

Этника в пространстве современной моды

Научный руководитель – Крыжановская Яна Станислововна

Айвазян Марго Вардановна

Студент (магистр)

Хабаровский государственный институт искусств и культуры, Хабаровский край, Россия

E-mail: margo96555@mail.ru

Отличительным качеством современности в первую очередь является стремление к равноправному сосуществованию различных социокультурных норм и образцов, оцениваемых с позиций моды не как противоречия, а как различные актуальности, составляющие своеобразный «архив» стилей и ценностей. Говоря о современной моде, оперируют таким понятием как «Look» образ, который включает индивидуальное сочетание различных стилей. Жиль Липоветский описывает этот процесс как смену столетий «дирижерской», однообразной моды на «открытую» моду с опциональной, игровой логикой, «когда выбирают не только между разными моделями одежды, но и между несовместимыми способами предьявить себя миру»¹. Для современной моды исторические художественные стили, традиции национального костюма, актуальная культура - палитра красок, из которых создается образ.

Если для культуры в целом традиции и культурные образцы являются ядром, несущим охранительное значение, то в моде происходит обратный процесс - ценность образов определяется сменой модных стандартов. Неслучайно Александр Гофман упоминает о таком способе инновации в моде, как обновление через актуализацию традиций, отмечая, что данное направление - не изобретение современности². Инновация через традицию дает возможность возвращения, трансформации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в новом контексте. В дискурсе моды содержание ядра культуры воспринимается как ценность, только если выводится модным стандартом в актуальное «здесь-и-сейчас». Таким образом, при несомненной связи моды с развитием культуры можно выделить в данном процессе некоторую несинхронность, обеспечивающую развитие и первого, и второго.

Попадая в дискурс моды, благодаря ее игровому характеру, культурные коды могут обрести новый контекст, их означающие могут временно потерять связь с культурным слоем, их породившим. Но мода - часть культуры, поэтому старые следы «официальной культурной прописки» феноменов не стираемы и остаются в сохранности, в том числе и для последующих прочтений-трансформаций. Напоминая о традициях, мода позволяет ей не только оставаться в глубинных слоях культурного ядра, но и обновляться, приобретая новые функции. В данном контексте этнотенденции становятся интересны социуму не только как часть традиционной культуры, но и как инструмент выживания в мире современном, как особенная конфигурация отношений человека и природы.

Интерес к этнической теме характерен для самых разнообразных областей современной культуры. На макрокультурном уровне этническое воспринимается противовесом унификационным процессам, на субкультурном соответствует духовным исканиям отдельных социальных групп как альтернатива массовой культуре. Оно находит развитие во многих областях культуры: в ландшафтном дизайне и дизайне интерьера, возрождении кустарного производства, музыке, моде. При анализе места этнотенденций в современном дизайне необходимо учитывать связь актуализации этнической темы с общекультурными процессами, историю формирования данного направления в моде, основные признаки этнического стиля, творческое осмысление этнической темы у различных дизайнеров.

История национальных мотивов в дизайне - тема, выходящая далеко за пределы XX в. В противоположность этому проблема этнического - открытие последнего столетия. Более того, несмотря на отчаянное увлечение экзотическими странами и стилями на протяжении первой половины XX в., этнический костюм, как и интерьер, по всей видимости, может считаться откровением послевоенного времени. С позиций теории дизайна, этническое направление - тренд не только модных подиумов, но и уличной моды, актуальное направление в дизайне в целом.

Этническое направление, по сути, - явление более широкое, нежели этнический стиль. Если стиль - определенная акцентированность элементов, набор композиционных, технических приемов, нашедших воплощение в конкретном произведении искусства, то направление - скорее категория художественного мышления. Особенности проявления этнического стиля в интерьере - экзотические маски и фетиши, ткани с орнаментом в виде петроглифов, мебель с обивкой под леопарда, калобасы на полках, шкуры зебр на полу и прочие экзотические диковины, которые могут сочетаться с функциональным подходом к пространству. Специфика этнического мышления связана не только с народным творчеством, но и с национальными особенностями, и с экологическим мышлением.

Исследуя этнические тенденции в дизайне, необходимо внести различия в дефиниции: этнические тенденции, национальный стиль и фольклорный. С теоретической точки зрения между костюмом в национальном стиле и этническом существует определенная разница. Первый предполагает обращение к традициям, их обобщение и интерпретацию. Вторым в большей степени ориентирован на национальный колорит, экологию этнографической среды и нюансы стиля той или иной страны. Этнический стиль отсылает не к реконструкции исторически сложившихся форм национального костюма, а к утверждению идеи гармонии человека и природы.

Хиппи, предпочитавшие одежду без половых различий, основанную на сочетании этники и ковбойского стиля, актуализировали новую городскую этнографию, которая до сих пор остается одной из основных тем большого дизайна. Наряды и жилище американских индейцев, эскимосов Аляски, отшельников с берегов Ганга, вождей африканских племен и народов Океании придали одежде 1960-х гг. тот колорит, который оказались не в состоянии изобрести модные дома того времени. В 1970-е гг., когда на смену ансамблю в костюме приходит комплект, а стили становятся палитрой красок, этника воспринималась как актуальный стиль, сосуществующий с диско, с милитари.

Этнотенденции в пространстве современной моды с природой (через актуализацию традиционных способов создания тканей и декора, использование природных цветов в костюме и интерьере); этническое как особое настроение (отдельные орнаментальные, конструктивные элементы в современном дизайне). В коллекциях модельеров, в дизайне интерьера эти три направления часто переплетаются друг с другом и с другими трендами, и не стоит забывать, что в отличие от национального стиля костюм в стиле «этно» - это современный костюм.

