

Шаталова Ю. В.

магістр, Українська інженерно-педагогічна академія

Мироненко В. П.

доктор архітектури, професор,
Харківський державний технічний
університет будівництва і архітектури

АВАНГАРДИЗМ І ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ

Аннотація. Пошук нової структури одягу, деконструювання, порушення архітектонічних принципів побудови форми має яскраве втілення в сучасному дизайні одягу. Дані прийоми закладені в основу таких явищ як авангардизм і деконструктивізм, які стали вираженням бунтарства, новаторства і неоднозначності творчих пошуків західних модельєрів. В даній статті розкривається сутність такого явища як деконструктивізм і визначається його роль у розвитку сучасного авангардного костюма.

Ключевые слова: авангардный костюм, деконструктивизм.

Анотація. Мироненко В.П., Шаталова Ю. В. Авангардизм і деконструктивізм у творчості сучасних західних модельєрів. Пошук нової структури одягу, деконструювання, порушення архітектонічних принципів побудови форми має яскраве втілення в сучасному дизайні одягу. Дані прийоми закладені в основу таких явищ як авангардизм і деконструктивізм, які стали вираженням бунтарства, новаторства і неоднозначності творчих пошуків західних модельєрів. В цій статті розкривається сутність такого явища як деконструктивізм і визначається його роль у розвитку сучасного авангардного костюма.

Ключові слова: авангардний костюм, деконструктивізм.

Abstract. Mironenko V.P., Shatalova Yu.V. Avant-gardism and deconstruction in creativity of modern western fashion designers. The search of a new structure of clothing, deconstruction, breach of architectural principles of form design has a vivid expression of contemporary fashion design. These techniques form the basis of such phenomena as the avant-garde and deconstruction, which became an expression of rebellion, innovation and the ambiguity of creative pursuit of Western fashion. This article describes the essence of the phenomenon of deconstruction and determines its role in the development of the contemporary avant-garde costume.

Keywords: avant-garde costume, deconstruction.

Надійшла до редакції 05.04.2011

Постановка проблеми Пересмотр традиционных представлений об одежде и организации пространства, красоте и гармонии в конце XX столетия способствует возникновению новых взглядов на эстетический характер моды, ее специфическую эстетическую роль. Современный модный костюм характеризуется стремлениями к экстравагантности, броскости, к расшатыванию и разрушению традиционных норм, и принципов, форм и методов художественного выражения, открытостью к практически неограниченным новациям. Все это способствует формированию авангардной моды, развитию ее неожиданной интерпретации. Еще одним признаком проектирования модной одежды становится введение в творческий процесс формообразования элемента деконструкции, принципиально нового, альтернативно ориентированного канонам классической моды. Этот путь развития современной моды вызывает устойчивый интерес к исследованию авангардного костюма под влиянием эстетики деконструктивизма в контексте формирования теории дизайнерского творчества.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры технологий и дизайна Украинской инженерно-педагогической академии.

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о повышенном интересе к изучению авангардного костюма и рассмотрению особенностей его социокультурного развития. Хотя многие исследователи раскрывают в рамках общей теории моды такое модностилевое направление как деконструктивизм, но данный феномен остается недостаточно изученным в контексте авангардной моды в процессе становления дизайна одежды как самостоятельной творческой деятельности. Публикации не представляют целостной характеристики явлению деконструктивизма, что указывает на неоднозначность его влияния на формирование современного облика моды.

Цель исследования – раскрыть сущность и роль деконструктивизма в дизайне современного авангардного костюма как художественного феномена проектной культуры конца XX- нач. XXI вв.

