

синхро
низация

Современная мода

Стиль в большом городе

Лектор:

Андрей Дмитриев-Радвогин

Темы лекций курса “Современная мода”

01

Стиль в большом городе

02

“Дворовый шик” на модных подиумах

03

Захватывающий мир кэмпа

04

Осознанное потребление, современные технологии и экология

05

Гендерные стереотипы

06

Молодёжные субкультуры

О чём пойдёт речь

01

Пролог курсу:
Функции одежды и модные
задачи современности

02

Нормкор:
Усталость от моды или новая
идеология?

03

Японский контекст:
Создание защитного кокона

04

Таланты из Антверпена:
Поиски новых смыслов и форм
одежды

05

Список рекомендаций

Пролог к курсу:
Функции одежды и модные
задачи современности

Основные функции одежды

Утилитарная (защитная) – предохранение человека от агрессивных проявлений окружающей среды.

Эстетическая – воплощение характера общества, исторической эпохи и индивидуальных особенностей.

Информационная – отличительный признак социальной принадлежности или профессиональной деятельности.

С помощью одежды
мы можем показать
принадлежность к
группе

Поэтому на одежду влияет: Кто вокруг и что вокруг

синхронизация

Но почему же
тогда всё так
непросто?

2 противоположные потребности: Быть таким, как все | Выделяться

синхронизация

Мода - визуальная форма коммуникации

синхронизация

Дита фон Тиз

синхронизация

Кто я?
Чего я хочу?
Кем хочу казаться?

Главная задача моды:
Урегулирование отношений в обществе

синхронизация

Новая волна демократизации в мире ставит перед модой новые задачи

синхронизация

Нам необходимо разобраться: какие новые функции и смыслы вкладывают в одежду?

синхронизация

Может показаться, что они очень разные, но это ответы один и тот же вызов сегодняшнего дня

синхронизация

Нормкор:
Усталость от моды или
новая идеология?

Как одежда может успокаивать целые города?

синхронизация

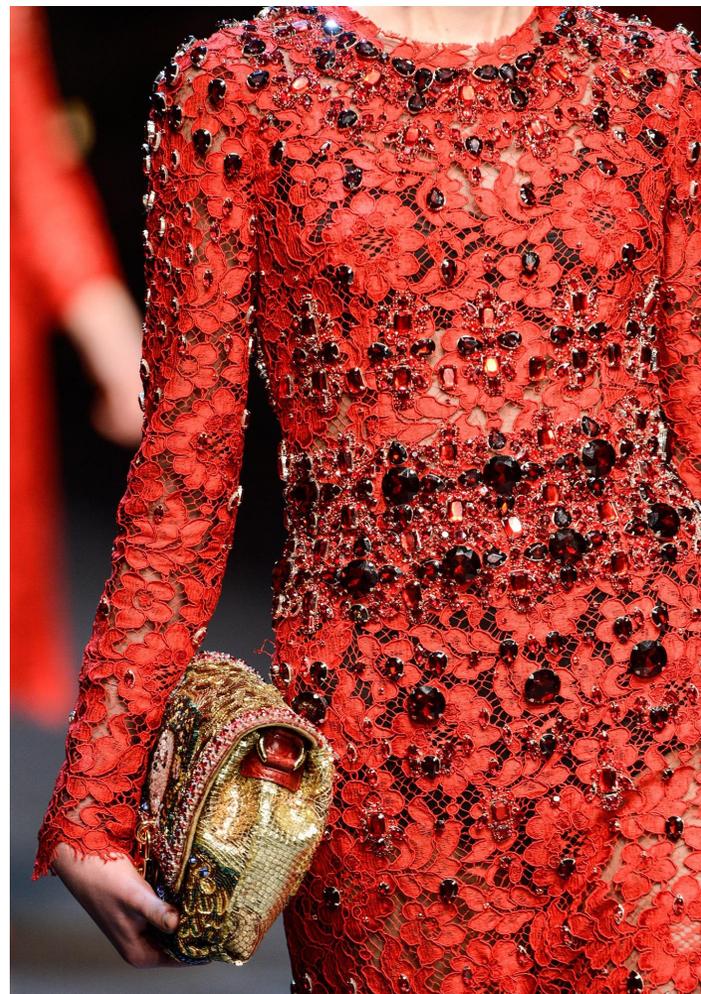
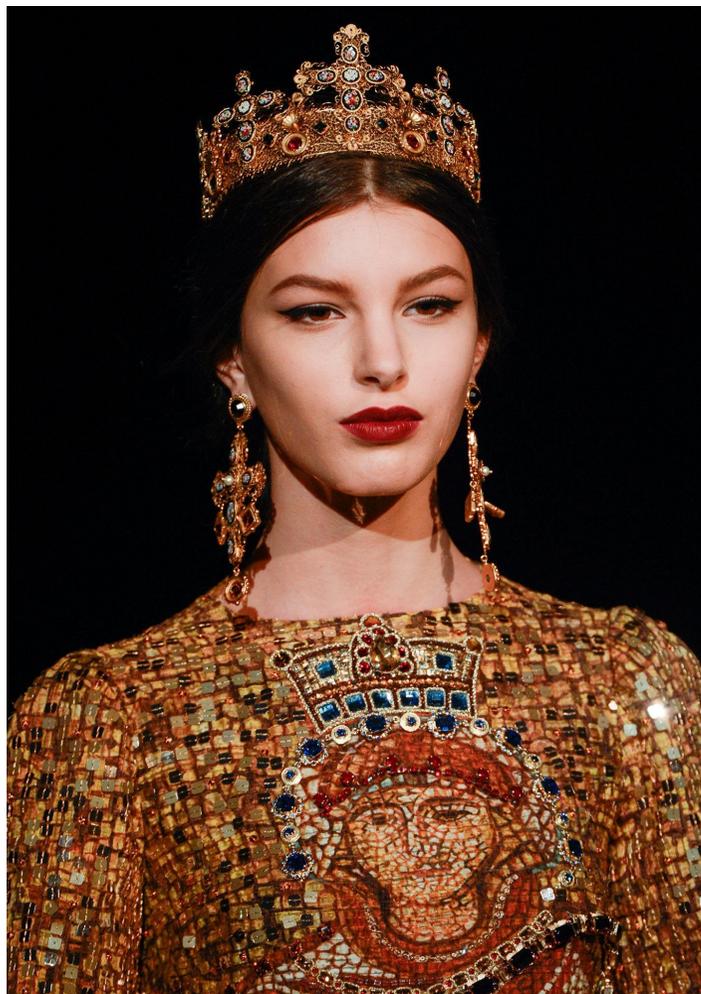
2013: В мире “Сплетницы”

синхронизация

2013: В мире мечты о тяжёлом люксе

синхронизация

D&G a/w 2013

2013: Пробудилось что-то новое!

синхронизация

Нормкор
(Игра слов: normal+hardcore)

Желание выглядеть
максимально “обычным”

синхронизация

Нормкор - стремление к обыденности и простоте через самые базовые предметы гардероба “из соседнего универмага”.

