

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.1.42>

Котляревская Наталия Владимировна

**Деконструктивизм в дизайне одежды как культурный код постмодернизма**

В статье раскрывается сущность явления деконструкции (стирание, разрушение) и определяется его роль в формировании авангардного костюма. Дизайнерами всего мира постоянно ведутся поиски новых идей в мире моды. Применение традиционных, принятых за основу форм костюма, чистых стилей, гармонично уравновешенных частей, элементов и деталей в одежде воспринимается обществом как скучное и обыденное явление. Происходит переосмысление всего накопленного в этой области опыта, на подиумы врывается провокационность, остро противоречащая господствующим идеалам красоты. Стиранию границ традиционности в одежде способствует авангардное искусство создания костюма методом деконструкции.

Адрес статьи: [www.gramota.net/materials/9/2020/1/42.html](http://www.gramota.net/materials/9/2020/1/42.html)

Источник

**Манускрипт**

Тамбов: Грамота, 2020. Том 13. Выпуск 1. С. 202-206. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: [www.gramota.net/editions/9.html](http://www.gramota.net/editions/9.html)

Содержание данного номера журнала: [www.gramota.net/materials/9/2020/1/](http://www.gramota.net/materials/9/2020/1/)

**© Издательство "Грамота"**

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: [www.gramota.net](http://www.gramota.net)

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: [hist@gramota.net](mailto:hist@gramota.net)

# Техническая эстетика и дизайн

## Technical Aesthetics and Design

---

УДК 7; 7.05

Дата поступления рукописи: 19.11.2019

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.1.42>

*В статье раскрывается сущность явления деконструкции (стирание, разрушение) и определяется его роль в формировании авангардного костюма. Дизайнерами всего мира постоянно ведутся поиски новых идей в мире моды. Применение традиционных, принятых за основу костюма, чистых стилей, гармонично уравновешенных частей, элементов и деталей в одежде воспринимается обществом как скучное и обыденное явление. Происходит переосмысление всего накопленного в этой области опыта, на подиумы врывается провокационность, остро противоречащая господствующим идеалам красоты. Стиранию границ традиционности в одежде способствует авангардное искусство создания костюма методом деконструкции.*

*Ключевые слова и фразы:* дизайн; костюм; авангард; гармония; пропорции; деконструктивизм.

**Котляревская Наталия Владимировна**, к. пед. н.

*Крымский университет культуры, искусств и туризма, г. Симферополь  
kotlarevskaya@mail.ru*

### Деконструктивизм в дизайне одежды как культурный код постмодернизма

**Актуальность** избранной темы определена современными тенденциями в области дизайна одежды и обусловлена поиском новых подходов к проектированию костюма, удовлетворяющего самых требовательных потребителей. Долгое время эстетическое совершенство костюма оценивалось с точки зрения завершенности художественного образа, гармоничности объемно-пространственной структуры, выразительности силуэта, пластичности формы, соответствия использованных материалов предложенному образу. На протяжении многих десятилетий XX века использовались исторически сложившиеся шаблоны мужской и женской одежды с применением классических видов силуэтов: приталенного, полуприлегающего, прямого и трапеции. Создавался элегантный образ женщины с развитым чувством прекрасного, костюм которой отличала гармония всех элементов, подчеркивающий естественные формы тела, не деформирующий его и не видоизменяющий пропорции. Существовал рациональный, можно сказать, утилитарный подход к одежде. Главенствовали традиции, принятые для создания гармоничного образа костюма. Гармония правильно выстроенного образа была определена стилем одежды и силуэтом, фактурой ткани, ее рисунком, цветовой гаммой, пропорциями костюма, украшениями и аксессуарами. Индивидуальность человека подчеркивал костюм, в котором главным условием было полное соподчинение всех элементов, отсутствие лишних деталей и признаков экстравагантности.

