

Тюрин Игорь Николаевич, Гетманцева Варвара Владимировна

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В МОДЕ 1980-1990-Х ГГ. НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МАРТИНА МАРЖЕЛЫ

В статье рассмотрено направление деконструктивизма в моде на примере творчества художника-модельера Мартина Маржелы. Проведен анализ влияния творчества бельгийского модельера на современную моду, описаны идейно-художественные особенности коллекций одежды Мартина Маржелы периода второй половины 1980-х - начала 1990-х гг., проанализированы художественные приемы, используемые модельером для выражения нового видения одежды в направлении "деконструктивизм".

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2017/11/47.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2017. № 11(85) С. 174-176. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2017/11/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 7.072

Искусствоведение

В статье рассмотрено направление деконструктивизма в моде на примере творчества художника-модельера Мартина Маржелы. Проведен анализ влияния творчества бельгийского модельера на современную моду, описаны идейно-художественные особенности коллекций одежды Мартина Маржелы периода второй половины 1980-х – начала 1990-х гг., проанализированы художественные приемы, используемые модельером для выражения нового видения одежды в направлении «деконструктивизм».

Ключевые слова и фразы: искусство костюма; история моды; деконструктивизм; Мартин Маржела; дизайн костюма; моделирование одежды.

Тюрин Игорь Николаевич**Гетманцева Варвара Владимировна**, к.т.н.*Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, г. Москва**iniruyt@gmail.com***ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В МОДЕ 1980-1990-Х ГГ.
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА МАРТИНА МАРЖЕЛЫ**

В настоящее время трудно переоценить влияние работ Мартина Маржелы на творческую деятельность художников-модельеров в России и за рубежом, а также в целом на моду последних десятилетий. Творческий стиль модельера, сочетающий в себе реконструкцию старых, а порой и старинных, антикварных вещей, трансформацию идей прошлых периодов времени в совершенно новую одежду, использование в одежде новых материалов и технологических решений, которые до того времени не использовались даже при создании авторских коллекций одежды, – все это составляет каноны эстетики, которая относится к числу самых влиятельных в моде.

На протяжении всего творческого пути Мартина Маржелы наиболее характерным считается описание его коллекций и художественных проектов с позиций деконструктивизма. Французский философ Ж. Деррида в середине XX века впервые ввел термин «деконструкция» как определение особого постмодернистского настроения и совершенно нового способа философствования.

Концептуально деконструктивизм в одежде прошел несколько этапов становления, от использования французским кутюрье Коко Шанель в начале 1920-х гг. твида для пошива женского костюма, из которого ранее шили только мужские костюмы [2], до работ таких модельеров, как Рей Кавакубо, Ёдзи Ямомото и Анн Демёлеместер, во второй половине XX столетия, чьи коллекции определили новые представления о форме и функциональности одежды, ставя их, таким образом, в один ряд с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства [1]. Сам М. Маржела определял деконструктивизм в своей работе как принятие традиционных существующих форм и предметов одежды и нахождение способов их переработать, а также последующее переопределение назначения и смысла некоторых предметов одежды. При этом стоит отметить, что от самого термина «деконструктивист» по отношению к себе Маржела уклонялся в соответствии с концепцией анонимности и отказом от объяснения значения своих работ.

Нарочитая анонимность, которую выбрал модельер для концентрации внимания публики на своих работах, принесла свой результат – понятие «анонимность» и «невидимость» входят в каждую статью о М. Маржеле или рецензию на его работы [6]. Графическим символом анонимности художника-модельера стал белый цвет, концептуально считаемый «неопределенным». Белый также соединяется с другими важными особенностями философии М. Маржелы: уважение к истории и времени. Так, основным цветом коллекции Осень-Зима 2003 (Martin Margiela, Fall-Winter 2003) был желтый. По словам самого модельера, это символизирует «пожелтение, связанное со старением белых тканей с течением времени» [4, р. 36]. По мнению британского искусствоведа и историка моды К. Деркона, белый цвет в коллекциях Мартина Маржелы означает «силу хрупкости, особенно хрупкости проходящего времени, оставляющего следы на белой поверхности» [3, р. 136].