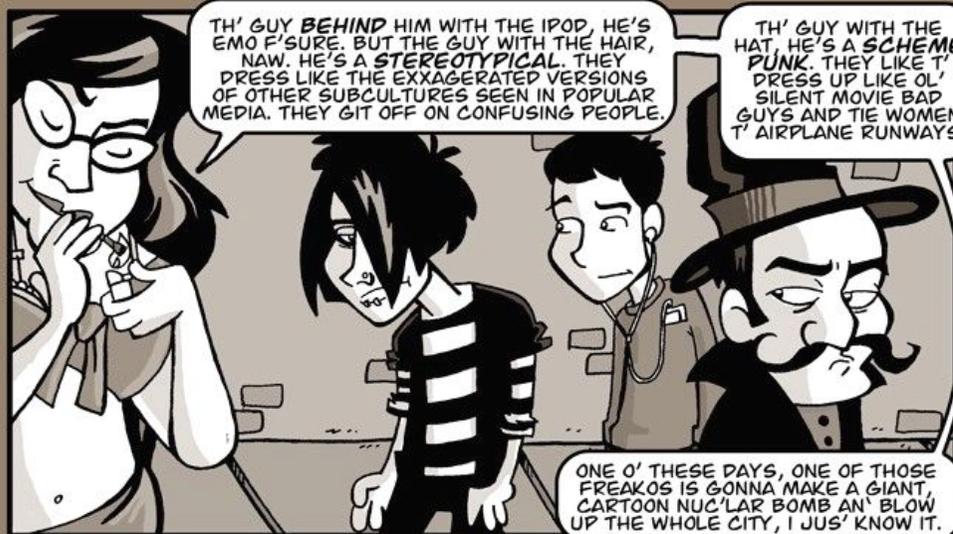
В основе идеи нормкора лежит отсутствие цели выразить свою индивидуальность и оригинальность через одежду.

**BEING SPECIAL VS.
BEING FREE**

2014: Авторитетные журналы включаются в спор:

Существует ли этот стиль на самом деле?

- Отчёт K-Hole
<http://khole.net/issues/youth-mode/>
- Статья "The Cut"
<https://www.thecut.com/2014/02/normcore-fashion-trend.html>
- Статья "GQ"
<https://www.gq.com/story/normcore-fashion-is-for-idiots>
- Статья "Elle"
<https://www.elle.com/fashion/news/a15307/probably-cant-pull-off-normcore/>
- Статья "The New York Times"
<https://www.nytimes.com/2014/04/03/fashion/normcore-fashion-movement-or-massive-in-joke.html>

Но даже популярные сериалы говорят:
Эти процессы начались уже давно

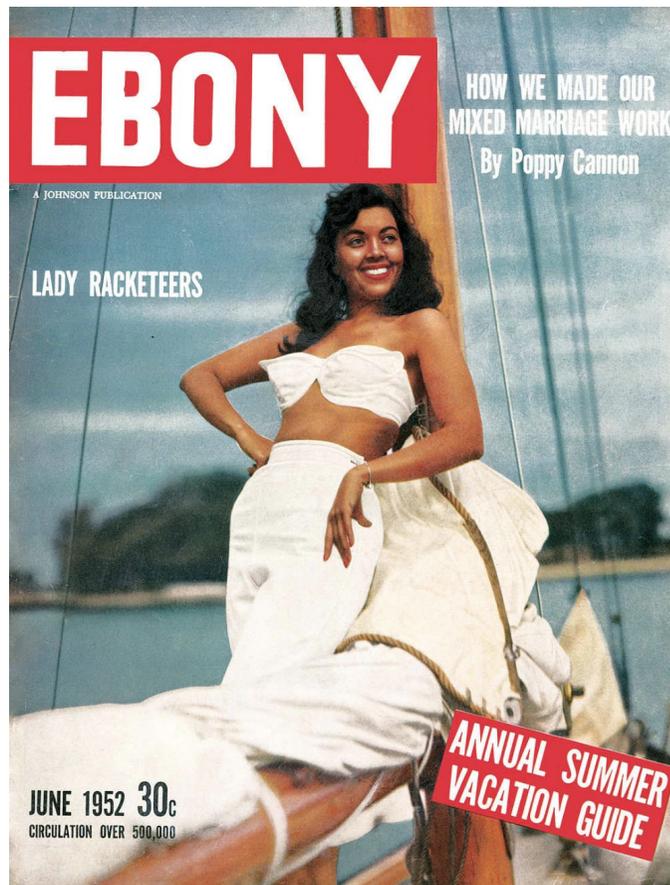

“Друзья” (1994)

Так почему же всё больше людей предпочитают раствориться в массе?

синхронизация

“Прекрасное прошлое”:

Чёткое разделение по социальным, экономическим, этническим и прочим принципам

“Прекрасное прошлое”:

Предрешённость
жизненных стратегий

Современный город:
больше людей, больше
возможностей, больше
контекстов, больше
информации, больше
стресса, меньше
барьеров и меньше
определённости

синхронизация

Нарочитая
демонстрация
социального статуса,
профессиональной
принадлежности и
даже готовности к
сексу постепенно
теряет актуальность

Движение в сторону
эгалитаризма:

В современном мире
дальнейший прогресс
возможен только при
условии максимально
эффективного
взаимодействия
между всеми членами
общества

Первейшая необходимость - успокоение
(Но как тут расслабишься?!)

синхронизация

Разрушение барьеров (социальных, профессиональных и проч.) Принадлежность к большей группе

синхронизация

Комфортность - не порок, а эффективная стратегия выживания

синхронизация

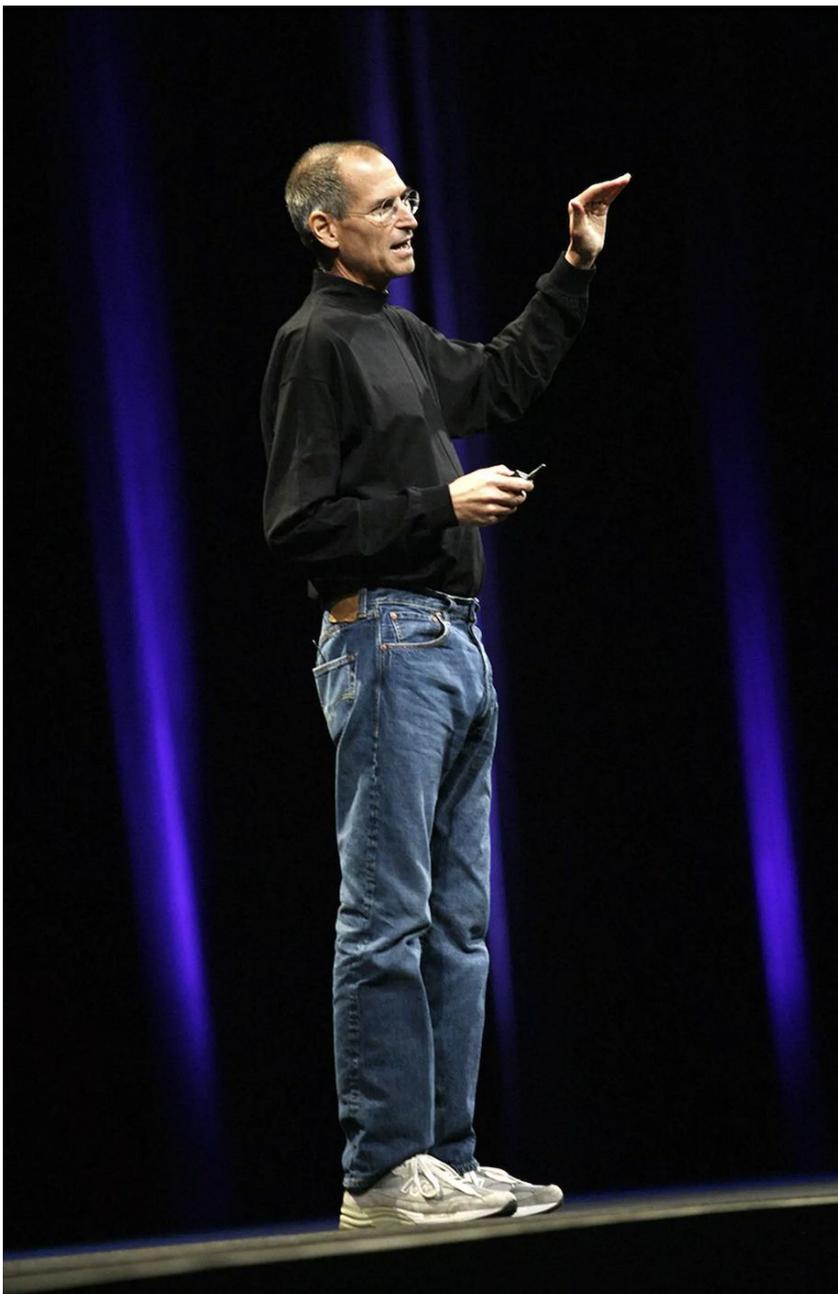

Проект "Exactitudes" (<https://exactitudes.com/>)