Годы конца XX – начала XXI века ознаменовались шокирующими открытиями в мире моды, появились совершенно иные подходы к решению художественно-конструкторских задач в проектировании коллекций одежды. Одним из таких подходов явился деконструктивизм. Несмотря на то, что этот термин широко используется в различных контекстах – в философии, в архитектуре, в интерьере, в моде, – полное представление о его содержании так и не выявлено.

**Целью** данной статьи является проведение анализа концепции нового видения формы современного костюма, разрабатываемого на принципах деконструктивизма как культурного кода постмодерна. **Научная новизна** данного исследования имеет не только теоретическое значение, поскольку позволяет осмыслить роль методов деконструкции в современном дизайне костюма, но и практическое значение в связи с повышенным интересом к этому феномену, как со стороны ученых, так и дизайнеров одежды. Особенно это может быть полезным для студентов вузов, начинающих модельеров, которые часто увлекаются формальным формообразованием без учета функциональности, эстетических и технологических требований.

Попробуем разобраться в терминологии и применении этого понятия в дизайне одежды. Впервые концепция деконструктивизма была предложена Жаком Деррида, хотя в своих трудах он не давал определения этого

понятия, а использовал термин «деконструкция». Следует отметить, что философия Ж. Деррида очень сложна для интерпретации и понимания. До сих пор критики и исследователи творчества Ж. Деррида не пришли к единому мнению по поводу сущности понятия «деконструкция». Этот термин использовался философом для интерпретации письменных философских текстов. С этой точки зрения «деконструкция ориентируется на множественность смыслов, на отсутствие единой матрицы значения текста, на принципиальное “многоголосие” философского текста, которое отнюдь не сводится к единогласию истины/значения» [2, с. 8], т.е. деконструкция первоначально представляла собой методологию исследования литературного текста.

Если проанализировать лингвистическое содержание термина, то приставка «де-» означает отмену или устранение чего-либо, в данном случае конструкции. Но конструкция является основой любой формы, а дизайн – это, прежде всего, практический опыт формообразования. Использование этого термина в дизайне предполагает разрушение формы, её отрицание. Но так ли это? Если рассматривать современные объекты дизайна как культурный текст, то понятие «деконструкция» становится более понятным применительно к нему, как поиск нового смысла в привычных вещах.

Принципы деконструктивизма в формообразовании наибольшее распространение получили в архитектурном проектировании. В 1988 году в Нью-Йорке, в Музее современного искусства состоялась выставка «Деконструктивистская архитектура». Связь моды и архитектуры может показаться дискуссионной, но тем не менее и архитектура, и дизайн костюма непременно используют тектонические закономерности в процессе проектирования, поскольку и в том и другом случае невозможно формообразование без учета используемых материалов, прогнозирования прочности и надёжности. Несмотря на то, что тектонические системы архитектуры и костюма отличаются друг от друга, общие принципы формообразования схожи, что можно наблюдать при изучении исторических стилей архитектуры и костюма, которые выражаются в образно-ассоциативном проявлении внешней формы. В качестве примера можно привести готические храмы Средневековья и средневековый костюм, полностью отвечающий своими удлинёнными и заостренными формами устремлённым к небу соборам. Божественное и духовное превалирует над мирским и суетным, что находит своё отражение и в костюме той эпохи – преобладание монашеско-аскетического образа. Поэтому неудивительно, что практикуются одновременно с демонстрацией принципов деконструктивизма в современной архитектуре появились модельеры, использующие эти же принципы в дизайне костюма.

Деконструкция в моде связана с такими именами, как Мартин Маржела, Йоджи Ямамото, Рэй Кавакубо, Карл Лагерфельд. Коллекции этих модельеров неоднозначно воспринимались профессиональным сообществом, но всегда вызывали живой и острый интерес, так как демонстрировали принципиально новые возможности дизайна костюма. Однако если говорить о развитии моды, в которой важную роль играют дизайнеры-революционеры, идущие против общих правил и социально-принятых норм, то здесь громко заявляют о себе шокирующие показы моделей одежды Вивьен Вествуд, Джона Гальяно, Александра Маккуина, Тома Форда, Тьерри Мюглера и других гениев, творчество которых служит катализатором для развития моды.

