

تطور تصميم الملابس الجاهزة والموضة للمرأة في القرن العشرين في أوروبا

إعداد

د. عبدالعزيز أحمد جوده

أستاذ مساعد بقسم طباعة المسوحات

مقدمة :

يعتبر تغير دور المرأة في المجتمع من الأسباب الهامة وراء زيادة الحاجة إلى الملابس الجاهزة . فقبل بداية هذا القرن كان نشاط المرأة يقتصر على رعاية الأسرة والوظائف المنزلية المختلفة ، بينما لا يتجاوز نشاط المرأة العاملة عن بعض الوظائف المحدودة المنزلية والزراعية أو في المستشفيات ذات الأجر الزهيد ، مما أدى إلى عدم الاهتمام بالملابس الجاهزة . وكانت الملابس الجيدة قاصرة على الزوجات من الطبقات الراقية أو بنات الأثرياء ، لكن مع بداية القرن العشرين ظهر جيل من المرأة العاملة في الجامعات والمكاتب والمانصاع ، وفي مهادين الرياضة والسياسة . ولقد فتحت الحرب العالمية الأولى مجالاً للعمل النسائي خارج دائرة البيت والأسرة ، فظهرت الحاجة إلى الملابس الجاهزة التي أصبحت حلاً ملائماً نظراً لزيادة مسؤوليات المرأة مما أدى إلى سرعة تقبلها بين جميع طبقات المجتمع بدخولها المختلفة . كما أدت التطورات التكنولوجية في صناعة الخامات والنسيج والآلات في أوروبا وأمريكا إلى إنتاج منسوجات وماكينات جديدة جعلت الإنتاج أسهل وأرخص وأسرع . كما إقترنت هذه التحسينات بتقدم التوزيع على نطاق كبير فبدأ تجار التجزئة في إتقان فنون تجارة الملابس الجاهزة . حيث قامت المتجر التي تحصنت في التفصيل حسب الطلب بعمل أقسام خاصة للملابس الجاهزة . كما أدت الإبتكارات المستمرة في فنون البيع والإعلان إلى تنشيط الطلب على المنتجات ، مما ساهم في المزيد من التوسيع في صناعة ملابس المرأة . ويبني خبراء الموضة ومصمموها بالتراث - وليس على نحو مفاجئ - الأفكار الجديدة المقلبة قربة الحدوث في الموسم التالي: فعند تخطيط وتطوير أفكار اسلوبية جديدة ، يتم دائمًا تقييم شيوخ وتدفق الموضات في الموسم الحال ثم استنباط إتجاهات جديدة في الموسم التالي عليه (آسيا/ص ٤٢) . وإذا كانت الموضات في الرى تتراقب من فترة زمنية فإن كل موضة تختلف دورة حياتها عن موضة أخرى في درجة ما حقيقته من قبول ، وفي معدل السرعة التي تتحرك بها من خلال مراحل وأطوار حياتها المختلفة ، ويعتمد قبول الموضة في أي من مراحلها الثلاثية (صعود - ذروة - هبوط على ما تكتبه أو تخسرة من قبول جماهيري ، فهي تظهر على شكل موجي (آسيت / ص ٤٣) .

وتضم صناعة الملابس الجاهزة والموضة ثلاثة مراحل : (سامية / ١٦، ١٧)

المرحلة الأولى : وهي التي تقدمها بيوت الأزياء المشهورة ويعرف إنتاجها باسم الخياطة الراقية (Haute Couture) باللغة الفرنسية ، أو الموضة الراقية (Hig Fashion) باللغة الإنجليزية . وتعتمد الموضة الراقية على المستوى الفني العالي والمتميز في

مجلة علوم وفنون دراسات وبحث

إنتاج الخامات النسجية والأكسسوارات والكلف ، والتنفيذ الدقيق لافتتاح إلخراج الرزى . وغالباً ما يكون لهذه الطريقة مستهلكين وعملاء بارزين وشخصيات هامة في المجتمع .

المرحلة الثانية : وهى ما تعرف باسم الملابس الجاهزة (Ready to weare) وفيها يتم إنتاج بعض الأفكار من المرحلة السابقة فى صورة ملابس باستخدام الماكينات بصورة أكبر مع إضافة بعض اللمسات اليدوية . ويستخدم فى الإنتاج خامات أقل مستوى من المرحلة الأولى ، ويمثل عملاء هذه المرحلة الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة فى المجتمع .

المرحلة الثالثة : وهى ما تعرف بالإنتاج الكمى (Mass Production) وفيها يتم تنفيذ معظم الأفكار السابقة التى لاقت نجاحاً لتصبح موضة ، حيث يتم تصنيع الإنتاج آلياً وبصورة واسعة ، كما تستخدم خامات أقل جودة ، وأسعارها فى متناول الغالبية العظمى من ذوى الدخول المحدودة والمتوسطة .

مشكلة البحث وأهميته :

مع تحويل الاقتصاد المصرى إلى إقتصاد حر مفتوح ، بدأ عوامل المنافسة تشتت بين المنتجين فى مجال الملابس الجاهزة سوا ، بالنسبة للسوق المصرى أو فى مجال التصدير للدول العربية الإفريقية والأوروبية ، ومع إتفاقيات الجاد الذى وافقت مصر على الدخول فيها مع بداية القرن الواحد والعشرين ، والمحافظة على الحقوق الفكرية لكل بلد باستلزم هذا دراسة خطوط الموضة العالمية منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن للوقوف على المتغيرات المتلاحقة ومتتابعة التغيرات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي أدت إلى تغيرها المستمر لمعرفة دورة الموضة وبما تتأثر فيما تؤثر للوقوف على متطلبات الملابس الجاهزة وإضاءة الطرق أمام المصمم لمعرفة تطور شكلها بما يعود عليه من إمكانية تصميم ملابس عصرية تساير خطوط الموضة الجديدة لإمكانية تصديرها إلى الخارج ، وهو مطلب هام من مطالب التنمية الإقتصادية في مصر .

هدف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة تطور الملابس الجاهزة للمرأة في أوروبا في مطلع القرن العشرين ، وحتى التسعينيات من هذا القرن حدود البحث :

يعرض البحث تطور الملابس الجاهزة للمرأة من خلال ما أبدعه بعض مصممي الموضة العالميين ، وما قدموه من أفكار أثرت على حركة الموضة العالمية في الفترات الزمنية المتعاقبة من بداية القرن العشرين .

الفترة الجميلة الساحرة (الفن الجديد - ١٨٩٠ - ١٩١٤) :

اطلقت عدة تسميات على حركة الفن الجديد بإختلاف البلاد التي ظهرت فيها ، فعرفت في إنجلترا باسم الإسلوب الجديد (Modern Style) وفي فرنسا الفن الجديد (Art Nouveau) ، وفي ألمانيا سمى بإسلوب الشباب (Jugend Stil) ، وفي إيطاليا سمى الإسلوب الجديد (Stile Liberty).

وأهم خصائص هذه الفترة الرخاء الصناعي وفيها انتشرت الخياطة الراقية (Haute Couture) وابتكارات المصمم " شارلى فريديريك وورث " ، وظهور أصباغ الأنثيلين السوداء ، وتقدم مجالات التسويق والحياء ، وتغير الشكل العام للأزياء الخاصة بالنساء ، كما تميزت نهاية الفترة بالزيادة السكانية ، واتساع نظام الميكنة وانتاج المنسوجات على نطاق واسع وانتشار الملابس الجاهزة . كما تم الإعتماد والعنادى بالملابس وظهرت الماكينات المتخصصة في الغسيل والكى (يسرى / ٤٢) وقد أطلق الفرنسيون عبارة الحقبة الجميلة على هذه الفترة (عبد العزيز الفن الجديد | ص ١) . وهي تمثل عصر البذخ والتفاخر ، وذلك لما وصلنا من كم كبير من الملابس مصممة للحفلات الراقصة والسمورات . وامتازت الملابس بالرومانسية الحالمة التي ظهرت في الخطوط المنحنية الناعمة ، والأشكال الإنسانية (Thomas/126) ، كما حققت المنتجات النسجية

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

في هذه الفترة رواجاً كبيراً وتنوعت التقنيات من منسوجات مطبوعة ومنسوجة ومطرزة. واتسمت التصاميم باستخدام العناصر النباتية الطبيعية منها والمجردة، واتسمت فكرة صياغتها بالحرية الكاملة من حيث المزج بين العناصر والأشكال التاريخية للفنون السابقة وحرية حركة الخطوط ولبيونتها وتوجهها ، لتكون نعطاً جديداً لقيم جمالية وفنية لم تكن معروفة من قبل ، كما تعتبر ابتكاراً تصميماً جديداً وتطوراً هاماً بدأ من الإسلوب التاريخي إلى خلق أسلوب ونمط جديد يلائم عصره (عبد العزيز الفن الجديد) ص ٩). وقد عكست الأزياء في هذه الحقبة فلسفة الإتجاه ، حيث سيطرت الألوان الباستيل ، وانتشرت ظلال اللون البنفسجي والأزرق الفاتح ، والترمزي والوردي الهادئ ، واستمرت هذه الألوان حتى ظهرت المدرسة الوحشية عام ١٩٠٥ التي قاد حركتها الفنان هنري ماتيس مع مجموعة من الفنانين .