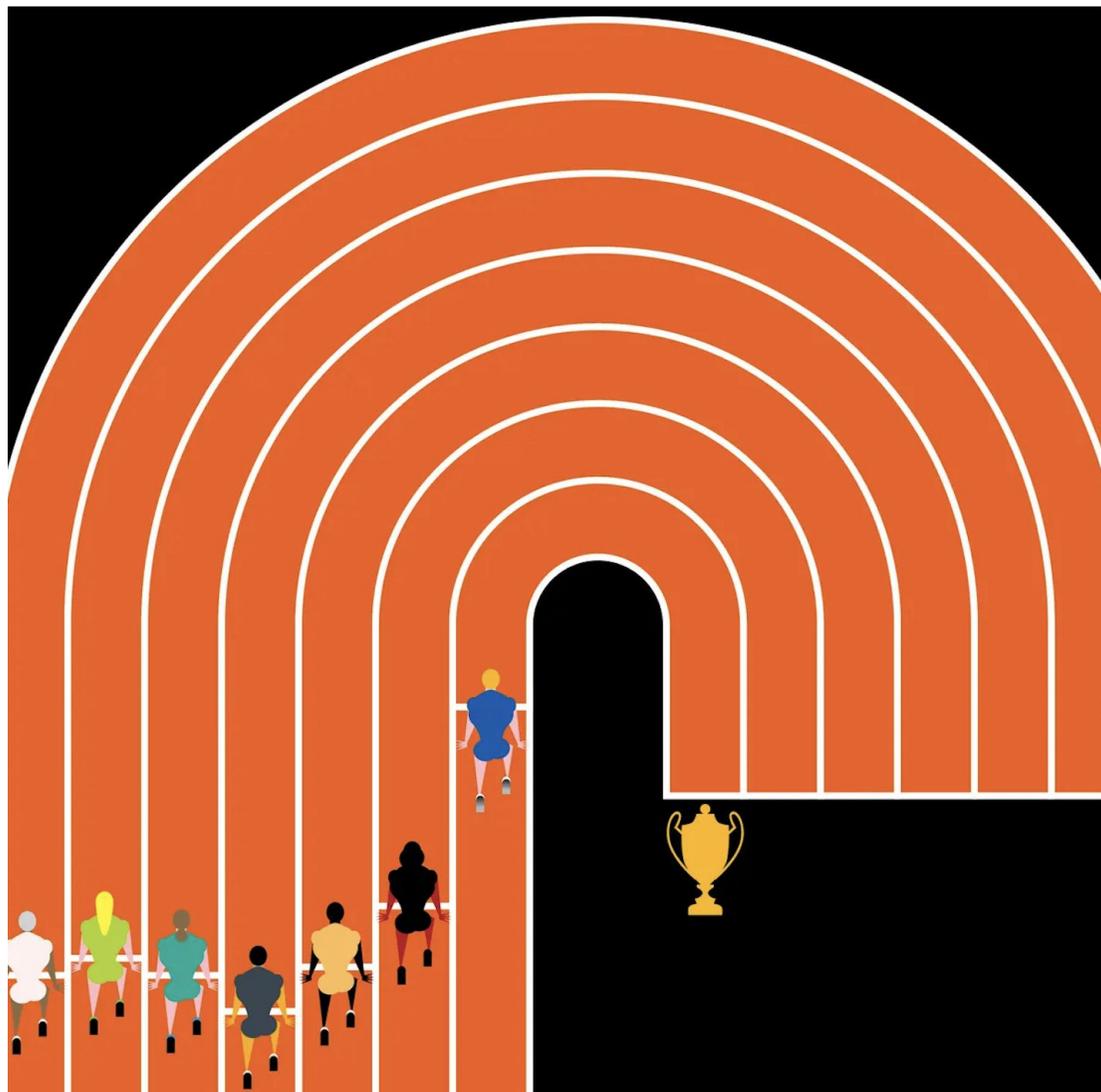
Нормкор в современном мире:

Возможность для связи, а не свидетельство того, что ваша личность растворилась

Нормкор в современном мире:

Объединение самых разных людей под “общим знаменателем” ради достижения более высоких результатов

Нормкор в современном мире:

Возможность снизить социальное напряжение в эпоху активной борьбы с привилегиями

Эстетизация нормкора на подиуме

Если нормкор так актуален,
то почему бы не
использовать его на новом
уровне?

Bottega Veneta a/w 2023

синхронизация

Jacquemus

синхронизация

синхронизация

Можно поиграть с
деталлями, но суть
оставить прежней

Jacquemus s/s 2020

синхронизация

Демна Гвасалия - повелитель нормкора

синхронизация

Vetements: нескромное обаяние ностальгической простоты для демонстративного потребления