Маржела путешествовал по миру в поисках старинных предметов, датированных 1800-ми гг. и позже, от эдвардианских кружев до оригинальных образцов Баухауза и от избитых синих джинсов до старых шелковых подкладок, и с большим мастерством мастера вручную превращали их в новые предметы одежды. Среди примеров использования винтажных предметов можно привести изготовление туники из взаимосвязанных дешевых золотых колец из искусственного золота такого рода, который обычно можно найти на ярмарке; пару брюк, изготовленных из собранных и сшитых вместе коричневых кожаных ремней; использование редких вышивок на чрезвычайно скромных тканях, включая ситцевые и джинсовые.

Все работы М. Маржелы, включая коллекции и творческие проекты, были выпущены в отдельных линиях, одноименно названных с присвоенным порядковым номером от 0 (*Artisanal* – авторские коллекции женской одежды) до 22 (предметы обуви для мужчин и женщин). Особый интерес представляют работы, выпущенные в рамках линий *Replica* и *Artisanal*. Идея линии *Replica* заключалась в том, чтобы заново воспроизвести найденные М. Маржелой на блошиных рынках, секонд-хэндах предметы одежды, по его мнению, представляющие особый интерес создания одежды нового времени. В коллекциях линии *Artisanal* модельер выражал свое авторское виденье современной одежды.

Нестандартное видение моды прослеживается во многих коллекциях и проектных работах М. Маржеля. Основной идеей знаковой работы модельера, весенней коллекции 1998 года, было представление предметов одежды, хорошо сидящих на фигуре, как абсолютно плоских в двухмерном измерении (Рис. 1). Маржеля попытался воплотить эту концепцию на полном спектре предметов одежды: от брюк до рубашек и пиджаков. Одежда была изготовлена из натуральных холщевых тканей, что является как ссылкой к истории костюма прошлых веков, так и данью уважения к мастерским прошлого, ведь именно из таких простых неприглядных тканей изготавливались макеты будущих платьев из роскошных коллекций *haute couture*. Демонстрировались предметы одежды из данной коллекции на вешалках, которые выносили на подиум сотрудники ателье М. Маржеля, неизменно одетые в белые хлопковые халаты.

Рисунок 1. Демонстрация «плоских» предметов одежды из коллекции М. Маржеля 1998 года

Предпочтение натуральным суровым тканям Маржеля отдавал и ранее, например, в работах периода 1996-1997 гг., где базой коллекций служил жилет, являющийся прототипом портновского манекена (Рис. 2). На модель были нанесены все соответствующие манекенам того времени надписи: “Semi couture”, размер, место изготовления и серийный номер. Маржеля использовал данный жилет как базу, на которую нашивалось платье или сконструированные методом накладки отрезки тканей. Концептуальные идеи, пришедшие из области портновского «мира», не раз появлялись в работах модельера. Например, в осенней коллекции 1997 года (Рис. 2, б) половина женского жакета была изготовлена из бумажных лекал полочки, спинки и рукава, скрепленных вместе.

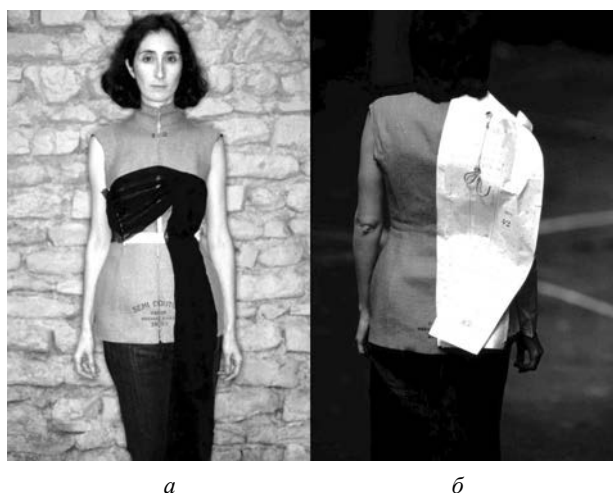

Рисунок 2. Предметы одежды из коллекций 1996-1997 гг.

