

УДК 687.016 : 7.045

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ ГОТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА НА ДИЗАЙН СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ В СТИЛЕ «ГОТИКА»

Полозок М.А., маг., Макарова Т.Л., проф.

*Московский государственный университет дизайна и технологии,
г. Москва, Российская Федерация*

Ключевые слова: *дизайн, современный дизайн, современные коллекции одежды, модные тенденции, готика, стиль "готика", современные тенденции.*

Реферат. В статье анализируется атмосфера готического периода и её влияние на формирование двух видов модного "готического" стилевого направления в современном дизайне: "светлого" (светлого, нежного, возвышенного) и "тёмного" (мрачного, драматического). Несмотря на контрасты атмосферы цитируемого дизайнерами исторического периода Готики, современным трендом на 2015 - 2016 гг. в моде стало активное развитие Светлой Готики в коллекциях дизайнеров: создание новых светлых образов Прекрасной Дамы, королев и принцесс, фей и других добрых сказочных существ.

Сегодня в дизайне актуален "готический" стиль, берущий начало в эпохе Готики. Рассматривая данный стиль в современном дизайне костюма, нельзя не заметить его полярность: темные драматичные тона, строгий крой или светлые и нежные цвета и летящие силуэты, - все это может прекрасно объединиться под эгидой готической тематики.

Первопричина таких контрастов кроется прежде всего в мировоззрении людей того времени. Готическая эпоха - словно другая цивилизация, где действовали свои законы и нормы морали. По мнению Йохана Хейзинги, готика - это своего рода детство человечества, когда понятия умеренности и морали еще только формируются, а человек исследует мир, не разбирая, что хорошо, а что плохо.

Различные бедствия и нищета довели над людьми того времени. Именно поэтому часто обычные житейские радости (еда, кров, теплая постель) представлялись человеку почти в божественном свете. Все это ожесточало сердца людей, но при этом причудливым образом сочеталось с их душевной восприимчивостью и впечатлительностью, отображая весь душевный надлом и остроту жизни того времени.

Город и его жизнь, представляющий собой единое целое, поражал своими контрастами. Рядом с нищими, выставляющими на показ свои увечья, прекрасно уживались богатые шествия, столь популярные в то время. Цари праздновали и обставляли свои выходы с особым шиком и помпезностью, речь украшалась яркими эпитетами и драматизмом. Каждый уголок средневекового города, так же как и человеческая душа, хранил в себе несочетаемые, а порой, не поддающиеся логике контрасты быта и окружающих предметов. Но при этом буйстве красок город и каждый его житель постоянно ощущал страх перед окружающей его действительностью.

Среди всего этого мрачного драматизма и человеческих страхов роль защитницы людей и наставницы исполняла церковь. Именно она объединила под своим началом все сферы общественной жизни. Проповедуя равенство перед Богом и страшный суд как конец человеческого существования, церковь, с одной стороны, давала людям надежду и утешение, а, с другой стороны, заставляла задуматься о своей участи в ином мире, рае и аде. Стараясь заслужить прощение грехов, люди с усердием молились, приобретали индульгенции и возводили соборы. Стремление к Богу люди выразили в облике соборов. Шпили, устремленные вверх, огромные оконные витражи почти во всю стену здания, обилие скульптур и богатство внутренней отделки... Авторы соборов пытались постичь необъятное и "дотянуться" до Бога. Соборы имели большое значение в общественной жизни: в ситуации почти полного отсутствия грамотности прихожане изучали Библию по витражам.

Во внутреннем мире человека средневековья можно столкнуться с удивительными контрастами и нормами, которые в современной жизни просто не представляются возможными. Общество того времени проводило половину жизни в молитвах, смиренно замаливая свои грехи, а потом с таким же рвением лицемерило казни на городских площадях. Радость переходила в народные гуляния, страдания возводились до невероятных степеней. Поистине, средневековый человек был человеком театра.

Именно эти контрасты готического периода, контрасты света и тьмы, жажда праздника жизни и приверженность церкви, дает в творческой переработке такое разнообразие художественных стилей, объединенных одним общим названием - "Готика". Встречается на подиумах мира "тёмная Готика": Gareth Pugh, Alexander McQueen, Ann Demeulemeester при создании "готических" коллекций используют именно мрачную сторону Готики. Причины такой популярности именно "тёмной" готики различны, но посредством мрачных гротескных форм дизайнеры стараются произвести на зрителя впечатление, создать запоминающееся шоу. Но современные исследования искусствоведов, маркетологов и психологов говорят о том, что негативная символика, наоборот, травмирует психику и, в итоге, снижает интерес к продукту, поэтому такой ход неправильный и имеет обратный эффект.

Актуальна и активно развивается в дизайне "Светлая Готика". Дизайнеры Valentino, Tuleh, La Perla в своих работах предпочитают именно Готику мягкую, в полутонах коллекций иногда оставляя лишь тонкий намек на этот стиль, который, тем не менее, прочитывается даже в сплетении с другими направлениями. Модный дом Givenchy, после назначения Рикардо Тиши на руководящую должность, также приобрел довольно яркие готические ноты. Коллекции Givenchy часто балансируют между светлой и темной стороной Готики, при этом в них всегда остаются загадочность и женственность, которая была присуща модному дому до ухода из него Юбера де Живанши.