Интерес к деконструкции как к методу экспериментального формообразования в дизайне непрерывно растёт: появляется всё больше исследований на эту тему.

Взаимосвязь архитектуры и костюма в деконструктивизме раскрывает М. Н. Ковалева [5; 6], характеризуя метод деконструкции как новую форму моделирования одежды. Главные принципы деконструктивизма были обобщены в работе Элисон Джилл в конце XX века [16]. Художественные приемы и идейно-художественные особенности, используемые для выражения нового видения одежды в контексте моды «деконструктивизма» периода второй половины 1980-х – начала 1990-х годов, на примере творчества бельгийского модельера Мартина Маржеля исследовали И. Н. Тюрин и В. В. Гетманцева [14]. Авторы также рассматривают проектирование одежды на принципах деконструктивного подхода как ведущее направление в современном дизайне, излагая результаты анализа и систематизации спроектированных конструктивных эффектов на основе изучения дефектов моделирования, их проявления и способов устранения [15].

Представляют чрезвычайный интерес работы авторов Н. О. Сосниной и Г. В. Толмачёвой [13], в которых деконструктивизм рассматривается как наиболее ресурсный и перспективный для экспериментов метод, как метод креативного формообразования в дизайне костюма. Он интересен тем, что «является способом иного восприятия привычных явлений и объектов, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма» [Там же].

В работах авторов Д. Н. Иванова и А. А. Кулешовой описаны эксперименты по формообразованию современного костюма, в том числе методом деконструкции, в основе эксперимента – форма, манипуляции с текстилем (гофрировка), поиск конструкций и структур с новыми свойствами, авангардные решения [4].

Роль деконструктивистов в формировании дизайна будущего отмечает Е. В. Свинцова, рассматривая применение деконструкции к процессам технологической обработки одежды, разрушению структуры материалов, созданию новых текстур материалов, инновационные проекты и перспективы использования метода деконструкции в дизайне одежды [11].

Использование полимерных материалов в разработке нестандартных и сложных конструкций женских платьев на основе метода деконструкции изучает С. А. Муртазина [10].

Анализ данных источников позволяет сделать вывод о том, что в поле зрения исследователей пока в большей степени оказываются вопросы стилизации костюма, художественного проектирования, технологий его изготовления и общих вопросов, направленных на изучение творческих методов в дизайне. В большинстве

случаев фактологическое описание деконструкции в одежде не подкреплено исследованиями цветовой семиотики, мифологической образности; отсутствуют исследования ассоциативных рядов, связывающих деконструктивизм в костюме с историческими или этническими реалиями; отсутствуют исследования, подтверждающие эстетическую ценность костюма, выполненного по методу деконструкции.

А. Н. Малинская и М. Р. Смирнова характеризуют метод деконструкции в костюме как метод сознательного разрушения традиционной конструктивной формы и технологических решений, который, на первый взгляд, представляется как «отказ от хорошего вкуса», т.к. в его основе заложено свободное манипулирование формой: использование асимметричного кроя, неровных краев, необработанных срезов, всевозможных прорезей, швов и вытачек «налицо», элементов незавершенности и т.д. [8, с. 169].

При проектировании одежды методом деконструкции часто используется инверсия (перестановка), разрушающая традиционные приемы моделирования. Примером могут служить: дизайн сумок с множеством различных наружных карманов, отсутствующих внутри; двусторонние изделия – куртки, дубленки, жакеты и жилеты, которые можно носить наизнанку; многослойность, необработанные края, неопределенные цвета, подчеркивающие асексуальность. Применяя метод деконструкции, дизайнеры творят обычно в стиле унисекс, с тонким чувством юмора они выворачивают изделия наизнанку, рвут, перекраивают элементы костюма, оставляют их незаконченными и т.д. Кроме этого, возможны изменения привычных положений деталей костюма (карманов, рукавов, воротников, полочек и т.д.), а также обеспечение их трансформации и подвижности. При использовании данного метода функциональность одежды теряет смысл, отодвигается на второй план.