синхронизация

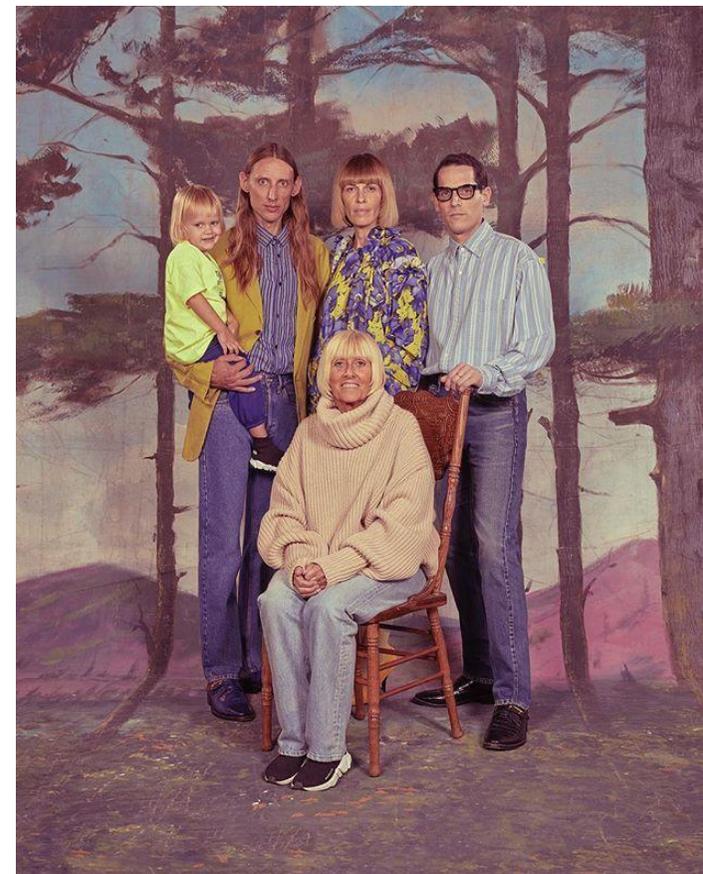
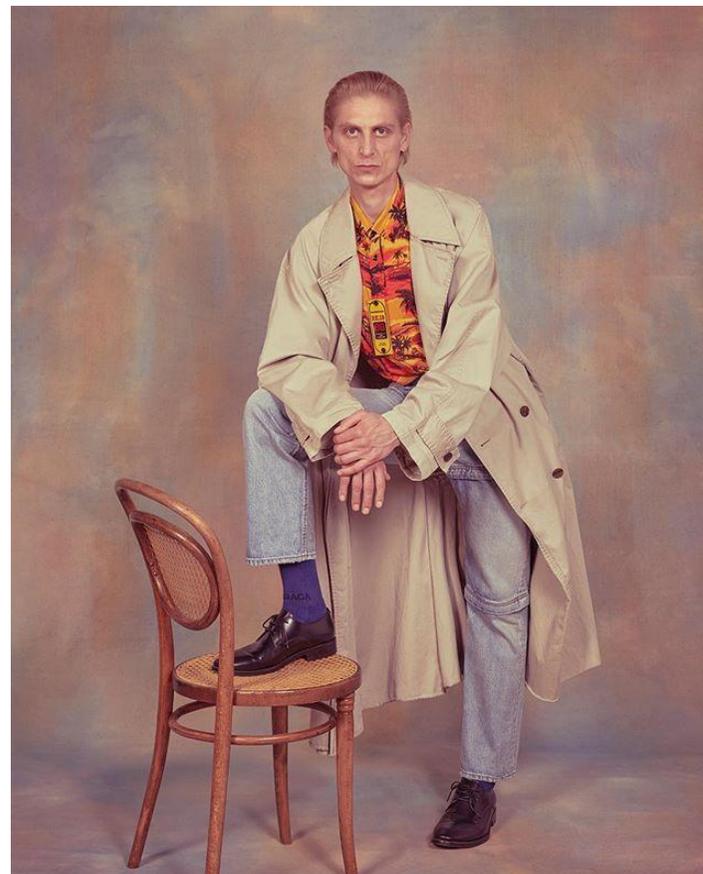

Vetements a/w 2015

Новая роскошь за огромные деньги,
которая не вызывает классовой ненависти

синхронизация

Balenciaga ss 2018

Кто не знает - не
оскорбится чужими
привилегиями

Кто знает - тот оценит

Кто знает, но не может себе
позволить - может
воспроизвести из
подручных средств

Промежуточные выводы:

- Точные границы стиля нормкор достаточно сложно очертить, так как он, скорее всего, является более крупным глобальным трендом.
- Нормкор ориентирован на отказ от показной экстравагантности и уникальности в пользу объединения с большим количеством людей через подобие визуального языка.
- Сегодня новая волна демократизации нацелена на создание максимально эффективного взаимодействия между людьми, разрушая барьеры между ними (социальные, экономические, расовые и проч.).
- Нормкор прекрасно иллюстрирует новый виток урегулирования отношений между людьми в современном обществе через одежду.

Японский контекст: Создание защитного кокона

Как одежда спасает нашу психику?

синхронизация

COMME des GARÇONS x H&M

BLACK Comme des Garçons

синхронизация

1980-е: Рей Кавакубо, авангард, деконструкция и “Хиросима-Шик”

