

Мироненко В.П.

доктор архитектуры, профессор,
Харьковский государственный технический
университет строительства и архитектуры

Кодацкая В.О.

магистр, Украинская инженерно-
педагогическая академия

ФУТУРИЗМ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Аннотация. Мироненко В.П., Кодацкая В.О. В статье описывается возникновение и развитие футуризма. Основное внимание уделено влиянию футуризма на дизайн одежды.

Ключевые слова: футуризм, дизайн одежды.

Анотація. Мироненко В.П., Кодацька В.О.. Футуризм у дизайні одягу. У статті описується виникнення і розвиток футуризму, його вплив на дизайн одягу. Основна увага приділена впливу футуризму на дизайн одягу.

Ключові слова: футуризм, дизайн одягу.

Annotation. Mironenko V.P., Kodats'ka V.O.. Futurism is in the design of clothes. In the article an origin and development of futurism, his influence, is described on the design of clothes. Basic attention is spared influence of futurism on the design of clothes.

Key words: futurism, design of clothes.

Постановка проблемы. Популярность футуристического костюма растет с каждым днем и все большее количество людей желают быть более современными. Одежда в футуристическом стиле не имеет четких канонов и шаблонов, по которым бы можно было выделить данный стиль. Главным критерием для распознавания футуристического стиля является нереальность. Именно по этому данная тема очень интересна для научного исследования.

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

Связь работы с научными программами. Исследование проведено в рамках научно-исследовательских разработок, которые реализуются в соответствии с Постановлением Кабинетов Министров Украины от 20 января 1997 года № 37 «О первоочередных мероприятиях относительно развития национальной системы дизайна и эргономики и внедрение их достижений в промышленном комплексе, объектах жилой, производственной и социально-культурной сфер.»

Анализ последних исследований и публикаций по теме свидетельствует о том, что интерес исследований к футуристическому костюму увеличивается. Важнейшие исследования по данной теме были проведены Бобринской Е., в результате чего в течении пяти лет было выпущено три издания о футуризме: «Концепция нового человека в эстетике футуризма», «Мотивы преодоления человека в эстетике русских футуристов» и «Футуризм». Изучаемая тема представляет интерес рассмотреть предпосылки возникновения и развития современного футуристического костюма.

Целью работы является исследование влияния футуристической культуры на современный дизайн одежды.

Результаты работы. Футуризм (от латинского futurum — будущее), авангардистские художественные движения 10-х — начала 20-х гг. 20 в. в Италии и России. Будучи разной, подчас противоположной идейной ориентации, они сближались некоторыми эстетическими декларациями и отчасти кругом мотивов; рядом черт обнаруживали общность с авангардистскими течениями в Германии, Франции, Англии, Австрии, Польше, Чехословакии. В России термин «футуризм» вскоре стал также обозначением всего фронта «левого» искусства, синонимом авангардизма вообще. Автор слова и основоположник направления — итальянский поэт Филиппо Маринетти (поэма «Красный сахар»). Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим.

Подобно другим течениям авангардизма, футуризм явился субъективно-анархической реакцией на кризис буржуазной культуры (в том числе и на дека-дентство), крах либерально этических иллюзий 19-го века и выразил стихийно-эмоциональное предощущение социального и культурного разлома,

Надійшла до редакції 14.03.2011

Рис. 1.

наступления новой исторической эпохи с её лавинным научно-техническим прогрессом, нарастающим утилитаризмом мышления, «омассовлением» культуры. В отличие от течений, испытывавших ужас перед «молохом» цивилизации, футуристы принимали будущее безоговорочно, с экзальтированным оптимизмом, с верой в технику как первопричину современного общественно-культурного сдвига, с провозглашением художественной ценности внешних веществ, признаков наступающей индустриальной эры. С идеей преобладания техники и урбанизма в футуризме сочетались культ героя-сверхчеловека, вторгающегося в мир и расшатывающего «одряхлевшие» эстетические и нравственные устои, культ насилия, упоение социальными катаклизмами (войной как «гигиеной мира» и «бунтом» вообще). Отвергая культурное и художественное наследие, футуристы выдвигали в искусстве принципы эксцентричности, издёвки над традиционными вкусами и шокирующей антиэстетичности. Интимные чувства, идеалы любви, добра, счастья объявлялись человеческими «слабостями»; эмоции и ощущения оценивались по мерке физических (машинных) качеств — силы, энергии, движения, скорости. Современное бытие, которое футуристы призывали моделировать наиболее полно и концентрированно (отсюда проповедь единого, синтетического искусства), мыслилось ими лишь как «жизнь материи» — динамичный комплекс небывалых психических и физиологических вибраций, разнонаправленных сил и движений, звуковых и оптических эффектов. Абстрагированная от духовных ценностей хаотическая регистрация теснящих друг друга впечатлений, механическое совмещение разнохарактерных аспектов, произвол в области формы вели к иррациональности и распаду образного строя [5].