بول بواريه (Paul Poiret) (١٨٧٩ - ١٩٤٤) :

وتمثل أعمال هذا المصمم هذه الفترة التي سميت بالفترة الجميلة الساحرة ، حيث تنبأ بنظرية جديدة لشكل ملابس المرأة . لقد كان " بواريه " مصمماً متميزاً استطاع أن يغير الكثير من الأفكار والإتجاهات الملبدية في عصره . وكان لاماً واسع المعرفة والخيال والتصور ، وله ذوق رفيع . فقدم مع بداية عام ١٩٠٦ عرضاً للأزياء يتسم بالبساطة في الخطوط والأشكال ، وقد ربط بين الملابس والفن شكل (١). فابتعد عن الألوان الهدئة واستخدم ألوان الوحشيين التي تميزت بالبهجة والنضارة ، ساعده على ذلك معرفته بالفنان راؤول دوفى (Raoul Dufy) ، الذي صمم له مجموعة من التصاميم المطبوعة على أقمشة البروكار ذات الألوان اللامعة ، وشملت تصاميمه رسوماً للأشكال الأدبية والطيفية والزهور والنباتات (Mackrell/50)

وتتميز أعمال " بواريه " بالبساطة في الأنقة التي حللت مكان المبالغة في الأنقة . فقد عمل على إرساء مفاهيم جديدة للموضة قدمها لعملائه من خلال ملابس جميلة لائقة ، ومحررة من القيود مع إضافة السعادة والبهجة كشعور دائم لمن يرتديها . كما كان " بواريه " أول من أقام عروضاً للأزياء خارج فرنسا في أوروبا وأمريكا وروسيا حيث قدم صيحات الموضة من الفراء . كما ألقى محاضرات عن الموضة في أمريكا صاحبها بعض التطبيقات العملية ، مما زاد من شهرته العالمية حيث أطلق عليه سلطان الموضة (سامية/ ٣٩) .

ويعتبر " بواريه " أول من قدم الكم (الكيمونو) ، والخطوط المستقيمة ، ورفع طول الجونلة ٢٠ سم عن الأرض ، وكانت الألوان ذات الطابع الشرقي هي أحب الألوان التي تميزت بها أزياء (سامية/ ٤٠) . وقبل نهاية عام ١٩١٠ حدثت تغيرات جوهرية في مجال الفكر والفن أثرت على شكل الأزياء ظهرت نظريات " سيميون فرويد " في علم النفس ، وظهرت الحركة التكعيبية التي قادها " بيكاسو " و " براك " ، وموسيقى " ستافينسكي " و " رافيل " ، وانتشر الرقص العنيد بلندن كما وصلت فرقه البالية الروسي (Diaghilevs Ballets Russes) باريس حيث أثرت بذاقها الشرقي في الألوان والملابس والموسيقى والديكور والرقص كل ذلك هيء ، شعروا بإحساس بالتغيير وتحدى التقاليد القديمة (Nunn/50) .

فقد صمم أزياء شهرزاد لفرقة البالية الروسي المصمم " ليون باكت " (Leon Bakst) (١٨٦٦ - ١٩٢٤) بألوانها البراقة الجديدة التي تبناها المجتمع الفرنسي بحماس شديد ، واستخدمها في أزياء (Laver/172) . فقد اختفى شكل الخصر بفضل تصميم الأزياء الذين استغفروا عن الكورسيه ، وظهر الإتجاه نحو المودة إلى الخطوط المستقيمة للصدر المستوحى من الملابس اليابانية التقليدية (الكيمونو) ، كما كان للجزء السفلي من السراويل فتحات حتى الأقدام ووصلات مثلثة الشكل تعطي إتساع للجونلة ، لكنه تمنع المرأة الحرية في الحركة والسير دون تغيير الخط العام للملابس ، كما اختفت الياقات الطويلة حول الرقبة (Nunn/172) . وقد استخدمت قبعات مستوية وعرضية متوجة بريش النعام.

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

فتره الحرب العالمية الاولى وما بعدها ١٩١٤ - ١٩٢٠ :

ظهر أثر الحرب على الأزياء والموضة في أوروبا بصورة واضحة عام ١٩١٥ ، حيث ارتدى كثير من السيدات ازياء واسعة ، قصر طولها ، فأصبحت على بعد بوصات من الأرض ، وكانت احيانا ذات تطريز خفيف ، بجيوب كبيرة والأحزمة ذات ابزيم قربة الشبه من الملابس الغربية الرجالية ، وذلك حتى تلائم الاعمال التي قمن بها لتسهيل الحركة (Nunn/187) . و حتى تناسب المواقف الحياتية المختلفة . ان توظيف النساء في المصانع قد ادى الى حرمان الطبقة العليا والوسطة من جزء من طائفة الخدم لديهم وتمكنت العديد من سيدات الطبقة المتوسطة من توفير خدمات التمريض والاعمال الخيرية و اخذن يحلون محل ازواجهن الغائبين في التجارة و الصناعة . اما من الناحية الاقتصادية فقد انخفض الانتاج المحلي و القيود على الصرف و ساهم انخفاض سعر العملة في وقوع هذا الاتجاه ، كما توقفت الانشطة الاجتماعية اثناء الحرب الامر الذي منع التفكير في الاناقة الشخصية .

و قد حدث تحول عميق و جذري في مجال الملابس بعد الحرب العالمية الاولى فقد كان ذلك التحول مرتبط بصفة أساسية بنتائج الحرب ، كما قدمت مدرسة الباوهاوس في المانيا مفهوم جديد للموضة و الملابس حيث يتواافق الفرض و الاستخدام في اشكال جميلة و انيقة (Asia / ٢٣٣) .

وبالرغم من ان امريكا لم تدخل صراع الحرب الا في سنة ١٩١٧ الا ان تأثيرها كان كبيرا على الحياة الامريكية وازيائها ، حيث شاهد اعداد كبيرة من الجنود والعاملين الامريكيين باريس لأول مرة ، وأعجبوا بالأنزياء الفرنسية (Laver/230). وكما جاء في تقرير مجلة الموضة الفرنسية (Vogue) عام ١٩١٨ : "المرأة تعمل الآن ، فابن ملابس العمل اكتسبت مكانة اجتماعية جديدة ونظرة جديدة للاناقة " (Brockman/69) إرت Erte (١٨٩٢) :

يعتبر من أشهر المصممين في تلك الفترة وهو روسي المولد . بدأ حياته مصورا للاعمال الزيتية ، ووصل ١٩١١ إلى باريس وشجعه مصمم الأزياء " بواربيه " حيث عمل عنده عام ١٩١٣ ، ١٩١٤ ثم عمل في تصميم الديكور المسرحي للباليم ، ثم في تصميم الأزياء . واستخدم في ازيائه الاقةة الناعمة الرقيقة والمتهدلة والمنسدلة ، واستخدم التطريز . وقد زار هوليود في امريكا ، وعمل في تصميم ازياء مجموعة من الأفلام . وقد تأثر " ارت " في تصميم ملابسه بأنزياء القرن ١٦ الموجودة على التصوير التصصى في ايران والهند . وكانت له شخصية متميزة في معالجة المساحة في الرداء كمسطحات من المستطيل والربع وملائتها للجسم في شكل بسيط مجرد . وتميزت خطوطه بالانسيابية و الشاعرية و الخطوط اللينة و الاشكال المحددة الجذابة شكل (٢) . كما اهتم بالاكسوارات و الحلى و التفاصيل الدقيقة للعناصر المستخدمة . كما برع في استخدام الألوان البراقة بوفره في تصميماته ، حيث كانت الألوان المنتشرة في سنوات الحرب هي البني والكافى والازرق الداكن . واتجاه " ارت " من الملابس ما بين الاعوام ١٩١٦ الى ١٩٢٦ كان يغطي العديد من محلات هاربرز الأمريكية (Harper's Bazaar) ، كما صمم سنة ١٩٢٠ محلات في باريس ونيويورك وعمل في هوليود عام ١٩٥٢ كمصمم للملابس في العديد من الأفلام السينمائية وأستمر " ارت " بعد الحرب العالمية الثانية في تصميم الملابس وتصميم ديكورات الأوبراء والمسرح وبالالية . O Hara/ 103, 104.

عصر موسيقى الجاز (Jazz Age) (العشرينات) ١٩٢٠ - ١٩٣٠ :

تميز هذا العصر بالحرية وذلك كرد فعل للحرب السابقة ، والقيود التي فرضتها على الناس وقد أطلق على فترة العشرينات عصر موسيقى الجاز . فقد كانت فرقة ديكسنند (Dixie Land) لموسيقى الجاز هي أول الفرق التي تجوب أوروبا مرتدية ملابس غريبة ، وقد تأثرت الناس بملابسهم ، وأصبح البنطلون المعروف ياتسعه من أسفل (تشارلسون) - الذي سمى على اسم بطل الفرقـة - بدعه سائدة بين الشباب وفي صالات الرقص ، وكذلك الجونلات القصيرة للشبابات (Thomas/131) .

