

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТИЛЯ «ФУТУРИЗМ» В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Н.Н. Дуймагамбетова¹, Н.А. Володева²

¹ магистрант 2 курса специальности «Мода и дизайн костюма»

² кандидат искусствоведения, доцент

^{1,2} Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, г. Алматы, Казахстан,
email: nataliavolodeva@yandex.ru

В статье рассматривается футуризм как стилевое направление в современной вестиментарной моде. Путем искусствоведческого анализа творческих работ казахстанских дизайнеров подтверждена актуальность этого стилевого направления в отечественном дизайне одежды. Выявлены характерные черты и стилевые особенности стиля футуризм, заключающиеся в подчеркнутом минимализме, использовании инновационных материалов и технологий, интересе к конструктивно-технологическому аспекту дизайна. Установлены концептуальные основания футуризма в современной вестиментарной моде: визуализация утопических и антиутопических идей и образов будущего, акцентирование эргономических и функциональных свойств костюма, интерес к проблемам экологии и глобализации. Определены дальнейшие перспективы и возможности развития футуризма в дизайнерской практике.

Ключевые слова: *футуризм, дизайн одежды, мода, костюм, дизайн*

Культура века технологической трансформации, глобализации, культурного многообразия отличается стремлением к прогрессу, желанием заглянуть в будущее на сто, двести лет вперед, представляя утопические, либо, наоборот, антиутопические миры в их многообразных вариациях. Каждая вселенная, представленная на подиумах либо на экранах, отличается характерным концептуально-образным решением, которое четко передает замысел автора о человеке будущего и, разумеется, включает костюм не только как внешнюю оболочку тела человека, но и как знаковую систему, отображающую образ носителя, его социальное положение, статус, интересы и прочее. Закономерно, что казахстанские дизайнеры одежды, стремящиеся следовать общемировым трендам, также обращаются в своем творчестве к тематике футуризма. Вместе с тем, успешной реализации творческих идей отечественных авторов зачастую препятствуют причины социального, экономического либо методологического характера. Тем не менее, интерес к футуризму как к модному тренду, а также как к перспективному направлению современного дизайна, все возрастает. Целью данной работы является определение состояния футуризма как актуального направления вестиментарной моды в Республике Казахстан, анализ работ казахстанских дизайнеров, выполненных в стилистике футуризма, а также определение вектора развития данного стиля в казахстанской модной индустрии.

В целом футуризм в искусстве можно охарактеризовать как целый спектр авангардистских художественных движений, распространенных в начале XX века. Основной целью футуризма являлось прокламирование идей создания «искусства будущего», а также отрицание художественных традиций и наследия. Однако стиль футуризм в вестиментарной моде, возникший и распространившийся существенно позднее, чем в изобразительном искусстве, кинематографе и литературе, шире и многограннее. Одним из первых, кто представил идеи футуризма в своих творческих моделях одежды, стал итальянский художник и дизайнер Джакомо Балла. Он отрицал нейтральные цвета, симметричный дизайн и однородность, и настаивал на том, что одежда должна быть более выразительной, оттенки - более насыщенными, узоры - смелыми и геометрическими. Балла предпочитал асимметрию и многослойность одежды, которая при той или иной модификации создаст новый образ. В своем «Манифесте об одежде человека будущего» Джакомо Балла говорит: «Наши улицы выглядят бесцветно и упаднически. Люди носят ничтожную, безжизненную, декадентскую, пессимистичную одежду. Давайте создадим вещи будущего - они будут очень счастливые, простые и милые, они будут доставлять удовольствие телу, и в них будет просто взрыв цвета» [1; 168]. Одним из первых Дж. Балла высказал и мысль о применении инновационных материалов, обладающих особыми функциональными или эстетическими свойствами: «Вещи будут сиять и фосфоресцировать, появится ароматизированное белье (...) и ткани, которые меняют свой цвет в зависимости от настроения человека» [1; 168].

Позднее идеи, во многом наполненные футуристическим звучанием, развивали российские художники-конструктивисты, занимавшиеся в том числе и проектированием костюма – Н. Ламанова,

А. Родченко, А. Экстер, Л. Попова и другие [2]. В 1960-ые годы, после длительного периода спада, на волне прогресса в освоении космоса возник всплеск интереса к футуризму, в том числе - и в вестиментарной моде. Наиболее значимым образом футуризм проявился в работах П. Рабанна и П. Кардена. На сегодняшний день футуризм является одной из наиболее актуальных и перспективных тенденций не только в дизайне одежды, но и мировой культуре в целом. Он представляет собой уже не только абстрактное переосмысление идеи возможного «завтра», но и неразрывно связан с такими важными аспектами и трендами дизайна, как эргономика, эко-дизайн, использование инновационных технологий.