С появлением футуризма провозглашается пафос разрушения и взрыва. Воспеваются войны и революции, как омолаживающая сила

Рис. 2.

Рис. 3.

одряхлевшего мира. Можно рассматривать футуризм как своеобразный сплав нищезанятия и манифеста коммунистической партии. Динамика движения должна прийти на смену статике позирующих скульптур, картин и портретов. Фотоаппарат и кинокамера заменят несовершенство живописи и глаза [1].

Основные черты футуризма:

- отрицание традиционной культуры (особенно ее моральных и художественных ценностей);
- стремление к новациям, бунтовливости, нарушению традиций;
- культивирование урбанизма (эстетика машинной индустрии и большого города);
- переплетение документального материала с фантастикой [2].

Перешагнув вековой рубеж, мировая мода не замерла в ожидании великих открытий, а «оглянулась» назад, другими словами, футуристические тенденции, замаячившие впервые в конце 60-х, с прежним подъёмом укрепились на фэшн-подмостках этого сезона. Можно с твёрдой уверенностью говорить о том, что попытка изменить взгляд на футуризм в мире моды и акцентировать внимание на нём стала более успешной, чем пару лет назад. Однако это

стало возможным благодаря тому, что нынешние тенденции несколько смягчились, стали более адаптированными к настоящей жизни, можно сказать, слегка преобразились.

Пожалуй, сложно обозначить диапазон, которого не касался бы так называемый футуризм XXI века. Он нашёл своё звучание в классическом брючном костюме, представив его в виде геометрически стилизованного костюма-двойки с типичным стальным рисунком. Футуристические тенденции не оставили в стороне и основу классической мировой моды – маленького чёрного платья. Оно принимает достаточно оригинальную форму – теперь это уже платье-футляр, сохраняющее при этом свою элегантность и изящество. Несмотря на это дизайнеры представляют «девушку будущего» как некий символ рафинированной женственности.

Вне всякого сомнения, любые новаторские решения для идеального самовыражения требуют и новых тканей. Быть может, стоит даже сказать о том, что футуризм больше проявляется именно в новых тканях. Какими только удивительными сочетаниями не радуют нас модельеры: монохромный материал из мятой переливающейся фольги цвета золота и серебра, парашютный шёлк, чёрный силикон, а также

ткани стального, платинового и кобальтового оттенка. Если обрисовать общую тенденцию, то материал имеет блестящую фактуру, другими словами, эффект жидкого блеска, поверхность, которого имеет матовый или ме-таллизированный оттенок.

Нельзя не отметить тот факт, что явление футуризма не так уж и ново в моде. При этом, несмотря на то, что нынешние футуристические тенденции более соотносятся с реалиями современной жизни, всё равно они не пользуются тем массовым спросом, который позволяет заявить о том, что футуризм – актуальный тренд. Быть может отчасти это связано с некоей экстравагантностью моделей, а может быть достаточно ограниченным кругом лиц, которые будут комфортно себя чувствовать в сияющих «космических доспехах» [3].

Футуризм, как явление, распространяется не только на живопись и моду, но и на литературу, фотографию, кинематограф и архитектуру. Говоря простыми словами – это мода на все научно-фантастическое, космическое и инопланетное! Кроме того, футуризм – это авангард и прогресс. Расцвел футуризм в 60-70-е годы, и с каждым годом все чаще появляется на фэшн-подмостках.