Особое значение в этническом направлении имеет использование традиционных технологий создания, обработки и окраски тканей, так как искусственные ткани и материалы практически не ассимилируются природой, а их производство вредно для окружающей среды. Еще хиппи использовали традиционные способы создания и украшения одежды: технику печворк и вышивку, бисер и стеклярус. Сделанные собственноручно вещи считались символом непринятия буржуазных ценностей, а этническая орнаменталистика и технологии производства - частью возвращения к природе. Как это свойственно современной моде в целом, уникальное достаточно быстро было использовано в высокой моде, индустрией *pret-a-porte*, при помощи машинной вязки и вышивки сделавшей модели удобными для массового тиражирования; в интерьерных магазинах появились прекрасные

аксессуары для дома с этническим колоритом. Трудоемкость ручной вышивки, ручного изготовления кружева, изделий из бисера сделала их предметом роскоши и, конечно же, это сразу отразилось в высокой моде.

В то же время традиционные технологии как более эргономичные, экологически безвредные используются при создании моделей не только в «этно» стиле. В XX в., когда экономическая нестабильность и политические изменения порой переносили создание одежды в домашние условия, трикотаж становится актуальным материалом. Молодежный, спортивный и «casual» стили тоже приобщаются к миру этнических традиций, используя демократичный бисер, макраме или трикотаж. Вышивка, макраме, бисероплетение, бахрома, ручное кружево одновременно становятся как символом неприятия жизни по установленным образцам знаком демократичности у молодежи, так и показателем социальной успешности, появляясь в коллекциях парижских модельеров.

Художники-модельеры по-разному прочитывают этническую тему. Этнический стиль в одежде впервые удивил с подиума в 1910-х гг. французский модельер Поль Пуаре, который одним из первых начал создавать коллекции в этническом стиле. Чуть позже, в 1920-1930 года, незабываемая Коко Шанель также полюбила этнический стиль и продолжила труд П. Пуаре: создала новые славянские коллекции. Следующим последователем этого направления принято считать Ив Сен-Лорана (Франция), который, начиная с 1976 г., активно использовал элементы традиционных нарядов при создании модных коллекций. Дефиле Ив Сен-Лорана изобиловали то роскошью шелкового Китая, то сочностью Марокко, то простотой и сердечностью крестьянской России. Признанными виртуозами по использованию народных мотивов стали дизайнеры модного дома Kenzo. На протяжении нескольких лет этнический стиль является визитной карточкой бренда. Коллекции от Kenzo - это презентация стильной эклектики, когда этнические элементы прекрасно уживаются с классической, деловой и спортивной одеждой.

Актуальность традиционного русского костюма, особенности национального кроя много лет пропагандирует отечественной модельер Вячеслав Зайцев, не случайны в его коллекциях модели, прообразами которых послужили сарафаны, поневы, кафтаны, душегреи. Зайцев исследует русские традиции последовательно, от коллекции к коллекции, достаточно вспомнить «Русскую серию» (1965-1968 гг.), «Тысячелетие Крещения Руси» (1987-1988 гг.), «Ностальгию по красоте» (1992-1993 гг.). В своих работах мастер демонстрируется современность традиционного русского понимания телесности. Эксперименты в подобном направлении проводят и другие дизайнеры. Модный дом «Kogel» заново прочитывает русский лубок.

Дарья Разумихина создает коллекции pret-a-porte, выполненные принципиально из отечественных тканей, дорогих вологодских кружев, русского льна и тесьмы.

Глобализация культуры привела к размыванию границ между различными зонами, что на практике привело к практическому исчезновению альтернативных культурных практик. Это видно на примере динамики этнической темы, родившейся в рамках протестной субкультуры хиппи, к XXI в. превратившейся в этнонаправление, активно развивающееся в официальной моде. Образцы народного творчества вдохновляют сегодня многих художников-модельеров. Эмоционально-образное начало народного прикладного искусства, народная художественная фантазия особенно привлекательны для дизайнера.

На примере развития этнотенденций характерно прочитываются несколько векторов развития современной культуры. Технологическая цивилизация, с одной стороны, отчуждает человека от традиции, а сосуществование различных версий традиции конструирует «зрительское»⁵ стороннее отношение к истории, стирает границы между различными культурными практиками. В такой ситуации мода становится инструментом власти, частью маркетингового механизма глобальных корпораций. Транскультура предлагает каж-

дому выбрать краску, соответствующую настроению, этническое своеобразие в таком случае актуализируется исключительно как игра. С другой стороны, этническое направление в дизайне актуально и как способ проявления культурной солидарности, презентующий традицию не только как музейный экспонат, а как часть современной культуры, актуальной для человека XXI в., что особенно важно в ситуации глобализации культуры. Мода - лишь инструмент властных стратегий, не имеющая возможности и необходимости стирания первоисточников, наоборот, мода заинтересована в их тщательном сохранении. На примере исследования этнонаправления можно определить, что за счет несинхронности культурных процессов и циклов в моде мода исполняет роль референта между культурным ядром и динамическими процессами. Поэтому на практике дизайн, помещая этнообразы в новые контексты, как ни парадоксально, возрождает интерес к различиям, помогает сообществам сохранять и презентовать собственное этническое, религиозное своеобразие.

Источники и литература

- 1) Lipovetsky G. The Empire of Fashion: dressing modern democracy. Paris: Gallimard, 1987. P. 150.
- 2) Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994. С. 43.
- 3) Калашникова Н. М. Народный костюм (семиотические функции): учеб. пособие. М., 2002. С. 216.
- 4) Горина Г. С. Народные традиции в моделировании одежды. М.: Легкая индустрия, 1974. С. 34.
- 5) Богданов К. Фольклорная действительность: перспективы изучения // Повседневность и мифология. СПб.: Искусство, 2001. С. 63.