Другой интересной работой модельера является создание восемнадцати необычных костюмов из коллекций различных сезонов периода 1989-1997 гг., одетых на манекены. Данная работа, продемонстрированная на первой персональной выставке модельера в 1997 году, представляет собой плод сотрудничества М. Маржеля с известным голландским микробиологом доктором ванн Эдгераатом, профессором аграрного университета Варенингена (Нидерланды). Необычность одежды заключается в нанесенных на ее поверхность различных штаммов бактерий, дрожжей и плесени. Все костюмы были изолированы от проникновения воздуха стеклянной витриной, для того чтобы обеспечить необходимые условия для размножения бактерий, посредством чего достигаются различные цвета и текстуры (Рис. 3). В зависимости от вида органического вещества одежда либо приобретала дополнительный «узор» к основному орнаментально-цветовому решению, либо,

наоборот, обесцвечивалась с течением времени. Интересен и выбор манекенов как субъект демонстрации данной работы. В то время как модельеры обычно показывают одежду на моделях, которые таким образом символизируют живое существо, демонстрирующее предмет одежды, мысль, стоящая за этой коллекцией, заключалась в совершенно новом подходе представить предмет одежды как отображение живого существа.

Рисунок 3. Образцы предметов одежды из «микробиологической» коллекции М. Маржеля

Подводя итог вышесказанному, нельзя не отметить ту многогранность и глубину, с которой Мартин Маржеля подошел к процессу моделирования одежды. Применяя различные техники, художник создает превосходно выкроенные костюмы с акцентом на удобство ношения. Шокирующие и вместе с тем интригующие идеи представлены Маржелей на примере предметов одежды для взрослого человека с использованием элементов-прототипов из кукольной одежды, фрагментов иллюстраций. В своих коллекциях модельер использует нетрадиционные материалы, такие как игральные карты, перчатки, натуральные парики и другие предметы обихода. Все это следует рассматривать как экспериментальные подходы к новому видению одежды, пересмотр старых канонов традиционного проектирования костюма, предусматривающих одежду как оболочку для защиты тела человека от холода, наготы, для повышения удобства пользования при помощи конструктивно-декоративных элементов, согласовывая внешний вид одежды с принятыми на данный период эстетическими нормами. Маржеля позиционирует одежду как объект взаимодействия с различными субъектами окружающей среды, будь то плесень из пробирики или портновский манекен, на который накалывают макет создаваемого платья. Уделяя особое внимание работе со старыми вещами, модельер таким образом пытается воссоздать тот эмоциональный резонанс, который имеет место при взаимодействии с предметами одежды, хранящими в себе историю и следы течения времени. Таким образом, творчество М. Маржеля, являясь одним из наиболее влиятельных в искусстве костюма и моды, представляет большой художественный и научный интерес с целью дальнейшего исследования.

Список источников

1. **Воропаева Е. Д.** Влияние деконструктивизма на дизайн одежды во второй половине XX – начале XXI века // Вестник гуманитарного университета. 2014. № 2 (5). С. 62-67.
2. **Пармон Ф. М.** Композиция костюма: учебник для вузов. М.: Легпромбытиздат, 1985. 264 с.
3. **Dercon C.** Fashion Like the Dark Side of the Moon: the Moon Ray in Ian Luna. Rizzoli International Publications, 2009. 137 p.
4. **Frankel S.** Not a colour for cowards. Rizzoli International Publications, 2009. 146 p.
5. **Frankel S.** The birth, death, and re-birth of conceptual fashion. Rizzoli International Publications, Inc., 2009. 40 p.
6. **Kosuth J.** Interview of Maison Martin Margiela (2008) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.interviewmagazine.com/fashion/maison-martin-margiela/> (дата обращения: 12.08.2017).

**DECONSTRUCTIVISM IN FASHION OF THE 1980-1990S
BY THE EXAMPLE OF THE CREATIVE WORK OF MARTIN MARGIELA**

Tyurin Igor' Nikolaevich
Getmantseva Varvara Vladimirovna, Ph. D. in Technical Sciences
Moscow State University of Design and Technology
iniruyt@gmail.com

The article considers the direction of deconstructionism in fashion by the example of the creative work of artist-designer Martin Margiela. The analysis of the influence of the Belgian designer's creativity on modern fashion is conducted. The idea and art features of Martin Margiela's clothing collections of the period of the second half of the 1980s and the beginning of the 1990s are described. Art techniques used by the fashion designer to express a new vision of clothes in the direction of "deconstructivism" are analyzed.

Key words and phrases: art of costume; fashion history; deconstructivism; Martin Margiela; costume design; clothing modeling.