Тем не менее, несмотря на распространенность футуризма во всевозможных его проявлениях на мировых подиумах, в Казахстане футуризм как стилевое направление находится на начальной стадии своего развития. До 2010-х годов его идеи находили свое отражение в работах казахстанских дизайнеров не столь часто. Это обусловлено рядом исторических факторов и методологических проблем отечественного дизайна костюма. Легкая промышленность и моделирование одежды в СССР в целом и в КазССР в частности своей основной целью ставили удовлетворение потребительских запросов населения, то есть изготовление массовой, относительно недорогой и универсальной продукции, а не развитие концептуального дизайна (на что также повлиял отказ от продолжения развития идей конструктивистов в 1930-е годы и относительная изолированность от мировой моды). Народ следовал так называемой «застывшей моде». В своем докладе «Видимость моды в советских кинофильмах и журналах 1930—1940-х гг.» Татьяна Дашкова размышляет об отсутствии в СССР моды в буквальном понимании этого слова: «Одежда «невидима»», - утверждает автор [3]. Итогом этого стало формирование особой психологии потребителя, заключающейся в отказе от демонстрации своей индивидуальности, в боязни новизны и оригинальности. «Рамки социализма способствовали созданию некоего эталона, лекала которого рассылались по всем фабрикам, где, конечно же, не могла идти речь о футуризме» [4]. Исключением разве что является период ранних футуристов, включающий в себя отдельные фантастические фильмы («Аэлита», 1924 г.), период «оттепели» (1953-1964 гг.), когда был создан первый в мире скафандр, впоследствии послуживший точкой опоры для многих мировых футуристов, а также кинофильмы последних десятилетий СССР («Москва-Кассиопея», 1973 г., «Отроки во вселенной», 1974 г., «Гостя из будущего», 1984 г.). В массовой моде идеи футуризма не находили отражения вплоть до 1990-х годов, когда внутренний рынок наполнился импортированными изделиями, многие из которых, в особенности одежда спортивного стиля, были выполнены в стилистике футуризма (к примеру, распространенные в середине 1990-х годов минималистичные изделия флуоресцентных, так называемых «кислотных» цветов). Популярности данной одежды способствовало знакомство с образцами западной музыкальной культуры и визуального искусства, распространение музыкальных субкультур, существенная часть которых была тем или иным образом связана с поиском идей и смыслов в воображаемом мире будущего.

Если изначально футуризм в казахстанском дизайне одежды проявлялся главным образом в использовании минималистичного кроя и формы в изделиях спортивной направленности, в применении металлизированных материалов, тканей ярких и неоновых цветов, необычной и броской фурнитуры в коллекциях моделей одежды прет-а-порте, то в последнее десятилетие акценты сместились. На сегодняшний день одним из наиболее заметных проявлений футуризма в отечественном дизайне является синтез традиционного и футуристического, в частности, в таких вариациях, как неомадизм, этнофутуризм. Так, дизайнер Айнур Турисбек, представитель авангардного направления, позиционирует свое творчество как «неомадическое», выражая в своих работах концепцию «новых кочевников». «Неомадизм» в интерпретации А. Турисбек – это своеобразная футуристическая модификация казахского традиционного костюма и панк-рок-культуры. В коллекциях автора четко прослеживается мысль о сегодняшнем свободном человеке, не привязанном к конкретному месту обитания, но пребывающем в постоянном движении, впитывающем идеи глобализации, но в то же время бережно сохраняющем наследие предков. Творчеству дизайнера свойственен новаторский подход к подбору тканей и материалов, продуманный крой, отличающийся свободой и динамикой (Рисунок 1). Из сезона в сезон дизайнер использует кожу и отдает предпочтение черному цвету. Стилизованные, подвергшиеся деконструкции чапаны, удлиненные жилеты, скроенные на манер камзолов, брюки-шалбар, платья, переосмысленные и адаптированные в соответствии с визуальной стилистикой панк-культуры, находят своего потребителя не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, в лице селебрити дальнего и ближнего зарубежья. В своих творческих поисках А. Турисбек стремится хотя бы на несколько шагов опередить современную моду.

Способ презентации коллекций Айнур Турисбек также отличается от рядовых показов. Ее фэшн-этюды – это слияние моды и других видов искусства, пластических и визуальных. Так, фэшн-миниатюра «Qadam Davos», представленная в Швейцарии в рамках международной Конференции «CaspianWeek - 2019», является «наглядным примером синтеза моды и искусства современного балета, отражающим историческую потребность человека проявлять эмоции посредством образов и танцевальных па» [5].