مجلة علوم وفنون دراسات وبعوث

وفي هذه الفترة الزمنية أصبحت المرأة . ترتاد حياة تسودها الحرية بشكل اكبر من ذى قبل ، وتدربت على العمل ومارست جميع هوايات الرياضة والرقص والعزف ، فكان لابد ان تكون الأزياء عملية الطابع. فقد تجاهل مصممو الأزياء فى ذلك الوقت خط الوسط والصدر في تصميمات الملابس ، واختصرت شكل الجونلة . واستخدمت مشدات الوسط من أجل تحديد الخصر لإرتداء ما يلزم لكل ذوق ومقاس . فتحولت الأزياء الى رونق جمالي وشبابي خفيف الى حد لم تعنى بالتفاصيل البسيطة او الدقيقة ، واحتفى الشكل المعتمد عليه للملابس .

وكما أثرت الفرق الموسيقية في شكل الموضة ، كان للإتجاهات الفنية والتشكيلية أثر على أشكال الموضة ظهر الإتجاه التجربى في التصميم البنائى للزى وظهر تأثير التكعيبية والفن الأفريقي ومدرسة الباوهاؤس فى المعرض الدولى للفنون الزخرفية والصناعات الحديثة فى باريس عام ١٩٢٥ (O'Hard / 87) .

وكانت ألوان الأزياء دافئة فى تلك الفترة ، ودخل اللون البيج لأول مرة ضمن الخطوط اللونية للموضة بعدما كان مرفوعاً قبل ذلك وظهرت أنواع من الأقمشة الجديدة فى فرنسا، مثل منسوجات القطيفة الناعمة (Tissue Velvet) والمنسوجات الحريرية الخفيفة جداً ذات اللمعان وقد أطلق عليها فيما بعد أقمشة الشيفون التى زخرفت بزخارف منسوجة (Thoma / 131) ومن اهم مميزات هذه الفترة ، ان ظهرت للأزياء أشكال متعددة للأحتياجات الخاصة مثل الألعاب الرياضية المتنوعة كالتنس ، والجولف ، والعاب سباق السيارات ، وملابس الشاطئ ، والسباحة ، والرياضات الشتوية ، والصيفية . كما كان لاكتشاف مقبرة توت عنخ امون عام ١٩٢٢ ، اثر كبير في بعض مصممى الموضة حيث صمم بعضهم ازياء متأثراً بالملابس المصرية القديمة .

كوكو شانيل (Coco Chanel) (١٨٨٣ - ١٩٧١) :

وهي من اهم مصممى هذه الفترة ، فرنسية الأصل بدأت حياتها بامتلاك محلين لبيع القبعات والبلوزات البسيطة والملابس الداخلية وقد تيزنت ملابسها بالراحة والبساطة وأنها بدون خصر أو وسط ذات صدر منبسط وأسطوانية الشكل لتظهر أكثر تألق ونعومة وأقل صرامة إستلهاماً للفهوم التكعيبى حيث البساطة الهندسية التى تمنح الخطوط الشدة والقوه شكل (٣). وقد استوحى كثير من تصميماتها البنائية من ملابس الرجال وكانت الألوان المفضلة لديها الرمادية والأزرق القاتم ، والبيج ، والتسريحات قصيرة الشعر (تسريحة الولد garconne). كما إستعملت أقمشة الجرسية لأول مرة فى صناعة ملابسها إلى جانب إستعمالها للجواهر الصناعية فى تزيين الملابس عام ١٩٣٠ ذهبت "شانيل" إلى هولندا لتصميم ملابس أفلام عالمية ثم إهتمت بصنعها بعد رجوعها إلى باريس (O'Hara / 69) ، وكانت "شانيل" تدرك تماماً أن مستقبل الموضة فى سوق الملابس الجاهزة ، كذلك بالتقدم التكنولوجى مع إمكانية تبسيط الأشكال وجعلها فى مقاسات مختلفة حتى يقبل عليها الناس (Nunn / 177) . كما أولت المرأة العاملة إهتماماً كبيراً وقدمت لها ملابس مريحة وبسيطة (Samieh / 40) .

مرحلة الفتور الاقتصادي (الثلاثينيات) (١٩٣٠ - ١٩٤٠) :

آدت الأزمة الاقتصادية فى أوروبا وأمريكا إلى ارتفاع هائل فى التضخم ، مما مهد الطريق لسمود هتلر عام ١٩٣٣ إلى السلطة فىmania ، وزيادة نسبة البطالة فى أمريكا وإنجلترا نتج عنها مظاهرات هوجاء وإضرابات إقتصادية وسياسية داخلية . كما أن الغرب بدأ يخاف من زحف الشيوعية ، وارتفاع الفاشية فى العالم (Nunn / 175) . وقد تأثرت الموضة وصناعتها من هذه المؤشرات السياسية والإقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات الغربية ، فقد عكست رغبة المجتمع فى الهروب إلى الرومانسية والحنين إليها وكان نتيجة ذلك أن أظهرت أشكال لعباءات تعطى هذا الإنطباع ، صممت للملكة اليزابيث عند

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

زيارة الرسمية لباريس عام ١٩٣٨ (Laver / 246) . وأصبحت بطلات السينما العالمية رموزاً للموضة في تلك الحقبة من خلال الأفلام ، والتي كانت من أهم وسائل الإعلام الحديثة في ذلك الوقت (Brockman / 71). كما إمتد استخدام الملابس الخاصة في تلك الفترة ، مثل ملابس الرياضات كالجولوف والتنس ، وقيادة سيارات السباق المفتوح ، وملابس البحر والشاطئ أو الرياضيات الشتوية . وفي عام ١٩٢٥ أصبحت الجونسات أقصر مما سبق ، وأصبح الخصر منخفضاً وغير ضيق كما كان من قبل ، كما إتسمت أزياء المرأة بنوع من الأنارة ، وأصبحت معظم أجزاء الرداء مفتوحة عند الرقبة والزراعين فوق الركبة (Ewing/179) . السيدة Elsa Schiaparelli (١٩٨٠ - ١٩٧٣) :

وهي فنانة قبل أن تكون مصممة للأزياء ، ساعدتها ذلك في عملها . ولدت في روما في إيطاليا ، حيث أمضت حياتها بعد أن تزوجت في بوسطن ونيويورك ، وإنقلت إلى باريس عام ١٩٢٠ وفتحت محل للملابس الرياضية وأسمته (Pour le Sport) وامتازت ملابسها بالأناقة الشديدة ، رفيعة المستوى ، دققة الصنع مفرطة في عدم التمايل (O'Hara / 222) . وقد مثلت " سكاربوري " كمصممة أزياء الإرتباط القوى بين الفن والموضة ، فقد قيل عنها أنها أضافت الجرأة والمرح والأصالة للموضة . وقد شجعها على ذلك ابتكاراتها الجريئة ، فكان عليها التنبؤ بالموضة لعدة سنوات قادمة (Nunn/ 174) وفي عام ١٩٣٣ ابتكرت بعض إتجاهات الموضة مستوحاة من عمارة الفن الصيني ، وأعمال التصوير للفن المصري القديم (الفرعوني) . كما تعرفت على مجموعة من الفنانين التشكيليين أمثال سلفادور دالي (Dali) ، كريستيان بيرارد (Christian Berard) ، وجان كوكتو (Jean Cocteau) لتصميم منسوجات وأكسسوارات ملابس (O'Hara / 222) .

وقد تأثرت المصممة " سكاربوري " بالإتجاه التكميلي والسريري في الفن شكل (٤) ، ظهر في ملابسها الجيوب التي تشبه سلسلة من الأدراج أو الأرفف ، أو الشفاه الحمراء ، أو القبعات التي على شكل حيوان أو حذاء أو دجاجة أو أبيض كريم أو غطاء أبياجورة (Milbank / 200) . كما ظهرت أفكار " سكاربوري " وخيالاتها على تطريز ملابس السهرة والجوائز القصيرة والفساتين الضيقة بموضوعات خيالية مثل الكواكب ، دموع العين ، أو حيوانات السيرك (هنا / ٣٢٠) وقد تميزت " سكاربوري " بوضع ألوان مميزة وغريبة في نفس الوقت ، فاستخدمت اللون الزيتون مع الأرجوانى مع الأحمر ، أو التركواز مع اللون البنفسجي المحمرا ، كما استخدمت اللون القرمزى ، وأصبح لونها المفضل في معظم أزياءها . كما كلفت شركة فرنسيه طبعت لها أقمشة بتصاميم الصحف الأخبارية والتي صنعت منها إيشاريتس . وفي عام ١٩٣٨ أنتجت مجموعة من الملابس مستلهمة من السيرك وألعاب الأكروبات ، فقد نجحت في تصميم لجاكيت من الحرير البرووكاد قد زين برسوم حسان يتناسب مع الموديل (يسرى / ١٢٤) .

مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها (الأربعينيات) (١٩٤٠ - ١٩٥٠) :

إذ اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال فرنسا إلى قطع تيار الموضة عن أوروبا وأمريكا ، وظلت ابتكارات مصممى الأزياء حبيسة ولم تخرج إلى النور إلا بعد أن وضعت الحرب الضارية أوزارها . وبعد سقوط فرنسا أراد الألان نقل أشهر بيوت الأزياء إلى برلين العاصمة الألمانية ، وإلى فيينا عاصمة النمسا ، إلا أن مصممى الموضة الغربيين دخلوا في مفاوضات طويلة من أجل الحفاظ على صناعتهم وعن طريق مساندتهم لم بعض إسطاعوا حماية مائة ألف عامل من العمل الجبرى في صناعات حربmania . وفي أثناء الحرب لم تستطع بريطانيا وأمريكا ان تنظر إلى باريس كمصدر هام من مصادر الموضة

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

العالمية . و ان كان بعض المصممين ظلو فى فرنسا اثناء الاحتلال ينتجون مجموعات صغيرة من الملابس طبقا لانساط فترة ما قبل الحرب لعدد كبير من العملاء الالمان الا ان هؤلاء المصممين فقدوا كثيرا من حرفيتهم فى التعبير عن افكارهم (Nunn/207) وفى عام ١٩٤٥ اقيم معرض فى متحف فنون الديكور فى باريس اطلق عليه (مسرح الموضة) ، وقد إشترك فى هذا المعرض كل من المصممين البارزين فى باريس من أمثال " بالنسياجا " (Balenciaga) ، "كريستيان دبور" (Christian Dior) وغيرهم . وقد أظهر هؤلاء المصممين للحكومة مدى إهتمامهم لإعادة إنشاء وبناء صناعة الملابس والموضة حتى تأكروا أن باريس عادت مركزا هاما للموضة مرة أخرى (Laver/252) . اما فى بريطانيا فقد سعت الهيئة البريطانية فى تحقيق التعاون مع " اتحاد مصممى ازياء لندن " الذى يتكون من مشاهير المصممين لكي ينتجوا نماذج سهلة التصنيع . وقد تم انتاج نماذج جيدة التصميم بأعداد كبيرة وتحمل اسم نفعى (Utility) .

وقد أدى هذا الارتباط بين المصممين المتميزين إلى نشاط ورواج تجارة الملابس الجاهزة ، مما أدى إلى رفع مستوى تجارة الجملة فى بريطانيا وزيادة قيمة صادرات ملابس السيدات (Nunn/207) . كما ادى تأسيس الكلية الملكية (Royal College) لدراسة الفنون والموضة فى عام ١٩٤٨ الى تهيئته افضل لمستقبل صناعة الملابس فى بريطانيا (Laver / 252) . شهدت فترة ما بعد الحرب نموا اقتصادياً وتزايداً واقبلاً من الجمهور على كل ما هو جديد . ظهرت الاقمشة الصناعية المصنوعة من النايلون والرايبون بكميات وفيرة ، وصنعت منها ازياء وموديلات عملية سهلة الاعتناء بها لعدم حاجتها الى الكلى . ظهرت بألوان الكاكى والبني والأزرق البحري والأبيض وهى الاوان ملابس الجنود ، كما ظهرت ظلال الالوان الطبيعية بالإضافة الى الاسود كألوان معبرة عن موضة تلك الفترة (Thomas / 134, 135 / 1948) .

كريستوبيل بالنسياجا (Cristobal Balenciaga) (١٨٩٥ - ١٩٧٢) :

ولد فى أحد المدن الإسبانية (Guetaria) ، وقد بدأ حياته كخياط للملابس فى سن الرابعة عشره . فتح محل لتفصيل الملابس سنة ١٩١٦ فى سان سباستيان (San Sebastian) . اشتهر بالنسياجا كمصمم للأزياء فى اسبانيا ، وقد انتقل الى باريس بين عامي ١٩٣٦ الى ١٩٣٧ . وساعدته معرفته الجيدة بالحياكة وخبراته المتعددة فى مجال تفصيل الملابس فى اسبانيا على ان يكون مصمم ازياء مشهور فى باريس . فهو لا يدافع عن اتجاهات الموضة المشهورة ، واتسمت ملابسه بالإعتدال والمعلمية والراحة والتألق شكل (٥) . فهو يستخدم الألوان العتيقة مثل البنى القاتم والألوان المشرقة ، واشتهر كملون فى مجموعة ازياء التى عرضها فى آخر عام ١٩٥٠ حيث يستخدم الأصفر الزاهى والروز كما أكد على أناقة تصميماته حين إستخدم تباين اللون الأبيض مع الدرجات الداكنة لألوان الملابس . فى عام ١٩٣٩ إبتكر " بالنسياجا " خطوط الأكتاف المنحدلة والوسط أو الخصر الرفيع وخطوط الأرداف الدرائية ويعتبر ذلك كقدمات لظهور النظرة الجديدة عام ١٩٤٧ . بعد انتهاء الحرب عرض مجموعة جاكيتات ، حيث يظهر الخصر أكثر طبيعية بأكمام واسعة فضفاضة (O'Hara / 28 / 1947) .

النظرة الجديدة (New Look) (الخمسينيات) (١٩٥٠ - ١٩٦٠) :

كان شعار الخمسينيات الرخاء الاقتصادي ، الذى جاء كرد فعل لسنوات الحرب ، وقد ظهرت طرز مختلفة من الملابس ، كما استخدمت كل الألوان تقريباً (Thomas/136) . وبدأت ازياء الرهقين والشباب تظهر كنوع خاص من الملابس منذ الخمسينيات ، لكنها لم تصل الى تطورها التام حتى انتشار الستينيات بثورة الشباب (Ewing / 179) . وتعتبر الخمسينيات امتداد لما قدمه المصمم " دبور " (Dior) عام ١٩٤٧ لما يسمى بالنظرة الجديدة ، وهى عودة الى مظهر الأنوثة الذى يعتبر ثورة فى عالم الازياء والموضة . وقد حقق " دبور " ذلك ، كما حقق التغيير المنشود للموضة كل عام والتى تنشأ من

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

تغيرات الموضة في الأعوام السابقة . كما قدم "ديور" الملابس الضيقة ، والتي تعتبر تغييراً جوهرياً إضافة إلى الموضة ، وقد سماها النظرة الثانية (Scound Look). (Mibank/242) .
كريستيان ديور (Christian Dior) (١٩٥٧ - ١٩٥٠) :

اهتم "ديور" بالملابس وهو في سن صغيره من ١٣ - ١٩ من عمره ، وعمل في أحد بيوت الفن ، وكان دائم الاتصال بالفنانين ، حيث تعلم الرسم واستخدام الألوان . وقد تأثر "ديور" بالصميمين الانجليز مثل "ورث" (Worth) ، و"مولينكx" (Molyneux) الذي تعلم منها قواعد الرسم بالنظر والبساطة واللمسة الباريسية الaniقة في التصميم . بين عامي ١٩٣٥ - ١٩٣٨ صمم "ديور" الملابس والقبعات بشكل منتظم لبيت الأزياء "باتو" (Patou) و"ماجي رو夫" (Maggy Rouff) و"بالنسياجا" (Balenciaga) و"نينا ريتتشي" (Nina Ricci) . وفي عام ١٩٣٦ ظهرت أول اسكتشات "ديور" في مجلة "الفيغارو" (Figaro) . (يسرى / ١١٩) .

في أفيتجو "ديور" . عام ١٩٤٤ ستاً خاصاً بي ، وفي عام ١٩٥٣ قلّاً تتعجب الشاب "إيف باران" (Saint Laurent) وبحلول عام ١٩٥٥ أصبح "لوران" مصمم لبيت أزياء "ديور" ، كما افتتح "ديور" فرع في نيويورك عام ١٩٤٩ وفي لندن عام ١٩٥٥ .

يعتبر عام ١٩٥٧ هو العام الذي انتج فيه افضل تصميماته وعرفت باسم النظرة الجديدة (New look) شكل (٦)، وقد حق نجاحاً كبيراً ، حيث أعلنت احد الصحف بانتقال امبراطورية الخياطة الراقية الى "ديور" . وقد تميز "ديور" بالذوق الرفيع والوهبة ، والقدرة على استيعاب التيارات الفنية ، والنظرة المستقبلية للموضة والملابس الجاهزة (Milbank / 327) .

