определяет «неподвластность времени» и «наследие» как одни из наиболее мощных факторов долговечности одежды.⁷ Потребители, которые воспринимают одежду как обладающую исторической глубиной и эстетической неизменностью, значительно реже выбрасывают ее через один-два сезона - вывод, имеющий прямое значение для концепции медленной моды. Настоящее исследование распространяет это понимание с уровня потребителя на уровень дизайна, утверждая, что строгий исторический учет в процессе проектирования сам по себе является практикой устойчивого развития таблица 1.

Таблица 1. Эволюция художественно-конструктивных характеристик женских пальто 1940–1960-х годов и их трансформация в современном дизайне

Период	Художественные характеристики женских пальто	Конструктивные характеристики	Трансформация в современном дизайне
1940–1945 гг.	Строгий и лаконичный стиль, влияние военного времени, минимальный декор, тёмные и практичные цвета	Прямой силуэт, широкие плечи, двубортные застёжки, удлинённый крой, плотные ткани	Использование милитари-эстетики, оверсайз-плеч, минимализма и строгих линий
1946–1950 гг.	Более женственные формы, элегантность, подчёркнутая талия, появление декоративных элементов	Приталенный силуэт, расширенная линия низа, пояс, мягкие плечи, улучшенная посадка	Современные пальто с акцентом на женственный силуэт, ремни, плавные линии и ретро-стилизацию
1951–1955 гг.	Роскошность и утончённость, влияние высокой моды, использование меха и декоративной отделки	Объёмные воротники, сложный крой рукавов, качественные подкладки, комбинирование материалов	Применение винтажных элементов, декоративных воротников, сочетание классики и современных тканей
Современный дизайн	Смешение ретро и инноваций, индивидуальность образа, устойчивый подход в моде	Использование цифрового моделирования, автоматизированного конструирования, эргономичного кроя,	Адаптация силуэтов 1940–1950-х годов через 3D-дизайн, sustainable fashion и smart-технологии

		экологичных материалов	
Период	Художественные характеристики женских пальто	Конструктивные характеристики	Трансформация в современном дизайне

Экологичный дизайн в верхней одежде премиум-класса

Пересечение принципов устойчивого развития и дизайна высококачественной верхней одежды привлекает все большее внимание академического сообщества после публикации Индекса устойчивости материалов Хигга (MSI) и концепции циркулярной экономики Фонда Эллен Макартур. Маккуиллан (2020) демонстрирует, как цифровое проектирование выкроек может существенно сократить количество отходов ткани в таких структурированных изделиях, как пальто.⁸

Аника Козловски и её коллеги разработали «холст reDesign» (The reDesign Canvas). Это специальный визуальный инструмент (бизнес-матрица по аналогии с Business Model Canvas), созданный специально для дизайнеров одежды. Подход, соответствующий методологии, принятой в данном исследовании. Вирджиния Даукантиене 2023 представляет всесторонний обзор аспектов устойчивого развития в текстильном и швейном производстве, подтверждая значимость выбора материалов, оценки жизненного цикла и долговечности для потребителя как основных рычагов снижения воздействия на окружающую среду.⁹

Существующий пробел в литературе заключается в отсутствии эмпирических многокритериальных систем оценки материалов, которые одновременно учитывали бы сохранение эстетической формы, тепловые характеристики, эффективность по весу и экологические показатели для структурированной верхней одежды. Сравнительный анализ материалов, представленный в разделе 5 данной статьи, напрямую восполняет этот пробел.

Методология исследования В данном исследовании используется смешанный последовательный подход, сочетающий качественный историко-семиотический анализ с количественной оценкой характеристик материалов. Качественная часть опирается на первичные источники - фотографии моды того периода, архивы выкроек и записи домов высокой моды - наряду со вторичными историческими исследованиями для построения типологии силуэтов и пропорций рисунков 1.

Рисунок 1. Эволюция силуэтов и пропорций женских пальто 1940–1960-х годов

Требования военного времени в Великобритании и США - в первую очередь, британская программа производства рабочей одежды 1941 года и американские правила L-85 1942 года - наложили строгие ограничения на материалы, которые, парадоксально, породили новый формальный язык для женской верхней одежды.¹¹ Ограниченное количество карманов (не более двух), отсутствие декоративной строчки и максимальный расход ткани от трех до четырех метров на одно пальто вынуждали дизайнеров добиваться визуального интереса исключительно конструктивными средствами: точное расположение швов, стратегическая подкладка и строгая геометрия соотношения плеч, талии и бедер.