синхронизация

Огромные мегаполисы очень полезны Но не для нервной системы

синхронизация

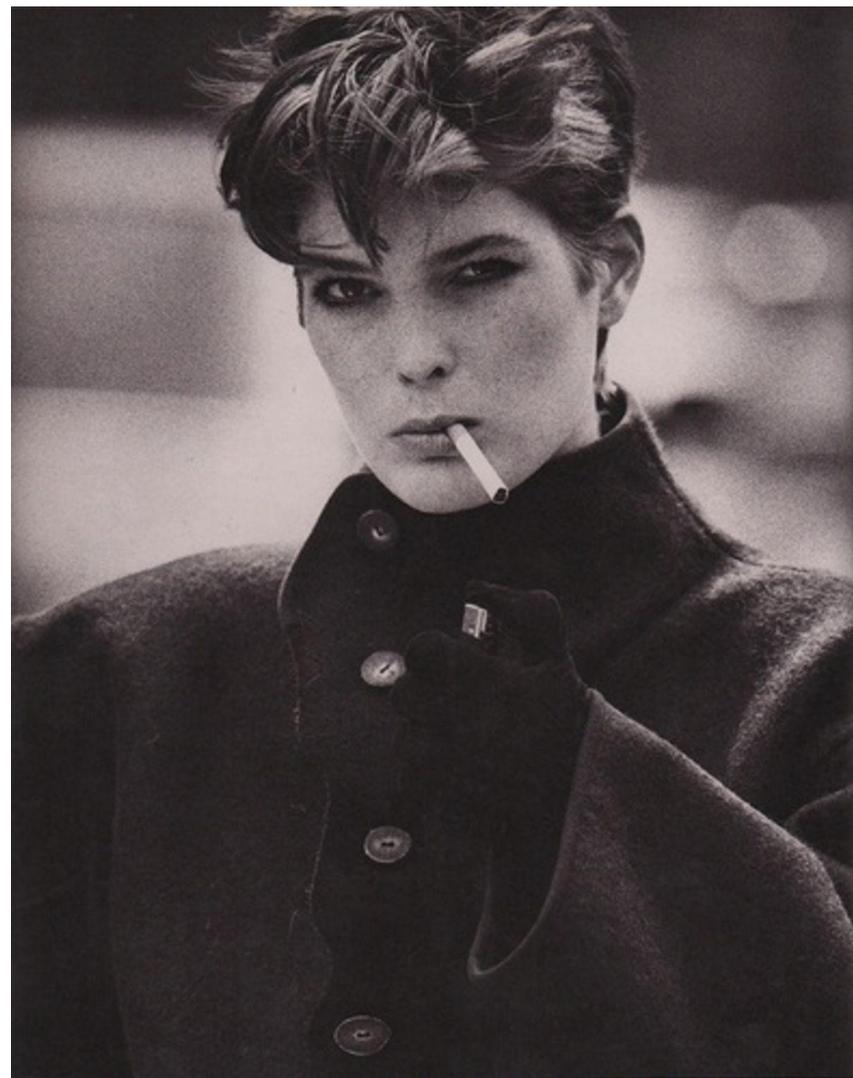

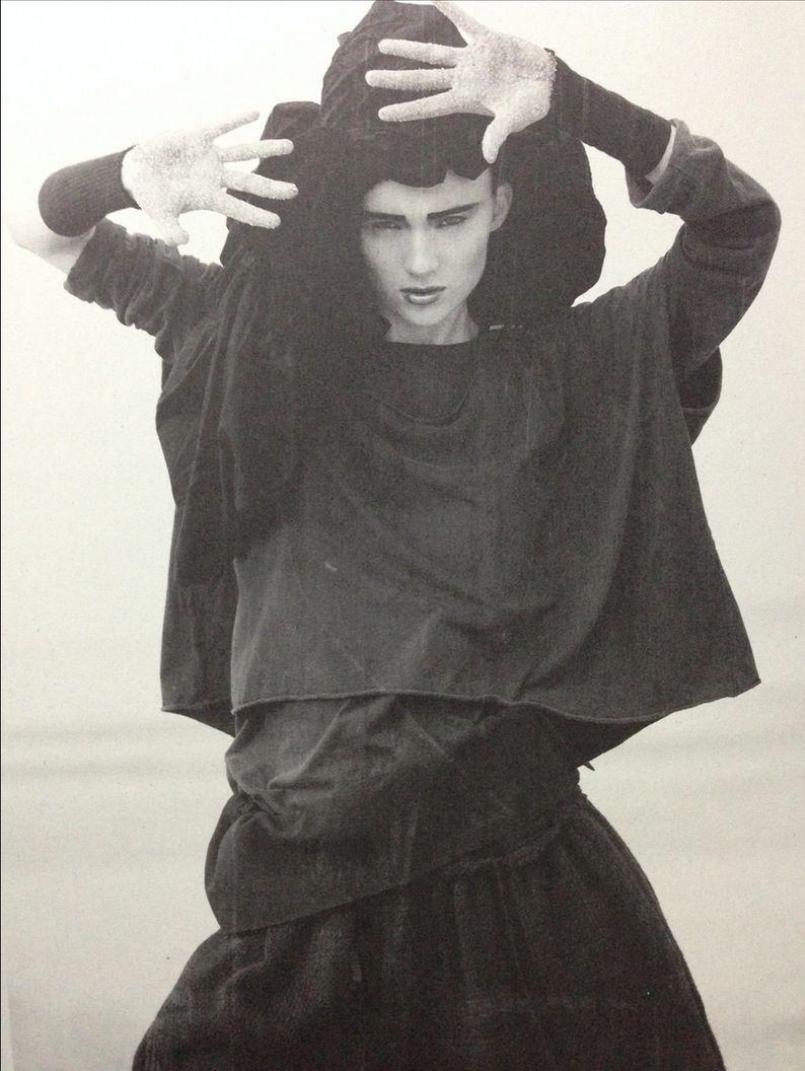

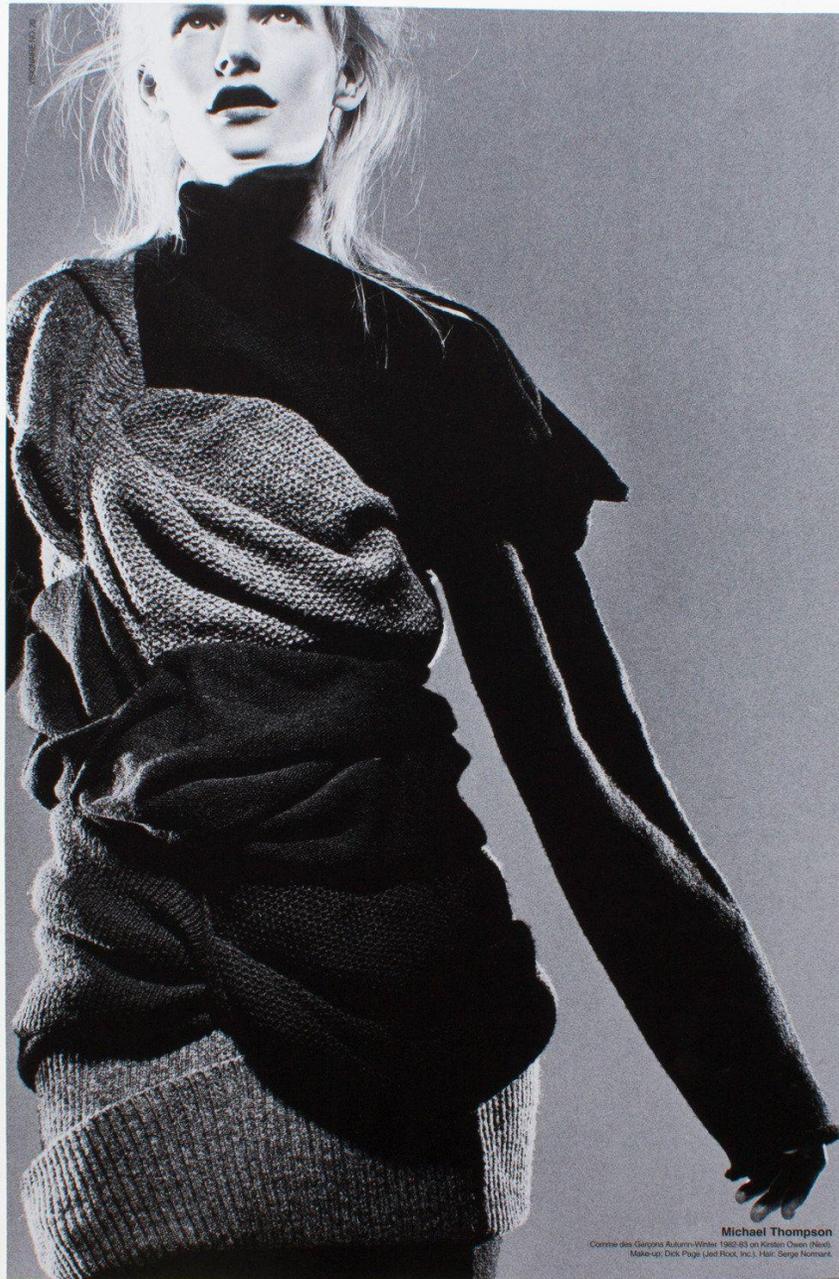
Защитные функции
одежды должны стать
более многоуровневыми
и учитывать новые
раздражители!