Деконструкция в костюме, начиная с 2000-х годов, изменилась в сторону большего разрушения традиционного комплекта одежды: ассортимент плечевой одежды может выполняться только на левую или правую часть фигуры, иногда с одним рукавом, или вообще в изделии может отсутствовать спинка. Юбки или брюки также выполняются на половину фигуры или по схеме: половина юбки плюс одна штанина.

Эксперименты в дизайне одежды на принципах деконструкции – не только прерогатива «высокой моды». Уже привычными стали рваные джинсы, которые не являются показателем социального статуса людей, а являются модной «фишкой» и продаются в магазинах по достаточно высокой цене. Вывернутые наружу швы, когда-то шокирующие публику на показах коллекции Сони Рикель, теперь стали неотъемлемой частью дорогих брендов.

В чём же причина такой растущей популярности метода деконструкции в дизайне одежды? Как справедливо отметил И. Кон, в последние десятилетия «одежда становится историей взаимоотношений» [7, с. 64]: коммуникативная функция одежды превалирует. Костюм может многое сказать о его владельце: социальном статусе, профессии, возрасте, половой и этнической принадлежности и т.д. Феномен деконструктивизма в дизайне одежды очень схож с феноменом театра абсурда: люди не слышат друг друга и не понимают, высказывания не имеют смысла. В современном стрессогенном мире человек превращается в «функционала» (персонаж диалогии Сергея Лукьяненко), он также привязан к своим обязанностям (функциям), его жизнь подчинена ритму, который постоянно ускоряется, и рефреном жизни становится девиз «Успеть, успеть, успеть!..». Это протест против общества потребления с его незыблемыми ценностями, с его четкой социальной и экономической стратификацией, с навязанными нормами и образцами деятельности и поведения, с постоянным стремлением к комфорту и обладанию демонстративными атрибутами благополучия.

Что нам «говорит» костюм, созданный методом деконструкции? Если исходить из понимания кода одежды, трактовку которого предложил Ролан Барт, то это довольно сложный конструкт, состоящий непосредственно из трех составляющих: технологической, иконической и вербальной структур, функционирующих в разных режимах распространения [3]. «Первая выступает как исходный язык-код, две другие представляют собой вторичные языки, “переводы” с исходного языка. ...черта одежды манифестирует ту или иную черту внешнего мира» [Там же]. «Иными словами, отношение между одеждой и внешним миром или Модой, постулирующее эквивалентность зримого и незримого, поддается лишь одному применению – своеобразному чтению» [1, с. 60].

*Технологическая составляющая* деконструктивистского кода одежды отображается в главных принципах создания такого костюма:

1. Свободное отношение к посадке изделия на фигуру, изменение отношения к форме костюма и порядку расположения его элементов и деталей.
2. Специфический крой, нарушение стандартной структуры костюма.
3. Замена одних элементов другими, использование метода инверсии.
4. Переход от растяжения к сжатию, от видимого к невидимому, от белого к черному и т.д.
5. Использование открытых наружу или грубо обработанных швов и вытачек, необработанных краев, асимметрии.

6. Гипертрофия форм, использование увеличенных размеров (оверсайз), наличие заломов, пространства воздуха между тканью и телом, что делает одежду более комфортной.