Футуристический стиль в одежде имеет свои отличительные особенности и потому всегда безошибочно узнаваем. Его признаки:

- новаторский, оригинальный подход;
- изломанные геометрические либо обтекаемые аэродинамические формы;
- инновационные материалы;
- преобладание эффекта «жидкого металла», блестящих аксессуаров;
- целостность образа (к футуристическому наряду обычно прибавляется «инопланетный» макияж и прическа);
- сочетание ярких цветов как на полотнах художников-футуристов [6].

Как правило, дизайнеры позиционируют это направление с совсем юным возрастом, а именно девочками-подростками. Однако нельзя сказать, что это плохо, скорее наоборот, поскольку давно подмечен факт омоложения мировой моды, поэтому футуризм является тому подтверждением [3].

Чтобы наглядно увидеть признаки футуристического стиля в одежде, обратим внимание на творчество дизайнеров. В последние годы известные модельеры отличаются большой смелостью, создавая свои футуристические коллекции. К примеру, грузинский модельер Давид Кома показал совершенно уникальную футуристическую коллекцию осень-зима 2010/2011 на Aurora Fashion Week. Прилив вдохновения у автора вызвали итальянские футуристы Фортунато Деперо и Умберто Боччони (рис. 1).

Alexander McQueen в коллекции весна-лето 2010 создал занятную футуристическую обувь, которую бурно обсуждали. Правда, мало кто решился ее носить. Не прошел Alexander McQueen и мимо футуристического стиля в одежде, создав желто-черное шелковое платье с кружевным принтом «а-ля Чужой».

Одним словом, многие известные кутюрье нашли в футуризме свой источник вдохновения. И будут делать это снова и снова, поскольку тема футуризма абсолютно неисчерпаема [6].

Учитывая тот факт, что футуризм прежде всего был зарожден в России, будет целесообразно привести пример футуристической одежды именно на российских дизайнерах. Одними из российских футуристов в дизайне одежды являются Елена Кудина и Ольга Рейниш – дизайнер, преподающий в лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Они разрабатывают одежду-трансформер для торговой марки “13:20”.

При всей очевидной универсальности модели-трансформеры не переходят грань прагматичной функциональности, не тяготеют к унисексу, как часто бывает в таких случаях, а, напротив, дают простор для воображения, раскрывая внутренний потенциал носящего ее.

Одежда-трансформер – это одна вещь в нескольких оригинальных вариантах (от двух до бесконечности, в среднем 3-7), что особенно важно для жителей мегаполиса, так как это экономит время и позволяет изменять стиль в течение дня и соответствовать любому dress-code вечером [4].

Первой коллекцией дизайнеров стала осень-зима 2005/2006. На эскизах изображены возможные трансформации каждой из моделей (рис. 2).

Уже в 2007-ом 13:20 посчастливилось показать свою весенне-летнюю коллекцию на японской неделе моды (рис. 3).

Выводы. Определение «футуризм» возникло лишь в начале прошлого века, но не смотря на это сама идея футуризма существовала уже давно. Человечество всегда стремилось познать, что его ждет в будущем, касалось это и одежды, а сейчас это стремление еще больше усилилось. Для футуризма характерны такие черты как: отрицание традиционной культуры; стремление к новациям, бунтовливости, нарушению традиций; культивирование урбанизма и переплетение документального материала с фантастикой.

В наше время многие дизайнеры пытаются донести до покупателя свое видение футуризма – одежды будущего, при этом более молодое поколение уже абсолютно спокойно воспринимает такую одежду и не боится экспериментировать, что и дает жизнь футуризму.

Дальнейшие направления исследований – более глубокий и детальный анализ футуризма в дизайне одежды: исследование возникновения и проявления футуризма, его развитие в истории и отображение данного стиля в современном искусстве.

Литература:

1. Азизян И. А. Итальянский футуризм и русский авангард // Искусствознание. 1/99. С. 300—329.
2. <http://www.ukrlib.com.ua>
3. <http://www.glamur.com.ua>
4. <http://community.livejournal.com/multiwear>
5. <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ>
6. <http://www.sympaty.net>