Основные идеи Кавакубо

синхронизация

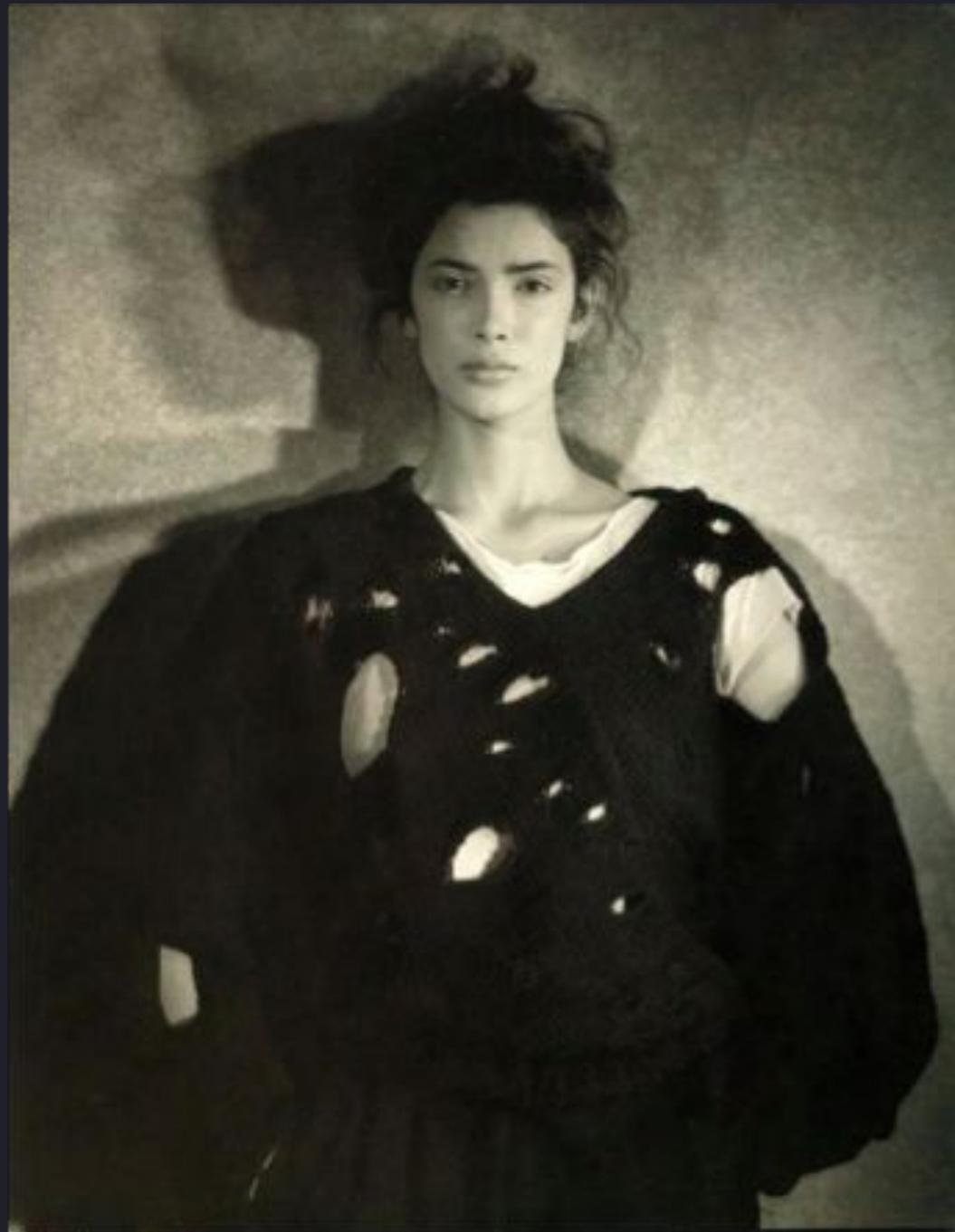

“Я нахожу красоту
в незавершённом
и случайном...
... Бессмысленно
создавать что-то
предсказуемое”

Идеалы дзен-буддизма:
Признание бедности,
простоты и
несовершенства

синхронизация

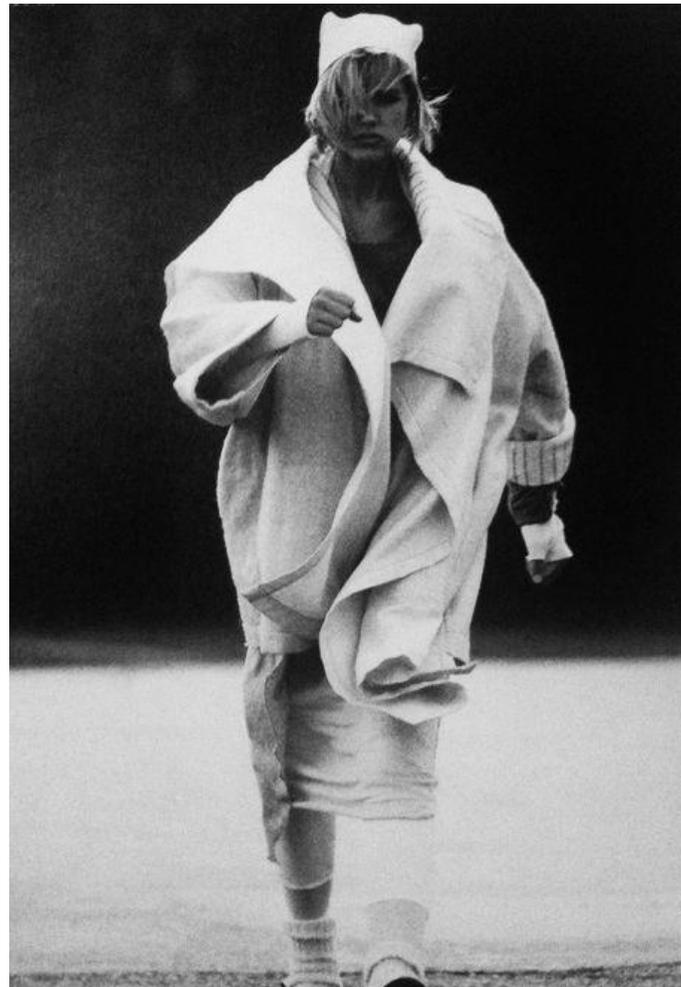
Японская деконструкция: тема защиты

синхронизация

Защитный кокон для современных каменных джунглей

синхронизация

синхронизация

Разрушение силуэта = разрушение сексуальной объективации

синхронизация

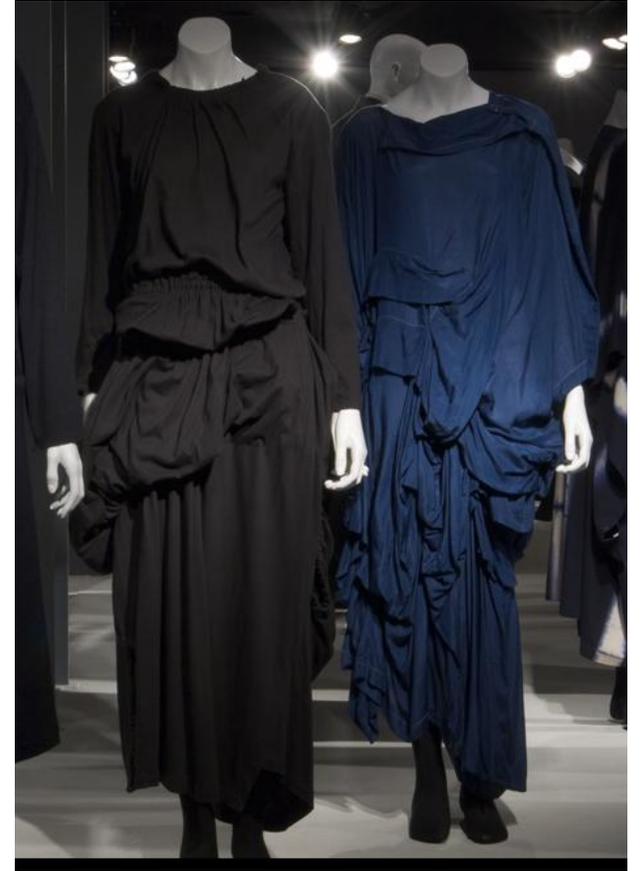

Деконструкция ткани,
техники отделки и т.д. -
символическая
деконструкция прошлых
ценностей

Одежда в роли социального фильтра: Личность взаимодействует с личностью

синхронизация

Comme des Garçons Comme des Garçons

синхронизация

COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS a/w 2018

COMME des GARÇONS Plus a/w 2021 Menswear

Ёдзи Ямамото: Восток встречается Запад

синхронизация

Yohji Yamamoto a/w 2015

Yohji Yamamoto a/w 2020

Yohji Yamamoto s/s 2019 menswear

Yohji Yamamoto a/w 2020 menswear

Промежуточные выводы:

- Японские дизайнеры покорили быстро покорили западный рынок, представив долгожданную одежду, несовместимую с понятиями гламур, статус или класс.
- В начале 1980-х годов эстетика Рей Кавакубо с нарочито подчёркнутой деконструкцией моделей и ограниченной цветовой палитрой стала “глотком свежего воздуха” для западных модников.
- В своих коллекциях Рей Кавакубо предлагает новые защитные и информационные функции одежды: психологическая защита, социальный фильтр и защитный кокон в агрессивных условиях окружающего мира.
- Ёдзи Ямамото в своей творческой деятельности делает ставку на комбинацию из классических западных образов и новых средств выразительности, пришедших из японского авангарда.