*Иконическая составляющая* деконструктивистского кода одежды, как уже было сказано выше, манифестирует черты внешнего мира – современного мира постмодерна. Этот внешний мир предлагает бесконечное многообразие и декларирует равноправное его существование – от высоких до низких культур. Обращаясь к такому термину, принятому в психологии как «сублимация», можно сказать, что мы имеем дело с «социальной сублимацией», позволяющей выработать защитный механизм от уничтожения культуры, предлагая адаптационные принципы ее существования в современном информационном мире. По мнению

А. С. Мигунова, «XX век добавил... сублимацию как один из наиболее популярных объяснительных принципов современной культуры» [9, с. 16].

Постмодернизм предложил полную ревизию художественно-образного инструментария, которым раньше пользовались художники. Художественная практика постмодернизма характеризуется появлением новых художественных форм – граффити, перфоманс, реди-мейдс, энвайромент, хэппининг. Их отличают эклектика, эпатажность, ироничность, случайность, неопределенность, фрагментарность. Это своеобразная рефлексия на современную противоречивую и провокативную реальность социальной жизни, с её агрессивной манипулятивной тенденцией психологического воздействия, как на отдельную личность, так и на группы людей.

Иконическая составляющая предполагает декларацию определенных визуальных образов, нарушающих эстетические нормы и продолжающих «разрыв с традицией», изменяющих идеологический смысл проектируемой одежды.

*Вербальная составляющая* деконструктивистского кода одежды выявляет коммуникативную знаковую систему костюма, отражает метафоричность взаимодействий, осуществляемых в реальной жизни.

Коммуникативная знаковая система костюма также неоднородна, она имеет несколько составляющих: форму и содержание. Форма, как уже было сказано выше на примере такого исторического стиля, как готика, является отражением определенного исторического этапа в развитии культуры, а содержание предполагает создание определённой коммуникативной ситуации, когда «текст содержания» костюма воспринимается и понимается реципиентом. Деконструктивистский код одежды не вкладывает какой-то смысл в содержание, предлагается «многосмыслие», разнообразная трактовка, практически эксперимент ради эксперимента с заранее неизвестным результатом. В качестве примера можно привести экспонаты выставки М. Маржель: выставленные в стеклянных витринах костюмы с нанесёнными на их поверхности штаммами бактерий и плесени, которые, размножаясь в отсутствии воздуха, создавали необычные цветные «узоры» и текстуры [14].

Особенно ярко коммуникативная составляющая деконструктивистского кода одежды проявляется в последние десятилетия, отмеченные стремительным развитием информационного общества. Коммуникации в современном мире являются отражением социальных взаимоотношений, которые всё больше носят характер отчуждения, человек может стать «чужим» не только для другого, но и для самого себя, что очень ярко проявляется при общении в Сети, – создание одной или даже нескольких личностей для самопрезентации в виртуальной реальности.

Однако провокативность в деконструктивизме одежды несёт не столько разрушительное начало, сколько игровое – игра с формами, цветом, линиями силуэта, а сам процесс проектирования по методу деконструкции превращается в своеобразную игру с фрагментами, порождая абсолютно новые образы и метафоры.

Таким образом, изучение места деконструктивизма одежды в общем современном контексте культуры позволило сделать следующие **выводы**:

1. Рассматривая современные объекты дизайна как культурный текст, понятие «деконструкция» позиционирует себя как поиск нового смысла в привычных вещах.
2. Идеологический смысл и назначение проектируемой одежды на принципах деконструкции декларирует протест против современного общества потребления с его ценностями, социальной и экономической стратификацией, нормами и образцами поведения, атрибутами благополучия.
3. С опорой на понимание кода одежды Ролана Барта выявлены технологическая, иконическая и вербальная структуры этого кода, обладающие признаками постмодернистского периода: новыми методами формообразования, полифонизмом смыслов, многозначностью содержания, манифестацией принципа эксперимента ради эксперимента.
4. Деконструктивизм в дизайне одежды является неотъемлемым творческим методом формообразования, характерным для культуры постмодерна, несущим развивающее, игровое начало, способствуя позитивным изменениям, стимулируя творческий потенциал как дизайнеров, так и потенциальных потребителей только в том случае, если в проекте костюма обеспечены оптимальная функциональность и композиционная целостность.