Рисунок 1. Футуризм в коллекции А.Турисбек

Рисунок 2. Футуризм в модели бренда «Mechanical Piano»

Еще одной заметной фигурой индустрии моды Казахстана является Леонид Жеребцов. Дизайнера отличает тонкое чутье на тренды, что подразумевает наличие футуристического видения. Одна из последних работ Л. Жеребцова (коллекция осень-зима 2017-2018 гг.) выполнена в русле неонеомадизма и этнофутуризма (Рисунок 3). Новаторски обыгран образ восточной женщины. В коллекции представлен широкий ассортимент одежды, начиная с таких базовых предметов гардероба, как джинсы, футболки, худи, платья, плащи, и заканчивая такими стилизованными элементами арабского костюма, как абайя и хиджаб. Юбки из искусственной кожи и овчины поверх брюк, футболки с короткими рукавами и лозунгами под прозрачными халатами, плащи из лакированной кожи, брючные костюмы – путем эклектичного смешения, казалось бы, несочетаемых элементов дизайнер создает костюмный образ представителя исламской культуры будущего, сочетающей урбанизм и этнику [6]. В коллекции фигурирует арабская каллиграфия, представленная в виде принтов на свитшотах и T-shirts, кинематические принты с оптическим эффектом, лакированные материалы. Спортивная куртка-бомбер меняет свою функцию и выступает в роли традиционного головного халата-накидки. Сам Л. Жеребцов в интервью сказал: «Это одежда современного ислама, где девушка хочет быть модной, стильной и при этом не нарушать религиозных убеждений» [7].

Рисунок 3. Футуризм в интерпретации Л. Жеребцова

Рисунок 4. Неонеомадизм в коллекции Ж. Жумабаевой

«Mechanical Piano» – один из казахстанских брендов, имеющих свою четкую концепцию, прослеживающуюся из сезона в сезон. В коллекциях прет-а-порте де люкс творческого дуэта Айгуль Куандыковой и Нурлана Туреханова чувствуется влияние японского дизайна, которое проявляется в интересе к архитектурной форме, в лаконичном крое, монохромных цветовых решениях. Заметны реминисцентные отсылки к творчеству Иссей Мияке – в выборе плиссированных материалов, в объемных силуэтах «oversize». Модели «Mechanical Piano» обладают всеми стилевыми признаками футуризма. Акцент ставится на оригинальность кроя и воздействие текстуры и фактуры материала на восприятие объемно-пространственного решения костюма (Рисунок 2) [8].

Рефлексия дизайнеров о возможности и результатах синтеза восточного мира с западным визуализирована в моделях коллекции, представленной на Казахстанской неделе моды сезона весна-лето 2015 г. Стилизованные шляпы-цилиндры и викторианские рубашки в сочетании с минимализмом и свободным обращением с силуэтом и формой, присущими японскому авангарду, порождают оригинальный и самобытный образ Алисы в футуристическом мире будущего. Завершают образ детали и аксессуары, такие, как пояс с вилкой, серьги, кожаные ботинки на шнуровке. Дизайн каждого объекта не является традиционным для него, он переосмыслен путем применения методов аналогии, деконструкции.

Существенную роль в модернизации казахстанского дизайна одежды играет проведение конкурсов. Основная цель этих мероприятий – поддержка молодых дизайнеров, стимулирование их творческого мышления, увеличение уровня осведомленности казахстанского потребителя об отечественном дизайне одежды в целом. Наиболее значимым мероприятием является конкурс молодых дизайнеров Open Way, благодаря которому стали широко известны имена авторов, чье творчество отличается новаторским взглядом на моду как с точки зрения концепции, так и с позиций методологии, используемой в проектной деятельности. Среди них - Жулдызай Жумабаева, финалистка конкурса Open Way 2016 года, основатель бренда «Judi-ai». В творческих работах автора идеи неомадизма представлены в необычном ракурсе. Традиции и новаторство вступают в симбиоз. Заимствуя комплектность, цветовую гамму, ряд конструктивных и формообразующих приемов традиционного костюма, дизайнер в то же время обогащает его за счет использования инновационных материалов и применения таких актуальных методов проектирования, как трансформация. Так, стилизованный головной убор «борик» стал капюшоном современного чапанакуртки (Рисунок 4). Заметно желание автора сохранить семантическое звучание цветовой гаммы казахского национального костюма (Рисунок 4). Интересен и подход к созданию лукбуков: дизайнер вдохновляется сюжетами архивных фотографий, сохраняя их композиционное и образное решение.