Таланты из Антверпена:
Поиски новых смыслов и форм
одежды

Как одежда
формирует новые
функции и смыслы?

1980-90-е: выпускники Антверпенской
Королевской Академии врываются на
модный Олимп

Королевская Академия Изящных Искусств (с 1663)

синхронизация

синхронизация

Grailed
<https://www.grailed.com/drvcleanonly/master-class-antwerp-six>

Какими новыми смыслами могут наделить
одежду избранные представители
Антверпенской 6+1?

THE ANTWERP 6

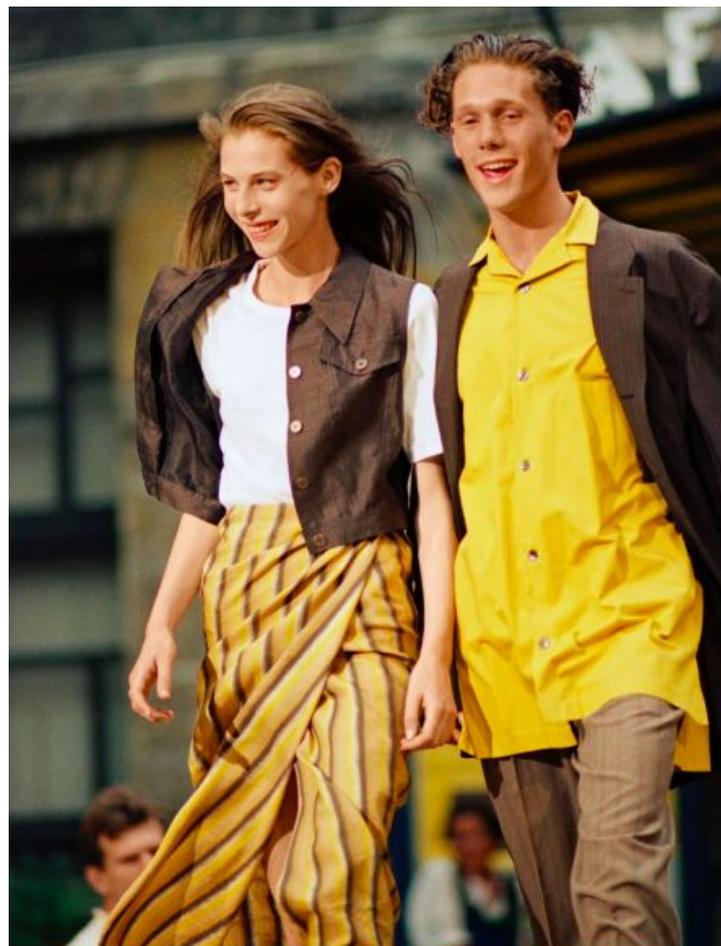
Дрис ван Нотен: Новая свобода и новая мужественность

синхронизация

The Blueprint

<https://theblueprint.ru/fashion/quote/ann-demeulemeester>

https://parisfashionweek.lhcm.paris.fr/maison/?brand=639&brand_name=driesvannoten

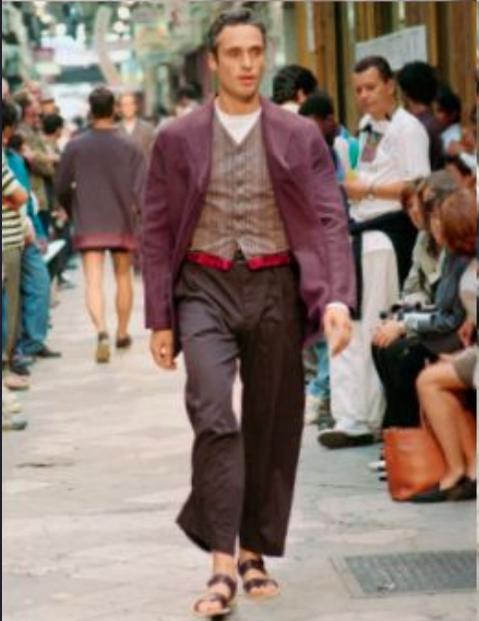
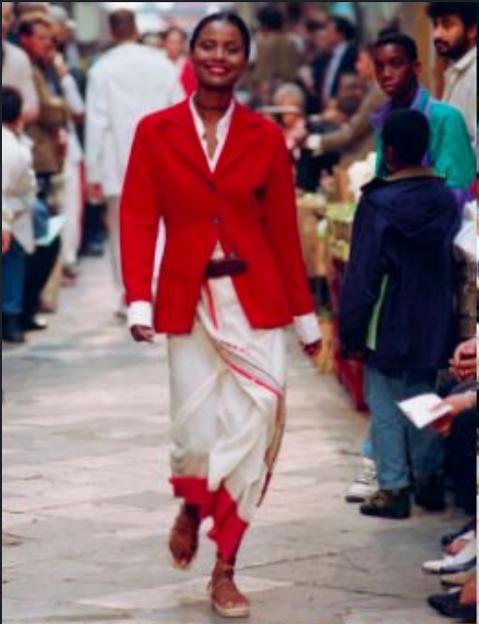

Left to right: Kurt Cobain wearing a Dries Van Noten sweater, Dave Grohl in a Todd Oldham sweater, Krist Novoselic in a Juan Vass sweater. All scarves (shown as skirts) by Gene Meyer. Grooming by Jeanine Greville-Morris for Cloutier.

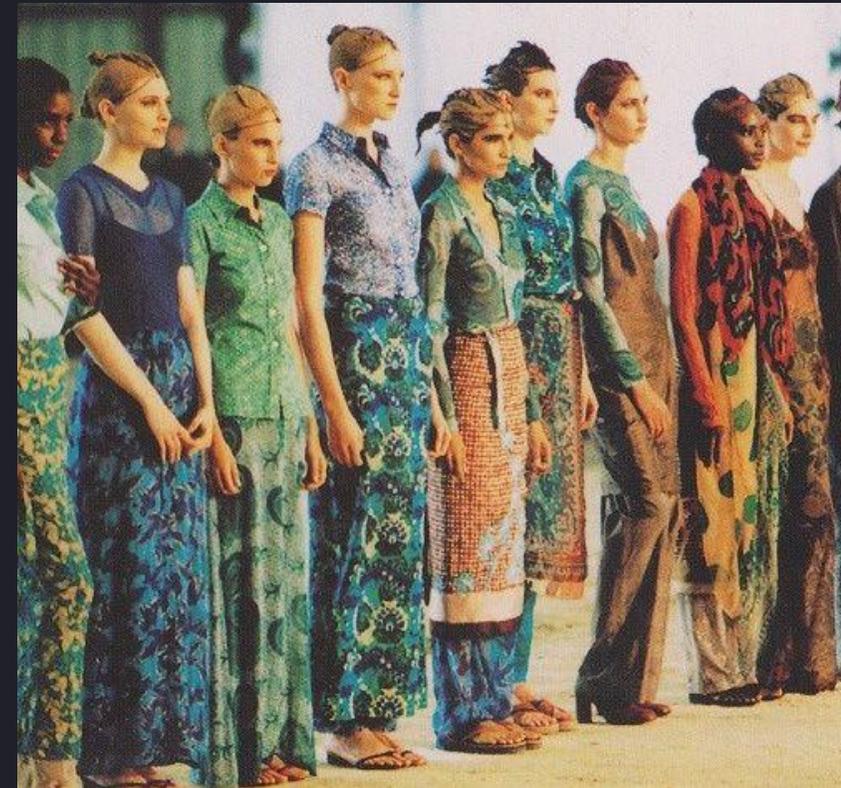

синхронизация

синхронизация

синхронизация

синхронизация

s/s 2014 menswear

синхронизация

Yannis Vlamos, Vogue
<https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2014-menswear/dries-van-noten>

синхронизация

s/s 2022

Анн Демельмейстер: Новая женственность

синхронизация

The Blueprint
<https://theblueprint.ru/fashion/quote/ann-demeulemeester>

Paris Fashion Week
https://parisfashionweek.fhcm.paris/fr/maison/?brand=639&brand_name=driesvannoten

Почему бы не заменить классическую женскую сексуальность на готическую?