Доминирующего силуэта этого периода характерны широкие, подплечники (обычно на 1,5–2 см выступающие за естественную линию плеча), умеренно выраженная талия (смещение примерно на 8-10 см) и прямой подол длиной до середины икры. Конструктивно форма достигается за счет плотной подкладки в области груди и плеч, короткой спинки и высокой проймы с минимальным свободным краем - характеристики, которые обеспечивают отличную осанку, но ограничивают свободу движений рук.

Критическая оценка: Военный кодекс предлагает современным дизайнерам модель конструктивной эффективности - достижение визуальной выразительности за счет структурных средств, а не декоративных дополнений. Однако его эргономические ограничения (узкий пройм, плотная подкладка, минимальный свободный край) несовместимы с современными ожиданиями комфорта и требуют существенной переработки.¹² Геометрическая четкость оси плечо-талиа и рациональная линейность расположения швов, напротив, остаются непосредственно применимыми к современному минималистскому дизайну.

Новый взгляд на комплекс женственности (1947–1960)

Кристиана Диора «Corolle» февраля 1947 года - немедленно переименованная редактором Harper's Bazaar Кармел Сноу в «Новый образ» - представляла собой самое драматичное изменение силуэта за один сезон в истории моды XX века. Корсетная талиа 55–60 см, пышная юбка из 20 м ткани, закруглённые плечи всё это было прямой инверсией логики военного нормирования. Для верхней одежды «Новый образ» означал структурированное пальто с глубоко заниженной талией (костяк или жёсткая прокладка) и расклешённой нижней частью.

По мере развития десятилетия эстетика «Нового образа» эволюционировала под влиянием Кристобая Баленсиаги, Шарля Джеймса и Юбера де Живанши, которые постепенно ослабили акцент на талии и ввели альтернативные геометрические формы силуэта - полуприлегающий силуэт «Н-образной формы» (Dior, 1954), трапецевидный силуэт (Dior, 1958) и сорочку с высокой талией от Баленсиаги (1957г). Это внутреннее разнообразие часто упускается из виду в ретроспективных обзорах, рассматривающих 1950-е годы как монолитное десятилетие «Нового образа»; на самом деле, этот период породил богатый спектр решений в области силуэтов, предлагая современным дизайнерам более разнообразную палитру, чем обычно предполагается рисунок 2.

Рисунок 2. Базовые и воспроизводимые модели

В таблице 2 представлена систематическая классификация основных силуэтных кодов периода 1940–1960 годов, а шестой столбец определяет соответствующую стратегию адаптации, принятую в данной коллекции. Таблица построена вокруг шести морфологических параметров, полученных на основе анализа выкроек высокой моды и фотоматериалов того периода.

Таблица 2. Матрица классификации силуэтов: 1940–1960 годы и современная адаптация.

Особенность	1940–1945 (Военные)	1946–1949 (Переходный период)	1950–1955 (Новый)	1955–1960 (Эволюция)	Современный
Плечо линия	Мягкая, широкая	Размягченной структура	Натуральный, округлый	Суженный	Структурированный, точный
Талия акцент	Минимальный	Постепенный возвращаться	Сильно сжал	Умеренный	С архитектурной точки зрения определенным
Подол линия	Середина икры, прямая	Удлиненный	Длина до икры, полная	Сужение подол	Французский / миди длина
Силуэт тип	Угловой / А-образный	Мягкий Х	Произносится как Х / А	Н / полупр	Гибрид Х / Н

				илегаю щий	
Ткань вес (г/м²)	Тяжелый 600–700	Среднетяжел ые 500–600	Средний 430–550	Светло - средни й 350– 450	Оптимальны й диапазон 430–450
Декор плот- ность	Минимальн ый	Сдержанный	Умеренн ый	Умень шенны й снова	Минималист

Источник: составлено авторами на основе анализа первоисточников, Laver (1969), Wilcox (2007), Arnold (2001).