Результаты исследования. Последняя треть XX века отмечена принципиальными изменениями в самосознании западной культуры: завоевывают популярность новые философские концепции, новые теории развития общества, происходит формирование новой социокультурной ситуации. На Западе в 70-е гг. на смену строгим нормам и правилам поведения пришло множество субкультур, плюрализм и свобода выбора. Реакцией на трансформацию мировой цивилизации стало появление новых концепций искусства и культуры, которые получили определение «постмодернизм». Постмодернизм сознательно ориентируется на эклектичность, мозаичность, пародийное переосмысление традиции, смесь классики и авангарда, высокого и низкого, массового и элитарного.

Новый дизайн основывается на следующих принципиальных постулатах:

- абсолютной свободы творческого самовыражения;
- проектный реализм, что означает постоянное реактивное изменение дизайна, вызванное изменением реальности, трансформацией потребностей потребителей;
- постулате принципиального, концептуального, типологического и жанрового плюрализма [1].

Искусство костюма в конце XX столетия развивается в рамках общих тенденций постмодернизма. Эстетический плюрализм стал определяющей ориентиром в развитии дизайна одежды, и привел к изменению самого характера современной моды. С 1970-х гг. не существует единой моды, властно диктующей свои правила, отсутствуют жесткие эстетические нормы, единый модный образ. В дизайне одежды наступило время множества стилей и направлений, сосуществующих друг с другом и удовлетворяющих разнообразные запросы. Наблюдается стойкая тенденция к индивидуализации, одежда теперь рассматривается прежде всего как средство для самовыражения личности.

Отсутствие общих ценностных критериев создало огромные возможности для выбора и эксперимента не только с формами (силуэтами, конструкциями, композиционными линиями, новыми пропорциями), но и их содержанием (образами, концепциями). Право на проявление своей индивидуализации получил не только потребитель, но и сам модельер – произошел переход к авторскому дизайну. Дизайнер одежды получил возможность создавать свой собственный стиль, предлагать свои образы, не обращая внимания на господствующие модные тенденции.

Стремления к индивидуализации образа послужили основой для развития новаторского направления в модной индустрии, которое можно охарактеризовать «Искусство как одежда». Дизайнеры создают предметы одежды, которые одновременно являются и произведениями искусства, выставляемые в галереях.

Таким образом, конец XX века характеризуется становлением дизайна одежды как отдельной области творческой деятельности, для которой присущи: активный поиск новых форм одежды и формообразующих методов; интенсивное развитие индустрии моды, что способствовало появлению и распространению разнообразных стилевых и художественно-образных решений костюма.

Тенденция освобождения от норм и традиций «хорошего вкуса» способствовала активному развитию антимоды, формированию авангардной моды, что содействовало возникновению новых типов образов современного костюма, основанных на демонстративном нарушении и опровержении всех границ и канонів.

Для понимания сути авангардной моды рассмотрим основополагающее понятие «авангард». Этим термином обозначается совокупность всех пестрых и многообразных новаторских,

революционных, бунтарских движений и направлений в художественной культуре XX в. в. [2]

Авангард – новаторские движения в культуре, особенно активизирующиеся в переломные, переходные или кризисные периоды социокультурного развития; ниспровергатель старого, творец нового.

Таким образом в понятие «авангардный костюм» включаются содержательные и формальные характеристики, определяемые нестандартными, иногда намеренно эпатажными, нуминозными, противопоставленными общепринятым нормам элементами. Это костюм, в котором в целом или фрагментарно, на уровне элементов, доминирует авангардное начало: в формообразовании, в колористических решениях, в композиционном комбинировании разностилевых или алогичных элементов и т. п. В авангардном костюме традиционные визуальные средства выразительности зачастую соединяются с нетрадиционными средствами, заимствованными из разных культур (в историческом или географическом аспекте), сфер деятельности (космическая техника, электроника и т. п.), литературы (мифологизированные костюмные формы, текстовые и контекстовые «украшения» костюма, словесные орнаменты, в том числе литературный андеграунд и стейб) [3].