#### Список источников

1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 512 с.
2. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскрипум). Как избежать разговора: денегации. Мн.: Экономпресс, 2001. 320 с.
3. Дьяков А. В., Емельянова М. А. Ролан Барт: система моды и подозрительность к системе [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rolan-bart-sistema-mody-i-podozritelnost-k-sisteme> (дата обращения: 05.11.2019).
4. Иванов Д. Н., Кулешова А. А. Эксперимент формообразования современного костюма [Электронный ресурс] // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4. Ч. 4. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=13612> (дата обращения: 01.11.2019).
5. Ковалева М. Н. Взаимосвязь архитектуры и костюма в деконструктивизме // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2014. Вып. 3. С. 58-63.
6. Ковалева М. Н. Взаимосвязь архитектуры и моды в костюме // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Искусствоведение и дизайн. 2012. Вып. 3. С. 49-51.
7. Кон И. Битва за штаны: этикет, мода, политика, идеология // Человек. 2001. № 5. С. 63-78.
8. Малинская А. Н., Смирнова М. Р. Разработка коллекции моделей: теория и практика: учебное пособие. Иваново: ИГГА, 2008. 276 с.

9. **Маргинальное искусство**: сб. статей / под ред. А. С. Мигунова. М.: МГУ, 1999. 159 с.
10. **Муртазина С. А.** Использование полимерных материалов в разработке нестандартных и сложных конструкций женских платьев на основе метода деконструкции [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-polimernyh-materialov-v-razrabotke-zhenskih-platiev-na-osnove-metoda-dekonstruktsii> (дата обращения: 19.10.2019).
11. **Свинцова Е. В.** Роль деконструктивистов в формировании дизайна будущего [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/17520696> (дата обращения: 21.10.2019).
12. **Соснина Н. О.** Макетирование костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие. URL: <http://www.iprbookshop.ru/18255.html> (дата обращения: 03.10.2019).
13. **Соснина Н. О., Толмачёва Г. В.** Деконструктивизм как метод креативного формообразования в дизайне костюма [Электронный ресурс] // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 1. URL: <http://expeducation.ru/article/view?id=9404> (дата обращения: 03.10.2019).
14. **Тюрин И. Н., Гетманцева В. В.** Деконструктивизм в моде 1980-1990-х гг. на примере творчества Мартина Маржелы [Электронный ресурс] // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 11 (85). URL: <http://www.gramota.net/materials/3/2017/11/47.html> (дата обращения: 05.10.2019).
15. **Тюрин И. Н., Гетманцева В. В.** Проектирование конструктивных эффектов одежды как ведущее направление в современном дизайне [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/17454035> (дата обращения: 05.10.2019).
16. **Gill A.** Deconstruction Fashion: The Making of Unfinished, Decomposing and Re-Assembled Clothes // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. 1998. Vol. 2.1. P. 25-49.

### **Deconstructivism in Fashion Design as a Cultural Code of Postmodernism**

**Kotlyarevskaya Nataliya Vladimirovna**, Ph. D. in Pedagogy  
*Crimean University of Culture, Arts and Tourism, Simferopol*  
*kotlyarevskaya@mail.ru*

This article reveals the essence of deconstruction (erasure, destruction) and identifies its role in the development of a modern avant-garde costume. Designers around the world are constantly searching for new ideas in the sphere of fashion. Traditional, long-established forms of the costume, pure styles, harmoniously balanced parts, elements and details are perceived as routine and boring. Reinterpretation of the accumulated design experience occurs; avant-garde design is based on provocation sharply contradicting the prevailing ideals of beauty. Avant-garde deconstruction fashion contributes to reconsidering clothing traditions.

*Key words and phrases:* design; costume; avant-garde; harmony; proportions; deconstructivism.