Конструктивные инновации периода «New Look» включали структурированную систему подкладки, акцентированное формирование линии талии и постепенное расширение нижней части изделия за счёт клиньев и конструктивных прибавок. В 1950-х годах силуэт трансформируется в более выраженную А-образную форму, подчёркивающую женственность и динамику объёма. Современная адаптация исторических форм характеризуется переходом к более свободным О-образным и oversize-силуэтам, обеспечивающим эргономичность, комфорт и соответствие актуальным тенденциям дизайна верхней одежды рисунок 3.¹⁴

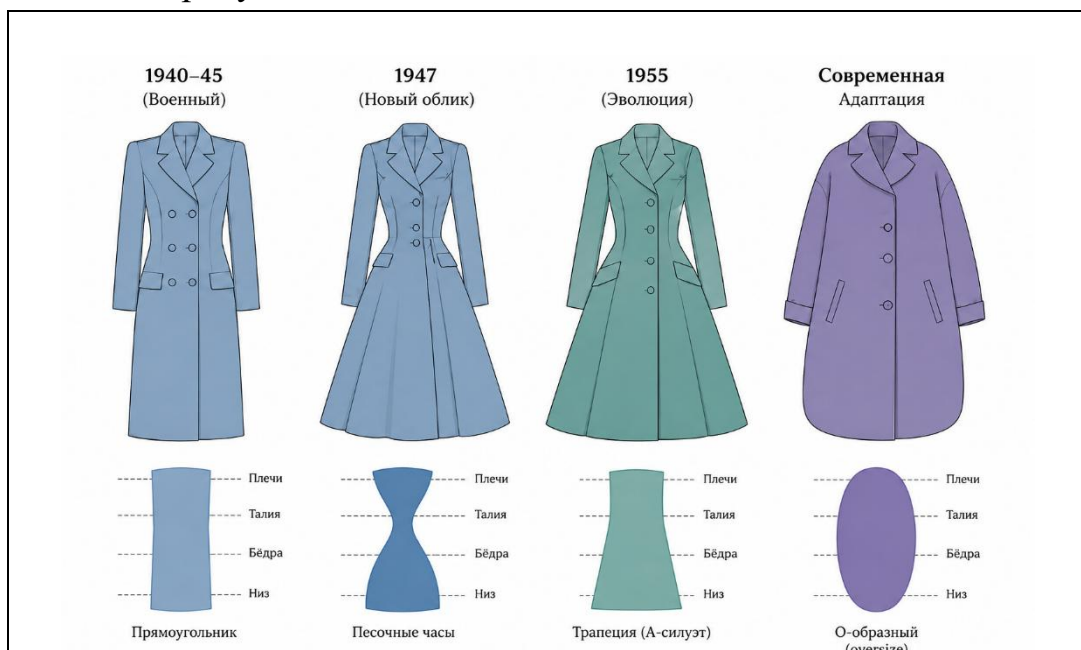

Рисунок 3. Схема типологии силуэтов, полученная из таблицы 2. Пропорции ширины основаны на средних измерениях существующих образцов одежды.

Выбор материалов для структурированной верхней одежды премиум-класса требует одновременной оптимизации свойств, которые часто находятся в

противоречии: сохранение силуэта требует жесткости, а комфорт потребителя - хорошей драпировки; теплоизоляционные характеристики благоприятствуют толстым подкладкам, а эстетическая точность требует тонкого профиля; критерии экологичности отдают предпочтение натуральным волокнам, а долговечность - синтетическим смесям.¹⁵ В настоящей оценке рассматриваются четыре варианта конфигурации по шести критериям с использованием пятибалльной порядковой шкалы для качественных свойств и опубликованных числовых значений снижения веса (%), экологического индекса Higg MSI (чем ниже значение, тем лучше) и относительного индекса стоимости.

Экологический аспект заслуживает особого критического внимания. Хотя легкая костюмная ткань достигает наивысшего показателя Higg MSI (70 — наименьшее воздействие на окружающую среду), ее недостаточная способность сохранять силуэт делает ее непригодной в качестве основной ткани для пальто без добавления существенной подкладки, что частично нивелирует ее экологическое преимущество. Этот вывод иллюстрирует системную проблему проектирования высококачественной экологичной верхней одежды: структурные требования к изделию ограничивают диапазон выбора экологически оптимальных материалов. В будущих исследованиях следует изучить биоразлагаемые высокопрочные текстильные материалы - такие как смеси лиоцелла и шерсти или структурированные ткани из переработанных волокон - в качестве потенциальных решений, призванных преодолеть эту проблему.¹⁷

Результаты данного исследования подтверждают тезис о том, что систематическое историческое сопоставление - в отличие от стилистической стилизации - представляет собой методологически строгий подход к разработке дизайна с измеримыми преимуществами для долговечности одежды и позиционирования на рынке.¹⁸ Типология силуэтов, представленная в таблице 1, демонстрирует, что период 1940-1960 годов предлагает более плотный и структурно разнообразный словарь дизайна, чем предполагают ретроспективные популярные описания. Современные дизайнеры, которые взаимодействуют с этим периодом на уровне конструктивной логики, а не поверхностного стилирования, получают доступ к набору формальных решений, проверенных и усовершенствованных за более чем десятилетие интенсивного производства высокой моды.