Эстетическая сущность авангардного костюма выявлена через оппозицию «Красота – Безобразие», при этом красота (гармония) форм костюма определяется оболочковыми системами костюма, гармонизация которых соотносится с классическими принципами архитектоники объемных форм по средствам пропорциональности, пластической сопряженности, ритмической и метрической согласованности, применения на основе принципов подобия, контраста, нюанса. Безобразное определяется нарушением или сознательным искажением форм (линии, пропорции, ритм), стилевым и композиционным смешением элементов, эстетизацией уродства, старости, нетрадиционности сексуального поведения и другим. В искусстве костюма наблюдается нарушение этических и эстетических норм и стереотипов (Х. Чалаян, В. Вествуд, А. Мак-Куин). В авангардной моде акцентируется концептуальность дизайнерского решения.

На фоне общехудожественных и социокультурных проблем конца XX ст. в дизайне одежды сформировались абсолютно новые, резко отличающиеся от традиционных образы андрогинной и маргинальной особы, характеризующуюся неопределенностью возрастных, половых и социальных признаков.

Итак, дизайн одежды, как самостоятельная сфера творческой деятельности, в конце XX-нач. XXI вв. объединил три направления в проектировании костюма: индивидуально-эксклюзивное (haut couture), массовое (prêt-à-porter) и авангардное искусство костюма. [4] При этом параллельно происходит формирование такого явления как деконструктивизм, который обладает особой эстетической выразительностью. Термин который широко распространился в мире моды

в начале 1990-х гг., был заимствован из философии постмодернизма. Впервые его использовал М. Хайдеггер, 1964г. «деконструкцию» как новое понятие применил Ж. Лакан, а теоретически обосновал Ж. Деррида. Деконструкция стала способом нового восприятия жизни и образом мышления новой эпохи, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. Это явление распространило свое влияние далеко за пределы философии, идеи деконструкции были востребованы в различных сферах, от литературы до кино, от архитектуры до всех областей дизайна.

Деконструкция связана с процедурой расслоения, разборки, разложения определенных структур. Но она не несет негативного характера, речь идет не столько о разрушении, сколько о реконструкции, рекомпозиции ради постижения того, как была сконструирована некая целостность. Разрушая привычное, дестабилизируя и изменяя статус традиционных ценностей, она ориентируется не столько на новизну, сколько на инакость, ее задача состоит в раскрытии новых возможностей, значений и представлений укоренившихся основ и структур. Основные объекты деконструкции – знак, текст, контекст, метафора. Сущность деконструкции связана с тем, что все явления бытия, в том числе и искусство, понимаются как текст. Результат деконструкции превращение внешнего во внутритекстовое, ее отличительные черты- неопределенность, неоднозначность, интерес к маргинальному, локальному, периферийному.

Соответственно в области дизайна деконструкция означает критическое и ироническое отношение к правилам и авторитетам, новую интерпретацию традиций, разрушение канонов, привычных связей, ведущее к созданию нового образа. Проектирование превращается в своеобразную игру с фрагментами, когда соединяется несоединимое, рождаются парадоксы. Деконструкция направлена на то чтобы поддавать сомнению наивысшие ценности структуры – гармонию, целостность, стабильность.

В дизайне одежды это проявляется в отказе от традиций: замене ансамбля комплектом (создание открытой системы, способной к трансформации), стирание оппозиции между различными ассортиментными группами, в функциональной трансформации вещи, в отказе от канонов «хорошего вкуса».