Особое направление в современном дизайне одежды – эко-тренд, заключающийся в разнообразных путях и способах решения проблем загрязнения окружающей среды, перепотребления ресурсов, либо в привлечении внимания к этим проблемам. В ракурсе футуризма это выражается в использовании инновационных материалов, обладающих особыми свойствами (биоразлагаемостью); либо в переработке материалов для их вторичного использования; в создании одежды длительного ношения (концепция «устойчивой моды»), в использовании отходов упаковки, мусора, сломанных предметов для создания концептуально значимых моделей; в использовании эко-материалов, являющихся заменой натуральным (меха, кожи).

Проявления футуризма можно наблюдать и в творчестве современных казахстанских клипмейкеров. Это стало возможным благодаря привлечению прогрессивно мыслящих дизайнеров, стилистов, концептуальных художников. Еще одним событием, отражающим футуристическое «сегодня» Казахстана, является «Гик кон» (Geek Con) – мероприятие, посвященное культуре комиксов, киноиндустрии, киберспорта и аниме, фестиваль-площадка для реализации творческих возможностей юных талантов. Первый фестиваль прошел в Нур-Султане в 2018 году [9]. Аналогичные мероприятия ежегодно проводятся в США (ComicCon), Российской Федерации (Comic Con Russia, Игромир) и других странах, и пользуются большой популярностью у людей всех возрастов. Как правило, собираются фанаты популярных франшиз (к примеру, Marvel Comics, DC comics, «Гарри Поттер», «Звездные Войны» и т.д.). В рамках стратегии «Рухани жаңғыру» для модернизации общественного сознания и представлений о современной культуре и искусстве планируется дальнейшее проведение и распространение комик-конов, что также должно послужить достижению цели популяризации футуризма. Одним из наиболее ярких проявлений гик-культуры в рамках данных мероприятий становится так называемый косплей (cosplay) – «костюмированная игра», перевоплощение в узнаваемые костюмные образы массовой культуры и искусства – кинофильмов, компьютерных игр, литературы, комиксов, аниме, манги. Как правило, эти костюмные образы носят футуристическую направленность (в соответствии со стилистикой первоисточника).

Все увеличивающаяся популярность мероприятий данного рода среди казахстанской молодежи указывает, что параллельно будет расти и интерес к футуризму как направлению в целом, и к использованию инновационных материалов и технологий в костюме в частности, поскольку изготовление костюмов косплея требует применения, к примеру, технологий 3D-печати, светоотражающих, металлизированных, голографических материалов, LED-лент и пр.

Методологические проблемы казахстанского дизайна одежды, препятствующие развитию футуризма, заключаются, на наш взгляд, в недостаточной проявленности концептуального вектора, в коммерческой направленности дизайнерского творчества, в незнании многих актуальных для современного дизайна методов проектирования. Тем не менее, в последнее десятилетие, благодаря глобализации, повышению престижа профессии дизайнера, увеличению информированности и интереса молодежи к актуальным трендам мировой моды, наблюдается прогрессивная динамика, заключающаяся в стремлении сломать устоявшиеся правила, подчеркнуть свою уникальность, а также в попытках создания концептуально значимых творческих проектов. Постепенно футуризм проникает в современную казахстанскую модную индустрию. Мы можем наблюдать это в творческих работах дизайнеров, представленных на подиумах MBFWAlmaty (Mercedes-Benz Fashion Week Almaty), KFW (Kazakhstan Fashion Week), а также в ситуативных моно-показах.

Наибольшими перспективами, по нашему мнению, обладает такое направление футуризма, как неонеомадизм. Казахским дизайнерам предстоит работать в остроконкурентной среде, и наличие собственного уникального стиля, базирующегося на традициях этноса, может выгодно выделить их работы. Следует отметить, что интерес к данному направлению обусловлен и запросами казахстанского потребителя. Также значительным спросом будут пользоваться изделия спортивного стиля и, в частности, его распространенной вариации – стиля спорт-шик, который является одним из перспективных трендов вестиментарной моды. Свою нишу будут занимать дизайнеры костюма кино и шоу-бизнеса, способные создавать яркие и запоминающиеся костюмные образы футуристической направленности для отечественных артистов и исполнителей.