Заключение Исследование показало, что эстетические коды женской верхней одежды 1940–1960-х годов могут быть систематически перенесены в современную разработку коллекций посредством структурированной методологии, которая интегрирует исторический анализ, материаловедение, эргономическую перенастройку и оценку устойчивости.

В качестве приоритетных направлений для будущих исследований определены следующие:

- Замена биоматериалов: эмпирическое тестирование структурированных текстильных материалов на биологической основе (смеси лиоцелла и шерсти, переработанного волокна). тканые материалы (подкладки на основе мицелия) в качестве альтернативы традиционным шерстяным смесям в структурированной верхней одежде, с полной оценкой жизненного цикла.
- Цифровое проектирование выкроек: исследование алгоритмов безотходного раскроя, адаптированных к геометрической сложности расклешенного силуэта New Look, с использованием параметрических САПР-инструментов.
- Исследование потребительского восприятия: количественное исследование намерений потребителей относительно долговечности верхней одежды, созданной с учетом исторических отсылок, по сравнению с одеждой, созданной с учетом модных тенденций, с проверкой предположения о том, что воспринимаемая «историческая» ценность продлевает срок службы одежды.
- Межкультурный сравнительный анализ: исследование того, как концепция «архитектурной женственности» воспринимается и адаптируется на различных национальных рынках моды, с особым вниманием к рынкам, где «Новый образ» исторически формировался в рамках различных местных производственных контекстов (Восточная Европа, Япония, Латинская Америка).

Список использованной литературы

1. Олдрич, У. (2015). Метрическая система раскроя женской одежды (6-е изд.). Wiley-Blackwell.
2. Арнольд, Р. (2001). Мода, желание и тревога: образ и мораль в XX веке. ИВ Tauris.
3. Каррико, М., и Ким, В. (2014). Расширение практики безотходного дизайна: дискуссионный документ. Международный журнал дизайна, технологий и образования в сфере моды, 7(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/17543266.2013.845724>
4. Даукантиене, В. (2023). Анализ аспектов устойчивого развития моды: обзор литературы. Журнал текстильных исследований, 93(1-2), 141-157. <https://doi.org/10.1177/00405175221124971>
5. Диор, К. (1957). Диор от Диора: Автобиография Кристиана Диора. Вайденфельд и Николсон.

6. Флетчер, К. (2008). Устойчивая мода и текстиль: дизайнерские путешествия. Earthscan .
7. Материалы для исполнения Freudenberg7. Freudenberg Performance Materials. (2021). Альполюкс ® Техническая документация. Группа Фройденберг.
- Материалы для исполнения Freudenberg. (2022). Спецификация продукта Isosoft8. Freudenberg Performance Materials. (2022). Isosoft® - спецификация продукта. Группа Фройденберг.
9. Хебдидж , Д. (1979). Субкультура: значение стиля. Метьюэн.
10. Джеймс, А.М., Робертс, Б.М., и Кузня , А. (2016). Преобразование последовательного процесса производства модной одежды. Международный журнал дизайна, технологий и образования в сфере моды, 9(2), 142-152. <https://doi.org/10.1080/17543266.2015.1135652>
11. Козловски, А., Сирси, К., и Бардецки , М. (2018). Холст редизайна : дизайн одежды как инструмент устойчивого развития. Журнал чистого производства, 183, 194-207. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.014>
12. Лавер, Дж. (1969). Краткая история костюма. Thames & Hudson.
13. Маккуиллан , Х. (2020). Цифровой 3D-дизайн как инструмент для расширения практики безотходного дизайна одежды. Международный журнал дизайна, технологий и образования в сфере моды, 13(1), 89-100. <https://doi.org/10.1080/17543266.2019.1709641>
14. Похна , М.Ф. (1996). Кристиан Диор: Человек, который изменил мир. Издательство Arcade Publishing.
15. Рейнольдс, С. (2011). Ретромания : зависимость поп-культуры от собственного прошлого. Faber & Faber.
16. Слейден , К. (1995). Принуждение моды: утилитарные ткани, одежда и обувь 1941–1952 гг. Издательство Scholar Press.
17. Коалиция за устойчивое развитие швейной промышленности. (2022). Индекс устойчивости материалов Higg (MSI) v2.0 <https://msi.higg.org/>
18. Текстильная биржа. (2022). Отчет о рынке предпочтительных волокон и материалов за 2022 год. Текстильная биржа.