Новое независимое мышление в мире моды имело свое яркое воплощение в творчестве японских дизайнеров, ставшей контрастом европейской моды. В 1981 г в неделе *prêt-a-porter* в Париже впервые приняли участие Йодзи Ямомото и Рей Кавакубо. Их коллекции вызвали шок, одни восприняли модели японцев как критику на европейскую одежду, другие стали их горячими поклонниками, воспринимая эту одежду не как атрибут моды, а как произведение искусства, в котором выражена новая философия одежды. Тогда стиль коллекций японцев назвали «*destructuree look*». Позднее это направление в дизайне одежде получило название «деконструктивизм». [5]

На развитие авангардной моды и определение художественного образа европейского костюма повлияло творчество таких японских дизайнеров как: И. Мияке, К.Такада, Р. Кавакубо, Й Ямомото. Своим «деконструктивным» дизайном они подвергают сомнениям и разрушению все традиционные представления о форме, конструкции, материале и функциональности одежды. Их модели подчеркнуто аморфные, малоутилитарные, построены на основе свободного кроя, асимметрии конструктивных элементов, с применением трехмерного проектирования материалов за счет складок, заминов, жатостей, гофрирования. Они подвергли деконструкции традиционное представление про верх и низ, предложили динамические многослойные композиции, что предопределяет особенное восприятие одежды в движении, при этом костюм не выявляет формы тела, а изменяет это тело за счет авангардных форм; они разрушили представления о завершенном, и использовали незавершенность как противовес идеальности и безупречности, демонстрируя благородные материалы с необработанными краями, разрезами; придали физической красоте второстепенное значение. Их творчеству характерен аскетизм цвета, что выражается в приверженности к черному, в отличие от бытующей пестроты 80-х. Предложенный новый облик моды, не стремящийся к эффектности, шокирует своей радикальностью. [6]

Привнесенный японскими модельерами в европейское искусство костюма деконструктивизм становится идейным ориентиром в создании новых образных решений костюма. Традиции в проектировании авангардного костюма развили и продолжили европейские дизайнеры Х Чалаян, Х. Ланг представители бельгийской школы дизайна Анн Демельмейстер, Мартин Марджела, Дирс ван Нотен, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен («Антверпенская шестерка»). Они явили миру иную моду, положив начало новому направлению «Концептуализм, деконструктивизм и интеллектуальный дизайн».

Бельгийские модельеры предложили нестандартные интеллектуальные игры с конструкцией одежды. Их дизайн стал феноменальным явлением, поражая своей радикальностью и авангардной одухотворенностью. Они создавали неконформистскую моду, балансируя на лезвии между одеждой и арт-объектом. Их творчество характеризуется множественностью интерпретаций, проникнутых эстетикой незавершенности, архитектурностью мышления, выражаемой в стремлении проявить структуру одежды, ее внутренний скрытый каркас. Модели одежды открывают диалектику противоположностей классического и новаторского, здержаного и экзотического, упорядоченного и хаотического, старого и нового.

Анн Демельмейстер является самым ярким представителем европейского деконструктивизма. Одна из первых создала андрогинный образ, мастерски объединив мужские и женские элементы,

постоянно экспериментирует с геометрией формы и кроем. В ее творчестве первостепенна сущность человека, внутреннее наполнение, а не его пол. Она находит более привлекательной едва уловимую и утонченную мужественную женственность. При всем этом Анн создает удивительно гармоничные образы, эмоционально напряженные и одновременно проникновенные. В своих показах она объединяет женскую и мужскую линии одежды, которые взаимодополняют друг друга. Ее коллекции минималистичны, урбанистичны, одежда имеет сложный крой, драпировки, асимметричность (пиджак с одним рукавом, заворачивающийся вокруг тела).

Анн Демельмейстер отрицает деление одежды на нарядную и повседневную. Для ее стиля характерна ограниченная цветовая гамма, ориентированная на черный и белый. Главным остается крой, сложный силуэт и фактура ткани. А цвет в наилучшей степени позволяют выявить конструкцию, архитектурность формы, проявить сущность образа. В ее творчестве ощутимы мотивы средневекового костюма и стиля хиппи. Сочетание различных по фактуре и весу тканей с особыми художественными эффектами придают моделям остроту и экспрессивность. Коллекции Анн Демельмейстер всегда пропитаны единым духом, немного загадочным и андеграундным. Она умело превращает классику в авангард, при помощи эстетики деконструкции и концептуальной мысли.