Изучив и проанализировав творческие работы казахстанских дизайнеров одежды, выполненные в стилистике футуризма, можно сделать следующие выводы:

- стилевые признаки футуризма в наибольшей степени выражены в коллекциях одежды прет-а-порте спортивной направленности;
- в последнее десятилетие казахстанские дизайнеры одежды активно работают в направлении «неонеомадизм», являющемся стилевой вариацией футуризма;
- неонеомадизму свойственно сочетание таких типичных стилевых признаков футуризма, как лаконизм, минимализм, использование инновационного кроя, технологий и материалов, с характерными чертами традиционного костюма;
- одной из характерных черт неонеомадизма является синтез идей будущего, присущих футуризму, с идеями кочевой духовной культуры;
- в ближайшее десятилетие футуризм в творчестве казахстанских авторов в наибольшей степени будет проявляться в коллекциях одежды прет-а-порте, концептуальных коллекциях, в сценическом костюме.

Список литературы

- 1 Железняк О.Е., Пономарева О.В., Дьяченко И.В. Авангардные тенденции начала XX века в современной моде: дизайн костюма и технологические поиски // Архитектон: известия вузов. - 2012.- № 1 (37). – С. 167-175.
- 2 Нестерова М.А. От абстракции к идеализации: итальянский футуризм и русский конструктивизм в дизайне костюма первой трети XX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 6-1 (44).- С. 137-139.
- 3 URL: <http://www.fashiontime.ru/fashion/marketing/5508.html>
- 4 Гусарова К. Мода и социализм: симбиоз или параллельные миры? // «НЛО». Конференция журнала «Теория моды»: Москва, клуб «На Брестской», 26 апреля 2007 г. - 2007. - №87.
- 5 URL: <https://www.buro247.kz/news/fashion-news/turisbek-davos.html>
- 6 URL: <https://www.buro247.kz/fashion/collections/krasivye-i-svobodnye-chem-zapomnilsya-zaklyuchitelny-den-mbfwalmaty.html>
- 7 URL: <https://lady.day.az/news/fashion/949668.html>
- 8 URL: <http://whoop.kz/flow/places/artem-zigert-o-mechanical-piano-i-white-garden.html>

- 9 <https://welcometoastana.kz/ru/event/geek-con-astana-2018>], [<http://today.kz/news/zhizn/2018-08-04/768605-geek-con-2018-perviy-kazhastanskij-festival-gik-kulturyi-proshel-v-astane/>]

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КИІМ ДИЗАЙНЫННЫҢ «ФУТУРИЗМ» СТИЛІН ДАМУЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІЛІГІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Н.Н. Дуймагамбетова¹, Н.А. Володева²

¹ «Сән және киім дизайны» мамандығының 2 курс магистранты

² Өнертану кандидаты, доцент

^{1,2} Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Алматы қ., Қазақстан,
email: nataliavolodeva@yandex.ru

Бұл мақалада футуризм қазіргі заманғы вестиментарлық сәндегі стильдік бағыт ретінде қарастырылады. Қазақстандық дизайнерлердің шығармашылық жұмыстарын өнертанулық талдау арқылы отандық киім дизайнындағы осы стильдік бағыттың өзектілігі расталды. Футуризм стилінің өзіне тән ерекшеліктері анықталды, ол барынша аздықты, инновациялық материалдар мен технологияларды пайдалануды, дизайнның конструктивтік-технологиялық аспектісіне қызығушылықты көрсетеді. Қазіргі заманғы вестиментарлық сәнде футуризмнің тұжырымдамалық негіздері орнатылған: болашақ утопиялық және антиутопиялық идеялар мен бейнелерді визуализациялау, костюмнің эргономикалық және функционалдық қасиеттеріне назар аудару, экология және жаһандану мәселелеріне қызығушылық. Дизайнерлік практикада футуризмді дамытудың келешегі мен мүмкіндіктері анықталды.

Түйін сөздер: футуризм, киім дизайны, сән, костюм, дизайн

RELEVANCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF «FUTURISM» STYLE IN FASHION DESIGN IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

N.N. Duymagambetova¹, N.A. Volodeva²

¹ MA student, «Fashion and costume design»

² Candidate of art criticism, associate professor

¹⁻² Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov, Almaty, Kazakhstan,
email: nataliavolodeva@yandex.ru

This article considers futurism as a style direction in contemporary vestimentary fashion. By analyzing the creative works of Kazakhstan designers the relevance of these stylistic trends in clothing design is confirmed. The characteristic the stylistic features of the futurism style, consisting in the emphasized minimalism, the use of innovative materials and technologies, the interest in the constructive and technological aspect of design, are revealed. The conceptual foundations of futurism in modern vestimentary fashion are established: visualization of utopian and dystopian ideas and images of the future, accentuation of ergonomic and functional properties of the costume, interest in the problems of ecology and globalization. Further prospects and opportunities of development of futurism in design practice are defined.

Key words: futurism, fashion design, fashion, costume, design

Поступила в редакцию 30.03.2019