Готика по праву славится не только своей удивительной насыщенной историей, но и яркостью красок и образов, присущих этому периоду. Под влиянием церкви символика цвета (за исключением белого) отчасти была амбивалентна. Средневековые богословы восхваляли свет и цвет как проявление Божественного, красота цвета в сюжетах о Боге запечатлена в витражах многих соборов. Однако богословы не отрицали и возможности существования цвета как греховного и недостойного... В связи с этим на первый план выходили то положительные стороны того или иного цвета, то отрица-

тельные. Как бы то ни было, белый цвет всегда считался символом святости, непорочности и освобождения от грехов. Голубой являлся символом неба и вечности, настраивая на людей на смирение. Фиолетовый считался цветом мистическим, трансцендентным. Зеленый - более земной цвет, олицетворял весну, юность. Все эти цвета имели и негативное значение, но с течением времени оно утратило былую важность. Сейчас цвета несут в себе способность передачи разных сторон образов.

В 2015-2016 гг. дизайнеры находят вдохновение в сказочной, светлой Готике. Образы светлых, прекрасных дам, сказочных принцесс - актуальный тренд данного времени, и именно в повседневной одежде он особенно актуален. Кроме образов исторических, большую популярность получают и образы мифологические: русалки и сирены, дриады. Так, на осенне-зимнем показе 2015-2016 года Zuhair Murad и Marchesa Notte представили коллекции, наполненные волшебными и таинственными образами, полными женственности, которые резко отличаются от столь популярных ранее образов темных ведьм и субкультурных мотивов (Рис. 1, 2). Эти коллекции выполнены в белых и глубоких синих, винных тонах, благодаря которым модели выглядят будто сошедшими со страниц книг со старинными сказками.

Интересными стали и модели весенне-летней коллекции Gary Graham (Рис. 3). Его образы предстают в таинственном, сказочном, природном свете, причудливо переплетаясь с другими стилями.

Рисунок 1 – Zuhair Murad
Couture,
осень-зима 2015/16

Рисунок 2 – Marchesa Notte
Ready-to-wear,
осень-зима 2015/16

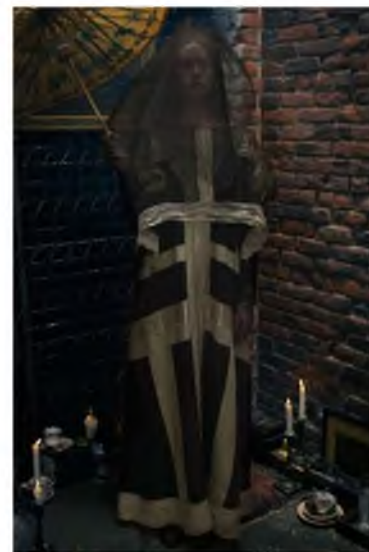

Рисунок 3 – Gary Graham
Ready-to-wear,
весна-лето 2016

Готический стиль, как и сам готический период, является неоднозначным явлением и остается кладезем вдохновения для многих дизайнеров, впечатляя не только фактурой и кроем костюма, но и разнообразием цвета, символики и форм. Готический стиль меняется, следуя за мироощущением и настроениями времени, но не уходит с подиумов мира.

Список использованных источников

1. Ивлев С. А. Художественная культура Средневековья: Материалы для учителя МХК [Текст]. // М., Международный союз книголюбов, 2001.
2. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового запада [Текст]. // М.: Прогресс, 1992.
3. Макарова Т. Л. Дизайн современной рекламы моды: образ и скрытый смысл [Текст]. // Текстильная промышленность. – 2008. – № 6.
4. Макарова Т. Л. Неосимволизм как тренд в современном дизайне: креативные решения для бизнеса [Текст]. // Текстильная промышленность. – 2011. – № 4. – С. 60 – 63.
5. Муратова К. М. Мастера французской готики [Текст]. // М.: Искусство, 1988.
6. Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Текст]. // Айрис-Пресс, 2004.
7. Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Анализ "Системы символов костюма" (ССК) за сезон осень-зима и разработка базы данных и программы. – Дизайн и технологии. – № 44. – 2014. – 13 стр.
8. Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Неделя моды «Mercedes-Benz Fashion Week Russia» и Московская Неделя моды-2014: актуальные образы, технологии, детали, перспективы – Event-маркетинг. – 2014. – № 4 (12). – 10 с.
9. Полозок М.А., Макарова Т.Л. Проблема качества идеи дизайнера для разработки коллекции одежды в современной индустрии моды / Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности : Материалы докладов международной научно-технической конференции, 26-27 ноября 2014 г. / УО «ВГТУ». – Витебск, 2014. – 471 стр. С. 204-206.
10. "Интермода.ру" - ежемесячный сетевой журнал о моде - <http://www.intermoda.ru/> [Электронный ресурс]