Деконструктивизм тесно связан с работами Мартина Марджелы, основой творчества которого является авангардизм и отрицание всяких правил и тенденций, он часто демонстрирует то, что можно назвать модой на грани. У него всегда радикальные коллекции, идеи которых расширяют границы того, что представляет собой мода: жилет из осколков фаянса, соединенный проволокой, свитер, сшитый из носков, куртка, выполненная из перчаток, вечернее платье из крашеного холста... Нонкомформизм, экстравагантность и провокативность его коллекций стали приметам нового шика. Между тем неординарность одежды не исключает того что ее можно носить: отличный крой и превосходная техника шитья сочетаются с характерной незаконченностью и некой неправильностью (у пиджаков оторваны рукава, а края не обработаны, одежда может оказаться не по размеру большой). Его стиль – это синтез классического пошива и концептуального подхода, изобличающий изнанку вещей, обнажая конструкцию, предлагает нечто радикально новое.

Дизайн от Марджелы имеет гротескно-ироничный характер и представляет виртуозную игру с тканями и фактурами, искусно интропретированный винтаж, бесконечный эксперимент с архитектурными формами. Ведущим мотивом является переработка и перерождение, в процессе которого старые вещи и одежда используются для создания качественно нового образа. В некоторых коллекциях используется сюрреалистический эффект троплей, позволяющий создать необычные визуальные иллюзии, также он обращается к такому приему как смещение (

помещение предмета или образа в незнакомый или неподходящий контекст для привлечения внимания к предмету и наполнения его новым смыслом). Использует в своем творчестве крупные формы, часто пользуется черно-белой цветовой палитрой, применяет нетрадиционные материалы. Главным для него всегда остается конструкция изделия, подвергаемая разрушению и интеллектуальным метаморфозам он искусно манипулирует ее линиями и пропорциями.

Марджела предложил концепцию стирания образа бренда, стал законодателем безличного культа, ссылается на коллективное творчество. Разрушение он превращает в вид искусства, его модели выставляются в качестве инсталляций в модных галереях.

Один из ведущих новаторов современной моды Хусейн Чалаян, объединив в своем творчестве эмоциональность и технологичность, предлагает модной индустрии постоянный эксперимент с формой и конструкциями, ошеломляя умозрительными концепциями и культурологическими изысканиями. В его моделях сочетаются архитектура, философия и антропология, искусство дизайнера базируется на грани фантазии и реальности, а показы похожи на естественно-научные опыты. Он ставит под сомнение и испытывает на прочность не традицию, а моду вообще, даже шире – систему знаков, скрытую в так или иначе одетом теле.

Чалаян стирает границы между модой, театром, прогрессивными технологиями, превращая одежду в объекты современного искусства, ориентированную на будущее. Он использует концептуальный и нарративный подход к дизайну одежды. Главной темой для всех его коллекций является взаимодействие человека (его тела) с пространством, временем, природой, культурой, научными достижениями. В своих работах он отражает реальность беженцев, освобожденных женщин Востока, скорость... Его творчество экспериментально, экстравагантно, радикально, в основу которого заложена уникальная дизайн идея.

Отличительными чертами коллекций являются оригинальный и элегантный футуризм, подчеркивающий сложность и архитектурность формы. Во время показов Чалаяна обивка мебели превращается в платье, кресло – в чемодан, а кофейный столик трансформируется в юбку, коллекции включают в себя насыщенные микромеханизмами наряды, чьи метаморфозы каждый раз поражают воображение. Одежда меняется, повинувшись лишь нажатию кнопки. Он создает лазерные платья, с видеоинсталляциями и светоидеодами, модели из непромокаемой бумаги, платья-трансформеры за несколько секунд изменяющие силуэт, длину юбки, рукавов, или вообще исчезающие под широкими полями шляпы. Дизайнер уделяет большое внимание техническим деталям, структуре и крою, соединять новейшие технологии с традиционными приемами моделирования одежды, создавая сложные вещи с использованием инновационных и необычных материалов (пластик, стекловолокно, дерево). При

*Ann
Demeulemeester*

Victor&Rolf

Hussein Chalayan

этом его модели достаточно лаконичны и чувственны, и это подчеркивает его уникальный интеллектуальный подход. Деконструкция используется им как прием в сложном процессе преобразования одной формы в другую. Одежда Чалаяна делает человека автономным, но полезным и мобильным элементом мира.