وقد ابتكر ملابس للمرأة مدروسة بعناية و مختلفة تماماً عن خطوط الموضة السابقة ، ويتأخص اتجاه الموضة الذي ابتدعه في انه خفف وبسط حشو الاختلاف تدريجياً ، كما زاد في حجم الجونلة ، وحدد وضيق منطقة الخصر ، وانتشرت موديلاته . (De Marly/66) كما استخدم انواع من الاقمشة الرقيقة الناعمة من الحرير والكريب ، أو من الشيفون والجورجيت والموسلين سواء السادة أو المزخرف بعناصر طبيعية . وبالرغم من ان ازياء "ديور" كانت مصممة للطبقات العليا إلا أنها كانت واسعة الانتشار على كل المستويات والطبقات الاجتماعية المختلفة . وهو يعتبر ان الموضة هدية لكل نساء العالم ، كما تسعى الطبقات الدنيا في تقليد الطبقات العليا . ويفوكد "ديور" على أهمية النظرة الطبيعية (Natural Look) وهي قدرة المرأة على اختيار ما يناسبها وشخصيتها وذوقها وطريقة حياتها من الموضة السائدة بشكل غير متلك حتى تبدو طبيعية (68 / Mackrell) . وقد تميزت شكل الملابس في أواخر الخمسينيات بالأتجاه العملى وكان الفضل في ذلك "ديور" واستمر هذا الاتجاه حتى السبعينيات ويتركيز أكبر وقد توفي "ديور" فجأة في عام ١٩٥٧ فخلفه "إيف سان لوران" أحد تلاميذه المبدعين والذي أكمل مسيرته وقاد حركة الموضة في السبعينيات (Milbank 327) .

فترة الموضات الشبابية (الستينيات) ١٩٦٠ - ١٩٧٠ :

شاهدت فترة السبعينيات من هذا القرن تغييراً كبيراً وملحوظاً في شكل المجتمعات الأوروبية من نواحي متعددة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ، مما أدى إلى تغير في مفاهيم الأفراد وسلوكياتهم ، كما عكس ذلك على اشكال ملابسهم وأزيائهم . فثورة الشباب ، وصعود الأنسان على سطح القرف ، وتتنوع الفنون التشكيلية من فنون خداع البصر (Optical

مجلة علوم وفنون دواسات وبحوث

(Art Op) ، وفن العامة ، وكذلك زيادة نسبة الشباب في التعداد السكاني العالمي أدى ذلك إلى تغيرات جوهرية في شكل الملابس .

كما ان انتشار نظام بيع الملابس في المحلات الصغيرة البوتيكانت التي بدأت في لندن قد انتشرت في أوروبا وأمريكا حيث ظهر نظاماً مباحدلاً للمستعمل . مما حمله بعمليه يتناسب بالشراء لتناسب اللباس ، بسيطرة المكان ، بمصرحة موسقى .. اليه بـ بـ مجلـة لـ الشـاء . فكانت تلك البوتيكـات طـريـقة مـتمـيـزة لـ التـغيـير وـ التـجـديـد .

كما ان الفترة من ١٩٤٥ حتى ١٩٦٥ تضاعف فيها معدل المواليد في العالم ، وذلك بالمقارنة بفترة الحرب وما قبلها ، وبحلول عام ١٩٦٥ أصبح أكثر من ١٠٪ من سكان العالم تحت سن العشرين ، وبذلك برزت مجموعة جديدة من المستهلكين والزيان من الشباب صغار السن ، ولديهم موارد مالية تفوق بكثير ما كان لدى أبيائهم عندما كانوا في نفس العمر وقد تزايدت أعداد الطلاب بالدخول في مجانية التعليم ، كما أن هؤلاء الشباب كانوا يمكنهم مدة طويلة في المدارس . ولأول مرة يتم اعتبار الشباب الصغير مجموعة منفصلة من شرائح المجتمع التي لها أنشطة خاصة وأنواعها وطرق ملبيتها ، وحتى ذلك الحين كانت الموضة تصمم فقط للبالغين والكبار (Ewing/423) . ولما كان هذا الجيل يتميز بالرخاء والإستقلال الذين لم يتمتعن بها أي شباب من قبل ، بعد ما كانت لديهم رغبة عارمة في التجديد ، ولذا أسرع المصممون بإستغلال ما أسموه "سوق المراهقين" . خاصة في مجال صناعة الملابس التي كانت تكس رأيهم واتجاهاتهم وميولهم وأفكارهم والبيئة التي نشأوا فيها . وقد سقطت بعض الموضات الشابة في الملابس الأمريكية كالبنطلون الجينز والجبابات والفساتين القصيرة . كما ساهم المصممو الأزياء الإيطاليين بتقديم مجموعة كبيرة من السويترات والجواكت المختلفة الأطوال والأشكال (Nunn/211) ، وظهرت القمصان بدون رابطة عنق (كرافته) وقد أصبح طلبة الكليات في أوروبا و أمريكا يرتدون هذا الذي من كلا الجنسين شباب وشابات . وفي أثناء تلك الفترة بدأت النساء يدعون إلى المساوة والتحرر الجنسي ، والإستقلالية ، فبدأت النساء في إرتداء البنطلونات تشبهها بالرجال بجانب ظهور الجببات القصيرة (Ewing/423) .

وبالرغم من انتشار الجببات القصيرة بين الشباب في بداية عام ١٩٦٥ إلا ان أساس موضة الستينيات لم تقتصر عليها . فقد حدث تغير تام و شامل في المثاليلات من الأنقة الشديدة إلى الشكل الطفولي ، وربما عكس هذا الشكل الفجوة التي حدثت بين اتجاهات الأجيال و اخلاقياتهم و سلوكياتهم و قيمهم . (Nunn/212) .

وفي أوروبا تمثل الشباب في لبسهم بجماعة تسمى (beatniks) ، كان طابعهم المداء ضد مبادئ المجتمع . ويسلكون نفس سلوك الهيبـيـز (Hipy) . فـيـانـتـشـرـ إـرـتـدـاءـ "ـ تـىـ شـرـتـ "ـ عـلـيـهـ صـورـ أـفـضـلـ الشـاهـيـرـ ،ـ وـإـزـادـهـ تـدـريـجيـاـ إـخـتـفـاءـ الملـابـسـ التقـليـدـيـةـ ،ـ وـحلـ محلـهاـ الملـابـسـ العمـلـيـةـ الكـاجـوـالـ (Casual)ـ وهـيـ لـيـسـ غالـيـةـ الثـفـنـ ،ـ وـبـدـأـتـ فـيـ الـإـنـتـشـارـ فـيـ أـنـحـاءـ الـعـالـمـ ،ـ وـلـذـكـ حدـثـ توـسـعـ كـبـيرـ فـيـ مـجـالـ صـنـاعـةـ الملـابـسـ (Ewing/424) .

إيف سان لوران (Yves Saint Laurant) (١٩٣٦) :

فتح بيت أزياء خاص به عام ١٩٦٢ ، بعد أن كان يعمل مع "ديور" كرئيس للمصممين . ويعتبر من أهم مصممي هذه الفترة لأنه فهم الروح الجديدة للمجتمع والشباب كما عكس حركة الفن وتأثيره ، فهو أول من استلم روح فن العامة Pop Art ولاماحه وأساسياته في أزيائه بليحاء من الفنان "أندي وارول" (Andy Warhol) (١٩٣١ - ١٩٨٧) وهو رسام أمريكي نال شهرة واسعة كرسام إعلانات ومن رواد فن العامة وتأثر "سان لوران" أيضاً بالتكعيبية والتجريبية حيث أخرج لنا تصميمات متميزة في هذين الاتجاهين (Mackrell/69) . كما قدم "لوران" موضة ملابس أستوحى فيها من أعمال التصوير للفنان موندريان (Mondrian) (آسيا / ٣١٣) .

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

ولقد نجحت أول مجموعة لتصميماته نجاحاً كبيراً ، وانتشرت من خلال الصحافة والمستهلكين ، وأحدثت مجموعته ثورة في الموضة في السبعينيات. فقد إسْطَاعَ "لوران" أن يجعل من أوروبا الغربية والولايات المتحدة سوقاً كبيراً لترويج منتجاته ، حتى أصبحت تمثل إمبراطورية "إيف سان لوران" (يسرى/١٢٣). وتكمّن فلسفة "لوران" في خطوطه التي تتميز بالإتساع لتبعد الراحة والبساطة علاوة على إسهامها بالجرأة والسرالية ، والحس المرهف شكل (٧). وقد افتتح له أول محل للملابس الجاهزة عام ١٩٦٦ (Rennolds/ 428).

أندريا كوريج Andre Courreges (١٩٤٣) :

قام بتصميم ملابس تمثل النظرة العامة للمرأة في السبعينيات ، وكان الإتجاه نحو موضة أكثر شبابية ، فقد كان أكثر وعيًا بتمرد الشباب على القيم الثابتة . وقد قام بتصميم مجموعة مشهورة من الملابس في عام ١٩٦٥ غير عادية ، تلبس على جوارب بيضاء قصيرة ، وبوت صغير مربع من الأمام ، وقفاز أبيض قصير ، ونظارات بلاستيك ، لكنى تعطى إيحاءً لصورة المرأة الشابة النشطة المتألهة حيوية المتداقة شكل (٨). وفي نفس المجموعة عرض بنطلونات ذات رجل ضيق تلبس تحت صدرى بالنهار أو في المساء وقد قوبلت هذه المجموعات بنجاح كبير (Ewing/429) . كما صمم "كوريج" الجونلة الميني جيب فأحدث ثورة في عالم الأزياء ، وقدم البنطلونات (البيهانكا) المشدودة على الساقين والملتفة حول الأرداف ، وكانت ترتدي فوقها العباءات أو الجاككت الطويلة ، وقد زخرفها بخياطات مزدوجة حتى تتناسب مع الشكل العام للرجل (نييرمين/٨٣) وكانت الخامات النسجية المفضلة لدى "كورجي" هي الجايردين ، والتي مكنته من تشكيل أزيائه بشكل معماري دقيق ، وكان اللون المفضل لديه هو اللون الأبيض مع القرمزى الباهت ، واللون الأزرق (Milbank/399) .