Принципы деконструктивизма применяют в своем авангардном творчестве дуэт модельеров Victor & Rolf (Виктор Хорстинг и Рольф Снурен) Для них в моде нет ничего невозможного. Именно они одними из первых возвели fashion-показы в ранг перформанса, приделав своим моделям рога и облачив их в мотоциклетные шлемы, заставив дефилировать с воздушными шарами, подушками и прожекторами, закрепленными за спиной. Их дизайн объединяет мир моды и мир искусства. Виктор и Рольф создают необычные, гипертрофированные образы наделенные интеллектуальными концептами, их модели отличаются многослойностью, преувеличенными формами, искаженными пропорциями, использованием повторяющихся элементов. **Viktor&Rolf** стали синонимом эпатажной элегантности, удивляющей экстраординарным подходом к вещам.

Выводы. Современный авангардный дизайн одежды можно охарактеризовать как «Мода на грани», что делает одежду произведениями искусства, объединяющей оригинальные техники исполнения, необычные материалы и концептуальную подачу. Деконструктивизм стал отличительной чертой дизайна конца XX и начала XXI ст. Он ставит под сомнение традиционные представления о моде, способствуя переосмыслению функций и самой сути одежды, при этом устанавливает новую связь между телом и одеждой, дает новое представление о «теле». Расшатываются гендерные стереотипы, создаются «бесполое» образы, силуэт абстрагируется от форм человеческого тела и начинает жить своей жизнью. Дизайнеры намеренно ломают формы, гиперболизируют отдельные узлы, применяют инверсию, объединяют несовместимое, предают некоторую алогичность, применяют ассиметричный крой, необработанные края, имитируют разрывы, помятость. Одежда часто аскетична и лаконична, однако имеет сложную конструкцию, подчеркнутую структурность. Интерес с утилитарного значения одежды перемещается на культурно-социологическое осмысление ее визуальной выразительности и знаковой наполненности. Деконструкция в контексте моды используется как основа стилевого направления, имеющий особую философскую идею, а также как творческий метод, подход или способ, применяемый для создания визуального эффекта. При всем различии авторских подчерков и используемых образно-выразительных композиционных приемов в творчестве западноевропейских модельеров прослеживается общая тенденция- авангардная мода развивается по принципам концептуализма, деконструктивизма и интеллектуального дизайна. Современная мода характеризуется постоянным экспериментом, новаторством, экстравагантностью и радикальностью.

При этом деконструктивизм становится уникальным инструментом для достижения данных ориентиров авангардизма.

Дальнейшие направления исследований – более глубокий и детальный анализ развития авангардной моды.

Литература:

1. Поляк Е.А. Постмодернизм и дизайн. Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №5. 1998
2. Лексикон неонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. — 607 с.
3. Затулий А.И. Костюм в социокультурном контексте авангарда: монография / А.И. Затулий. — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. — 198 с.
4. Лагода О.М. Эстетика мистецтва костюма в епоху постмодернізму: Вісник ХДАДМ № 2/2006
5. Ермилова Д. Ю. История домов моды: Изд-во Академия, 2004 г.-288ст.
6. Шевнюк О.Л. Історія костюма: Навч. Посіб. — К: Знання, 2008. — 375ст.
7. <http://www.vogue.ru>
8. <http://www.anndemeulemeester.be>
9. <http://www.husseinchalyan.com>