مارى كوان Mary Quant (١٩٣٤) :

مصممة أزياء إنجليزية إشتهرت في فترة السبعينيات والستينيات. كانت صغيرة السن عندما بدأت العمل لم تتعدى سن الشباب الذي تصمم له الملابس ، فجاءت تصميماتها مخالفة للتendenies والإتجاهات السابقة . وقد تنبئت بحاجة الناس للملابس الجديدة في أشكالها ووظيفتها فكانت لندن العاصمة البريطانية بدأت تقود العالم في تغيير أنماط الأزياء التقليدية إلى مظهر جديد للملابس الشباب القصيرة ، المليئة بالحياة ولا تتوقف عن التجديد غير مبالغة بالأنواع التقليدية للصباح أو المساء ، أو الملابس الرسمية وغير الرسمية حيث قصرت الجونلات أكثر وأكثر شكل (٩).

أبرزت مارى كوان في نجاحها قصة صناعة الأزياء كاملة ، فقد بدأت بورشة صغيرة وبعض العمال سنة ١٩٦٠ ، وكان النمو سريعاً حتى حققت عمل ضخم ونجاح كبير حينما قامت سنة ١٩٦٥ بعرض ثلاثون زياً في إثنى عشرة مدينة في ١٤ يوم في أمريكا في أحدى الجولات السريعة بمعاونة موسيقى البوب. وعرضت "مارى كوان" مع بعض المصممين البريطانيين في باريس عام ١٩٦٧ وباعت ٣٠ ألف قطعة ملابس لفرنسا بعد العرض وكانت تبيع لـ ١٥٠ متجر في بريطانيا وـ ٣٢٠ مصدر خارجي منتشر في الولايات المتحدة ، وتقريباً لكل البلد الأخرى في العالم الغربي . وكانت مسؤولة عن تصميم ٢٨ مجموعة أزياء كل عام، وحصلت عام ١٩٦٦ على جائزة (O.B.E) لخدمتها في تصدير الأزياء من القصر الملكي البريطاني (O'Hara / 179) .

فترة التميز والفردية (السبعينيات) ١٩٧٠ - ١٩٨٠ :

تميزت موضة السبعينيات بالوعي والإدراك ، بعد أن ساد التقلبات في شكل الأزياء والملابس في فترة السبعينيات حيث تنوّعت واختلفت وتباعدت كما أوضحنا سابقاً . وقد ظهر العديد من المصممين ، حيث قدم كل منهم تصميماته في أزياء فردية تعبّر عن

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

شخصيته بصفة خاصة وذلك ضمن الإطار العام لخطوط الموضة العالمية (هنا / ٣٤٦) . وشهدت بداية السبعينيات في أوروبا وأمريكا تطويراً كبيراً في عمليات بيع الملابس الجاهزة من خلال الكتالوجات المchorة عن طريق الطلبات البريدية ، حيث بدأت شركة واحدة ثم تعدتها ليس فقط في عدد شركات الملابس ولكن أيضاً في تنوع البضائع التي يمكن شرائها من الكتالوجات (Jarnow/421) . كما اتسمت الأقمشة بالتنوع والجودة العالمية في طرق التفصيل وأشكال وزخارف الملابس. كما لعبت ملابس البانك (Punk) دوراً في إستلهام مصممي الأزياء هذا الإتجاه في فترة السبعينيات، كأحد الم ospas التي إشتهرت لأنها مناقضة للملابس التقليدية . فقد كان شباب البانك يشترون الفانلات (T-Shirts) وبنطلونات الجينز (Jeans) ليميزوها ويلطخونها بالألوان والبوبيات ، حتى يضيفوا إليها إبتكارهم وإبداعهم الذاتي ونظرتهم الخاصة فجاءت هذه الم ospas متناقضة لفكرة الإنتاج الكمي (آسيا / ٣١٩) .

زندرا رودس (Zandra Rhods) (١٩٤٠) :

وقد لمع في السبعينيات اسم مصممة الأزياء " زندرا رودس " (Zandra Rhods) ، والتي بدأت حياتها الفنية كمحصنة للإقليمية المطبوعة ، الأمر الذي أفادها كثيراً في الجمع بين ملائمة تصميم النسوجات المطبوعة مع التصميم البنائي للزي (Milbank/399) . كما درست " زندرا " الأزياء في الكلية الملكية للفنون بلندن حيث تخرجت عام ١٩٦٦ ، وأسست بيته أزياء باسمها عام ١٩٦٨ . وأزيائها لا يمكن لأنسان أن يخطئها فقد تميزت بالجمع بين الأشكال واللامس في زي واحد مستخدمة الطباعة بالشاشة الحريرية (O'Hara/213) . وكانت " زندرا " دائمة البحث في التراث الحضاري للإنسانية تستنتهم " إنروح إنفيلا نتننا " الخطوات اتفتحرت بعابس انهدأ انحضر بعد زينرتها لأمريلك ، كما إشتهرت اتصاليمات امن انزهيلور اليابانية وخاصة زهور البلاك ، كما أثر فيها فن العامة (Pop Art) (هنا / ٣٤٤) . وتمرت أعمال " زندرا " بإستخدام خامات رقيقة طبعت تصميماتها عليها مثل الأورجانزا الخفيفة ، والحرير اللماع ، والشيرون ، والشمواه شكل (١٠) . وفي نهاية السبعينيات إستخدمت أقمشة الجرسية وفضلت ظلال الألوان الهادئة واللون الأبيض والفضي (Milbank/115) . كما إستخدمت التطريز على الساتان، وقد لاقت أعمالها إقبالاً شديداً خاصاً من نجوم السينما العالمية (O'Hara / 213) .

فترة الرخاء والعودة للماضي (الثمانينيات) ١٩٩٠-١٩٨٠ :

إتسمت هذه الفترة بالإنتعاش الاقتصادي في أوروبا وأمريكا ، والتقدم السياسي في العلاقات بين دول العالم . كما ظهرت كيانات أكبر لمؤسسات وهيئات قائمة على صناعة الملابس الجاهزة ، بضم الكيانات الأصغر إليها ، فغير هذا التوحيد والتجتمع من طبيعة صناعة النسوجات والملابس الجاهزة من صناعة تحركها عملية التصنيع إلى صناعة تحركها عملية التسويق ، فظهر نظام توزيع الحصص من أمريكا على بلدان العالم . كما ظهرت ثورة في إنتاج الملابس الجاهزة نتيجة إستخدام الكمبيوتر في التصميم والتصنيع نظام (C.A.D / C.A.M) كما أفرزت تكنولوجيا الثمانينيات خامات نسجية وخيوط وأقمشة جديدة ، وخلطات ذات مواصفات متميزة ، كما ظهرت خامات اليكرا المطاطة (Lakra) ، وطرق جديدة لتجهيز النسوجات وطبعتها، مثل طريقة الطباعة بالإنتقال الحراري (عبد العزيز/منظومة ١١) . وقد عكست ملابس هذه الفترة الأشكال السابقة عليها خلال القرن العشرين ففيها م ospas عائدة من الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات كما أصبحت وظيفة الملابس والغرض الإستعمالي هو الذي يحدد بقاء أو زوال الموضة، فتنوعت أشكال الملابس ما بين الطرز الكلاسيكية والرومانسية، والطرز الشبابية وملابس (الكاجوال) والملابس الرياضية والعمل المناسب (هنا / ٤٧) . فظهرت ملابس القوة التي إشتهرت بها " مارجريت تاتشر " رئيسة وزراء إنجلترا ، والملابس الرياضية ذات الشكل التكراري للجسم نتيجة ظهور خيوط اليكرا (عبد العزيز/منظومة ص ١٢) وكما كانت العودة للم ospas السابقة في الثمانينيات ، إستمرت

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

أيضاً المدارس والإتجاهات الفنية والتشكيلية كأحد أهم مصادر الإلهام لمصممى الملابس فسادت السريالية، والتجريدية ، وفن العامة ، وفن خداع البصر (هنا / ٣٤٧) .

كما شهدت فترة الثمانينيات تطوراً كبيراً لإحياء تقنيات وأساليب الحرف اليدوية في فنون النسيج ، وكذلك تنمية الأسلوب الفردي للمصمم في طرق إنتاج القطعة الفنية الواحدة (هنا / ٣٥٠) . ومن المصممين الذين أظهروا إهتماماً بالغاً بفن التطريز اليدوى لملابس السيدات المصمم ليساماج (Lessage) ، الذى تميز بإبداع أشكال وتصميمات للأزياء مستخدماً تركيبات جديدة من خلال إرتباطات وعلاقات جديدة للمواد الخام ، مثل استخدامه للأحجار الكريمة وأغصان الأشجار والجلود وريش الطيور فى الملابس ، فوضحت مهارته ونالت خطوطه وإتجاهاته إعجاب العملاء ، كما وصلت أزياءه إلى جميع أسواق العالم المهتمة بصناعة الموضة مع نهاية عام ١٩٨٧ (Colchester/19).

بيير كاردان (Pierre Cardin) (١٩٢٢) :

مصمم أزياء فرنسي من أصل إيطالي هاجر إلى فرنسا عام ١٩٤٤ ، بعد أن ساءت الأحوال فى إيطاليا نتيجة الحرب العالمية الثانية . عمل " كارдан " فى بيوت أزياء كل من " باكونين " (Paquin) " سكاباريللى " و " ديسور " (O'Hara/63) . وقد صمم فى بادئ الأمر ملابس للمسرح وأفلام للسينما وفي عام ١٩٥٧ قدم أول مجموعة أزياء تحمل اسمه ، وكانت تتميز بالأناقة والذوق الرفيع ، كما قدم أول كتالوج فى نفس السنة ، وأفتتح أول بوتيك عام ١٩٥٤ وعرض فيه تصميماته .

وفي فترة الخمسينيات صمم أنواع من المعاطف المتسللة ، والفساتين ذات الظهر العاري والجونلات المتفاخه ، والبلوزات الغير تقليدية . وفي فترة السبعينيات عرض مجموعة المسماه " فتره الفضاء " حيث يستخدم فيها أقمشة التريكوم فى صنع البدل الحريري والبنطلونات المصنوعه من الجلد ، والقبعات المقلنه المبطنه ، وبدل ملتصقه على الجسم ذات غطاء على الظهر (Batwing Jumpsuits) . وفي نفس العقد الزمنى رفع الجونلات حوالى ١٠ سم فوق الركبه . ويعتبر " كاردان " من أهم مصممى السبعينيات والثمانينيات ، حيث يأتى بعض الأحيان شكل الزى فى المقام الأول بالمقارنة بشكل الجسم الذى يأتى فى المقام الثانى . ملابس " كاردان " غير مزخرفة ، واضحة المعالم والتفاصيل غالباً ما تكون مخالفة للقواعد التقليدية لخطوط الأزياء شكل (١١) (O'Hara / 63) .

وظل يعمل فى مجال تصميم الأزياء حتى استطاع أن يفتح أكثر من أربعين ألف محل لملابس فى جميع أنحاء العالم ، وبالإضافة إلى أكثر من سبعين مصنعاً لملابس الجاهزة ، وهى ما زالت قائمه حتى وقتنا الحاضر . (نميرمين / ٨٦) ويعتبر " كاردان " من المصممين الذين يتمتعون بالذكاء والقدرة على الأفكار الخلاقه ، علاوه على قدرته على التخييل للمواضىء المستقبلية ، كما أن ملابسه إنتشرت فى معظم أنحاء العالم ، وتقوم فلسفتها على قدرته التجاريه والتى يقترب بجانب قدراته الفنية ، حيث صمم وأنتج بجانب الملابس الجاهزة ، مكملاً للملابس والأكسسوارات والروائح وأدوات الزينة (المكياج) ، والأحذية والشنط .. إلخ . وما زال يعمل فى مجال الأزياء ، وقد انتخبه أعضاء أكاديمية الفنون فى باريس بالإجتماع ليكون مستشاراً لها ، وإن يشغل بها منصبأً إدارياً مرموقاً . (يسرى / ١٢١) وقد تأثر بخطوطه وإتجاهاته فى الموضه كثير من المصممين ومصانع الملابس الجاهزة . (O'Hara / 63) .

فتره الإنقال إلى القرن الواحد والعشرين (التسعينيات) ١٩٩٠ - ١٩٩٨ :

فى مطلع هذا القرن إنفرد باريس وحدها دون الماوس الأوربيه كمركز هام ومسطير فى ميدان الموضة والملابس الجاهزة . وقد تعددت بعد ذلك فى الثمانينيات والتسعينيات مراكز الموضه ، فأصبحت روما ولندن ومدريد ونيويورك وطوكيو تنافسها ، وهذا يعني تنوع وتنافس هذه المراكز ، وزيادة نشاطاتها فى خلق وتغيير إتجاهات الموضات العالمية . (آسيا / ٣٤) .

مجلة علوم وفنون دواسات وبجوث

وأصبحت الموضة وتصميم الأزياء والملابس الجاهزه في فتره التسعينيات تخضع لجسم المرأة وراحتها ، وبصفه خاصه المرأة العامله ، حيث أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وطبيبة ومهندسة ومديرة ، وما يتطلب ذلك من ملابس مريحة وعملية ، يمكن الاعتناء بها وبسهوله . لذلك فأن الإتجاه العام للملابس السيدات أن تكون أكثر بساطة وعملية ، ومرحبا في الاستعمال وسهله العناية وبها القدرة على إرضاء المرأة العامله دون تكلف في عصر تميز بالإيقاع السريع في جوانب الحياة المتعدده . كما تتنوعت وتعددت أنماط الملابس والأحتياجات الخاصه لكل فرد ، ظهرت وتنوعت ملابس العمل ، الفسحة والتزه ، الأحتفالات والسهرات والحفلات ، بحسب تغير الأوقات (صباح - ظهر- مساء) كما تغيرت كذلك الاستعمالات، مثل الرياضه ، الطرز الشبابيه الكاجوال ، كما ظهرت طرز مستعاده وأفكار تصميمه من الموضات السابقة مثل الطرز الكلاسيكيه (Classic Style) والطرز الدراميه (Dramtic Style) والطرز الرومانتيكيه (Romantic Style)، والطرز الطبيعيه (Natural Style) والطرز الفنيه (Artistic Style) والطرز الأنثوية أو الرقيقة (Feminine Style) .

كريستيان لاكرروا (Christian Lacroix) (١٩٥١) :

صمم أزياء فرنسي ، درس تاريخ الفنون في جامعة "بول فالر" بفرنسا ، وفي عام ١٩٧٣ درس تاريخ الأزياء الفرنسية في أكاديمية الفنون ، ثم بدأ يعمل في بيت أزياء "جان باتو" (Jeam Patou) ١٩٨١ ، وظل يكتسب خبرات في مجال الملابس الجاهزه والموضة لعدة سنوات ، حتى أسطاع أن يفتح بيت أزياء خاصه به عام ١٩٨٧ ويقدم أول عروضه . وتميز "لاكرروا" بالإحساس المرهف والذوق الفنى العالى فى اختيار خاماته ودرايته التامة باختيار الخطوط اللونيه التى أتسمت بالجرأه والثقة والفاعلية (نيرمين/٨٦) ، حيث يستخدم خط الوسط العالى ، والأشكال غير المثلثة والفضفاضة . وقد أستلهمنت أعماله من بعض مصممى الأزياء فى الملابس الجاهزه بصورة واسعه فى اوروبا شكل (١٢) (O'Hara/153) .

كلود مونتانا Claud Montana (١٩٤٩ -) :

صمم أزياء فرنسي ولد فى باريس ، عمل كمصمم لورق تغليف المجوهرات فى لندن حتى عام ١٩٧٢ ، وبعدها عاد إلى باريس ليعمل سنه ١٩٧٤ فى إحدى الشركات الكبيرة للأزياء الجلدية "ماك دوجلاس" (Mac Douglas). صمم "مونتانا" أول مجموعه أزياء باسمه عام ١٩٧٧ وهو يعتبر من المصممين ذو نشاط فعال وأعماله لها أثر واضح مما جعل له مكانه مرموقة في صناعة الملابس الجلدية ، حيث يتصف أعماله بالخطوط القوية الرجالية كما تتميز أعمال "مونتانا" بكثرة التفاصيل واستخدامه للألوان الجريئه ذات الزهاء العالى مع استخدام الجلد كحليات وأكسسوارات مثل الأحزمة ذات الحلبات المعدنيه والأحذية ذات الرقبه ، كما أنه صمم مجموعات من الملابس الرياضيه التي لاقت إستحساناً وقبولاً لدى المستهلكين شكل (١٣) (O'Hara /174) .

نتائج البحث:

- إنתרض البحث تطور تصميم الملابس الجاهزه للمرأه من خلال أعمال نخبه متميزه من مصممى الأزياء العالمية فى أوروبا حيث أضاف كلًّا منهن أشكالاً وإنماطاً جديده، وإضافات وملسات مبتكرة لاقت قبولاً و إستحساناً، عملت على تطور الملابس والموضه فى هذا القرن .

- قسم الباحث القرن العشرين إلى تسع فترات زمنية ، أحنتوت كل فترة على عشرة سنوات تقريباً تبين منها أنها اختلافت وتميزت كل فترة عن الأخرى ، وذلك تبعاً لظروف المجتمع الأوروبي السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية وتبعاً لظروف كل فترة زمنيه .

- عند فهم مصمم الملابس الجاهزه الأبعاد الزمنيه والمكانية و الفكرية والإجتماعية ، لمجتمعه فإنه ينتاج أزياءاً تمثل احتياجات أفراد المجتمع .

مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث

المراجع العربية والأجنبية

- آسيا مصطفى الأرنؤوطى :
ابتكار تصميمات لطباعة أقمشة السيدات من الأساليب والرؤى الفنية لبعض مدارس الفن الحديث ، رسالة
دكتراه غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان ١٩٩٤
- إيهاب يسمارك الصيفى :
الأسس الجمالية والأنسائية للتصميم ، فاعليات العناصر الشكلية ، جـ ١ ، الكاتب المصرى للطباعة والنشر
١٩٩٢ .
- سامي عبد العظيم طاحون :
دور صناعة الموضة في جمهورية مصر العربية للملابس الخارجية للنساء ، رسالة ماجستير غير منشورة ،
كلية الاقتصاد المترافق - جامعة حلوان ١٩٧٦ .
- عبد العزيز جوده :
منظومة تصميم الملابس الجاهزة "المرضه" بحث منشور في المنشور العلمي لكلية الاقتصاد المترافق ، جامعة
حلوان ١٩٩٨ .
- يسار سهيل :
أثر المركك التكميلية والتجربية على المرضه في عالم الأزياء رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاقتصاد المترافق ،
جامعة حلوان ١٩٩٦ .
- نيرمين عبد الرحمن :
هناء فهمى حماد متطلبات بناء وحدة الشكل الاسلامى المطبوع للتصميم البنائى لزى المرأة ، رسالة ماجستير ، رسالة ماجستير غير
منشورة ، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان ١٩٩٧ .
- يسرى مهندس :
دراسة العلاقة بين المدارس الفنية وبين تصميم الأزياء ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الاقتصاد المترافق ،
جامعة حلوان ١٩٩٥ .

Brockman,Helen:

The Theory of Fashion design, New York 1967.

Colchester, Chloe:

The new textiles (trends - traditions) Thames & Hudson, London 1991

Daris, Marian L

Visual design in dress, prentice - Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey,
U.S.A, 1980.

De Marly, Dianna:

Christine Dior, Batsford, London 1990

Ewing, Elizabeth :

History of 20th century Fashion , B.T. Batsford LTD, London 1986.

Jornow,J.,Guerreir:

Inside the fashion Business, Macmillan, U.S.A 1991 .

Laver , James :

Costume and fashion, a concise history, Thames and Hudson, LTD,
London 1982

Milbank,CarolineR :

Couture -the great fashion Designers , Thomas and Hudson, London
1992.

Mackrell, Alice :

Fashion Designers "Paul Poiret" B.T. Batsford LTD, London 1990

Nunn , Joan :

Fashion of costume 1200 - 1980, P. Herbert Press,London 1984.

O'Hara, Georgina:

TheEncyclopaedia of fashion, from 1840 to th 1980, Thames and Hudson,
London 1986 .

Rennolds, Carolin:

Couture, the great fashion designers, Thoms & Hudson, London 1985 .

Thomas, Beverly J.:

A Practical Approach to costume Design and construction , vol. I,
Library of congress Pub, U.S.A 1986.

شكل (١) : بول بواربيه (١٩١٢|١٩١١|١٩٠٨) (O'Hara/198,199)

شكل (٣) : كوكو شانيل (١٩٢٩|١٩٣٠) (Ewing/101,233)

شكل (٤) : إرت (١٩١٨|١٩١٨) (Ewing/87)

شكل (١) : تميز بول بواربيه "بساطة خطوط اشكال الزي، حيث تتبع خطوط الشكل الكلى للجسم، الالوان زاهية قوية براقة و لامعة مثل الوان الوحوشين، تأثر بالفنون الزخرفية و بالملابس الشرقية خاصة البالية الروس، و ربط بين الفنون و الموضة التي يصمم لها. يستخدم منسوجات رقيقة منسللة مباشرة على الجسم و استقى عن المشدات الصناعية و الجيوبونات المقواة بالسلك المعدني.

شكل (٢) : عالج "الرداء كمساحات هندسية مجردة من مستطيل و مربع و محاكياتها على الجسم بأسلوب مجرد قريب من السريالية و التجريدية. يرع في استخدام الالوان بوفرة في تصمييماته. استخدم الاقمشة الناعمة مع التطريز باستخدام الخرز.

شكل (٣) : تأثرت "كوكو شانيل" بالمدارس الفنية المساددة مثل التكعيبية و التجريدية، تميزت ازيانها ببساطة الهندسية، واستعملت لأول مره أقمشة الجرسية، و المجوهرات الصناعية في تزيين الملابس، كما فتحت اقسام بيع للملابس الجاهزة بال محلات الكبيرة.

شكل(٤) : السا سكاباريللي (Ewing/115) (O'Hara /223) (١٩٣٨)

شكل(٥) : كريستين ديور (Ewing/255,160,233) (١٩٧٤/١٩٦٦/١٩٤٨)

شكل(٦) : كريستين ديور (O'Hara /29) (١٩٥٠)

شكل(٤) : ربطت "السا سكاباريللي" مباشرةً بين تصميماتها لزياء و المدرسة السريالية . تعاونت مع الفنان "سلفادور دالي" ، أضفافه الجراءة و المرح و البهجة و الاصالة على الموضة من خلال الأشكال القريبة و الخيالية و مجموعات الألوان المنتقاء و المبتكرة و الغير تقليدية.

شكل(٥) : سميت أزياء "كريستين ديور" بالمواضعة البراقة بتراكيبها اللونية الساحرة، و استخدم مجموعات جديدة في تناغم، وطبعات لرسومات طيور و فراشات بأحجامها الطبيعية على أزياءه.

شكل(٦) : تعبير أزياء "كريستين ديور" عن العودة إلى مظهر الآتون (النظرة الجديدة)، ادخل الملابس المنتفخة و المنفوشة، ثم تلاها بالملابس الضيقة. و اختار الأقمشة الطيوعة بالزهور و النباتات لتغير عن المرأة و كأنها زهرة تتفتح ، أما أزياء الضيقه و المستقيمة مستوحاه من جبه لفن العمارة.

شكل(٧) : ايف سان لوران (Ewing/207) (O'Hara /218) (١٩٧١|١٩٦٩|١٩٦٧|١٩٥٩)

شكل(٨) : اندرى كوريج (Ewing/197,264) (O'Hara /79) (١٩٦٨|١٩٦٨|١٩٦٥)

شكل(٧) : عکس "ایف سان لوران" حرکة الفن و تأثیره على الزياء، مثل فن العامة (Pop Art)، فن الخداع البصري (Op Art)، التجريدية الهندسية، التكعيبية، و الوحشية. تتعدد تصميمات ملابسه و استخدم خامات نسجية مختلفة.

شكل(٨) : صمم "اندرى كوريج" ازياءه بشكل معماري دقيق، رفع الجونلات فوق، الركبة، كما أعطت ملابسه إيحاء لصورة المرأة الشابة المرحة ذات النشاط والحيوية.

شكل(١١) : ببير كاردان
(O'Hara /197) (١٩٦٦)

شكل(٩) : ماري كوان (Ewing/182,262) (O'Hara /207) (١٩٦٩|١٩٥٩|١٩٦١)

شكل(٩) : ماري كوان (Ewing/182,262) (O'Hara /207) (١٩٦٩|١٩٥٩|١٩٦١)

شكل(١٣) : كلود مونتانا
(O'Hara /174) (١٩٨٣)

شكل(١٢) : كريستيان لاكروا
(O'Hara /153) (١٩٨٦)

شكل(١٠) : زاندرا رودس (Ewing/268) (O'Hara /213) (١٩٧٠|١٩٧٠)

شكل(٩) : إبتكرت "ماري كوان" أشكال جديدة و أنماط ملبوسيّة ملنيّة بالحياة، قصرت الجونلات أكثر من ذى قبل.
شكل(١٠) : تأثرت تصميمات "زاندرا رودس" ببعض الحضارات و الفنون المختلفة مثل ملابس الهندو الحرر في أمريكا، والملابس اليابانية، و ملابس البنك (Punk clothes) وفن العامه. وقد استخدمت المنسوجات الخفيفة مثل الأورجانزا، و الحرير الطبيعي، و الشيفون، و كانتألوانها المفضلة تميل الى الألوان الهدامة و الأبيض و الفضي.

شكل(١١) : كان "بير كارдан" له القدرة على التخييل المستقبلي للموضة، تميزت ملابسه بأنها غير مزخرفة، واضحة المعالم و التفاصيل. تقوم فلسفتة على قدرته التجارية و التسويقية لزياءه، بجانب قدرته الفنية في تصميم خطوط و إتجاهات جديدة.

شكل(١٢) : تميز "كريستيان لاكروا" في اختيار الخامات النسوجية و درايته التامة لاختيار الخطوط اللونية التي اتسمت بالجراءة و الفاعلية، أشكال ملابسه فضفاضة و غير متماثلة.

شكل(١٣) : تتصف أزياء "كلود مونتانا" بالخطوط القوية الرجالية، كثرة التفاصيل، استخدام الألوان الجريئة، واللحليات و الاكسسوارات المعدنية و الجلدية.