Важно помнить:
Готика - не столько мрачность, сколько эротические аспекты фантазий о потустороннем

Романтическая опасность

синхронизация

синхронизация

XXI век: готика
Демельмейстер - и
опасность, и защита

синхронизация

a/w 2011

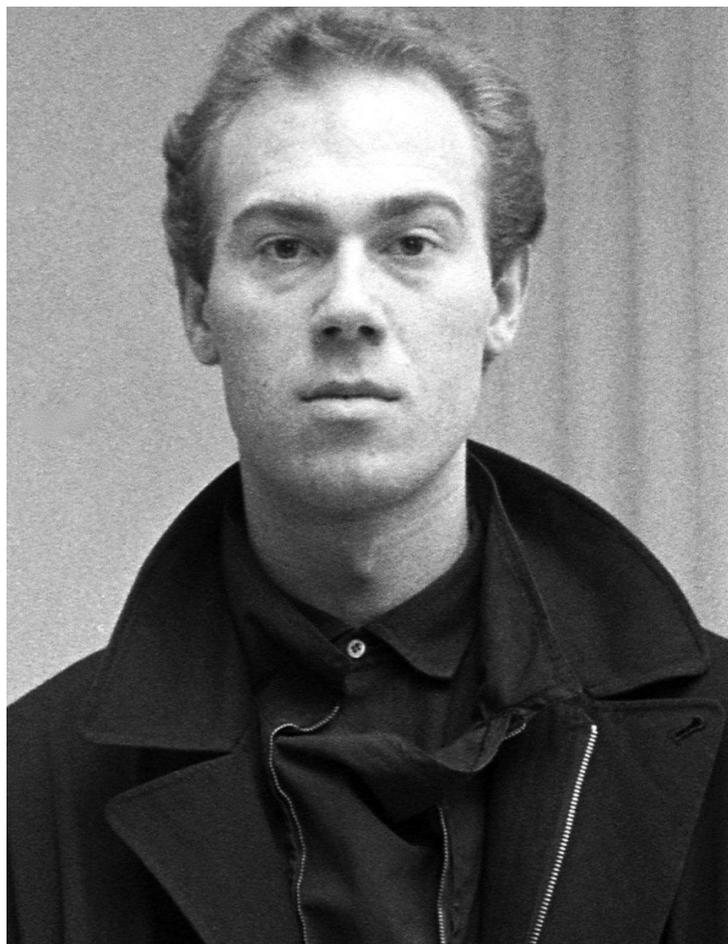
a/w 2013

синхронизация

s/s 2022

Мартин Маржела - легендарный "+1": Разрушение классических функций одежды

<https://theblueprint.ru/fashion/quote/ann-demeulemeester>

https://parisfashionweek.fhcm.paris/fr/maison/?brand=639&brand_name=driesvannoten

MARTIN
MARGIELA
ÉTÉ 90

INVITATION
ÉTÉ 90
D MARTIN

Martin
Margiela
été 90

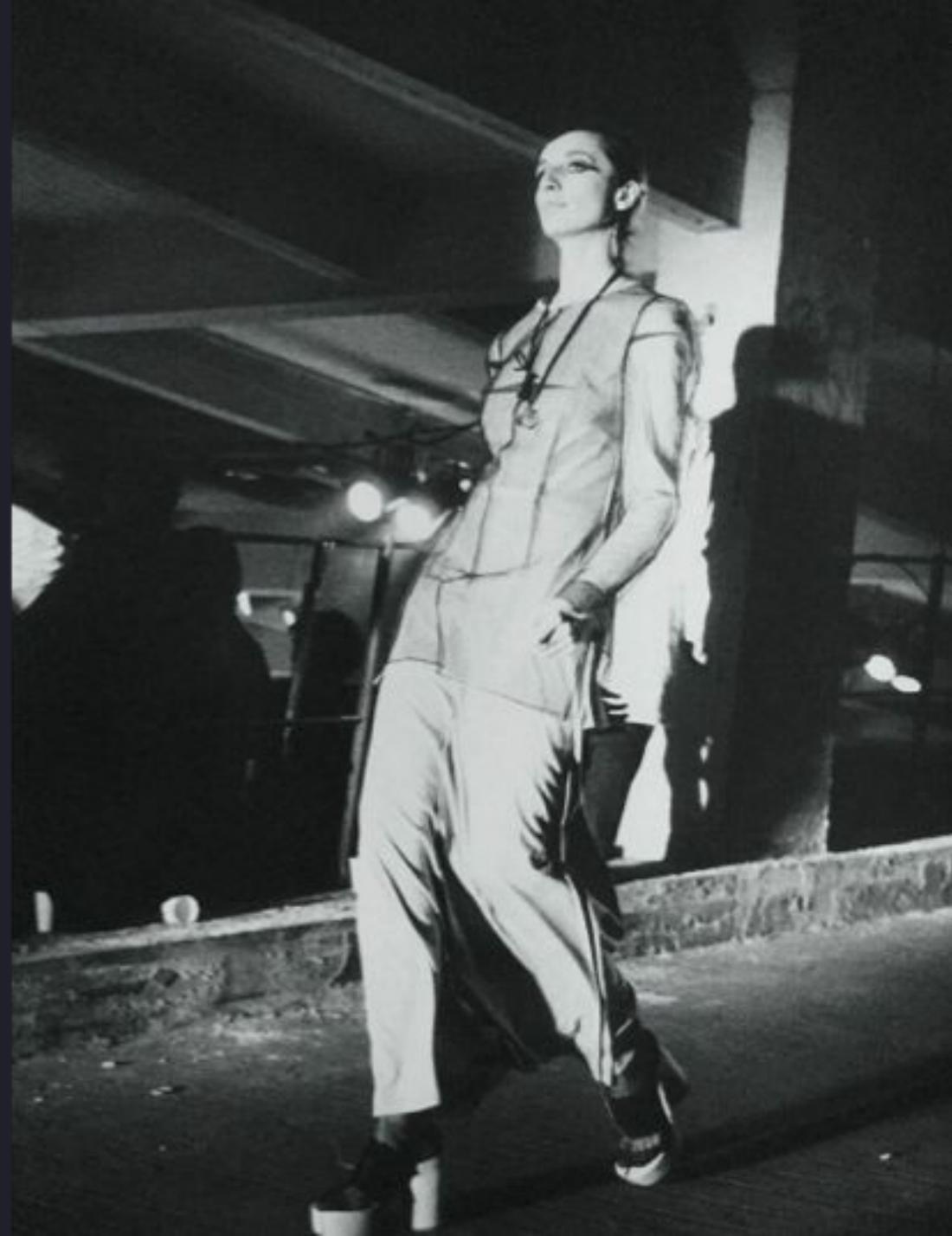

Больше нет привилегий!
Больше нет гонки за трендами!

синхронизация

синхронизация

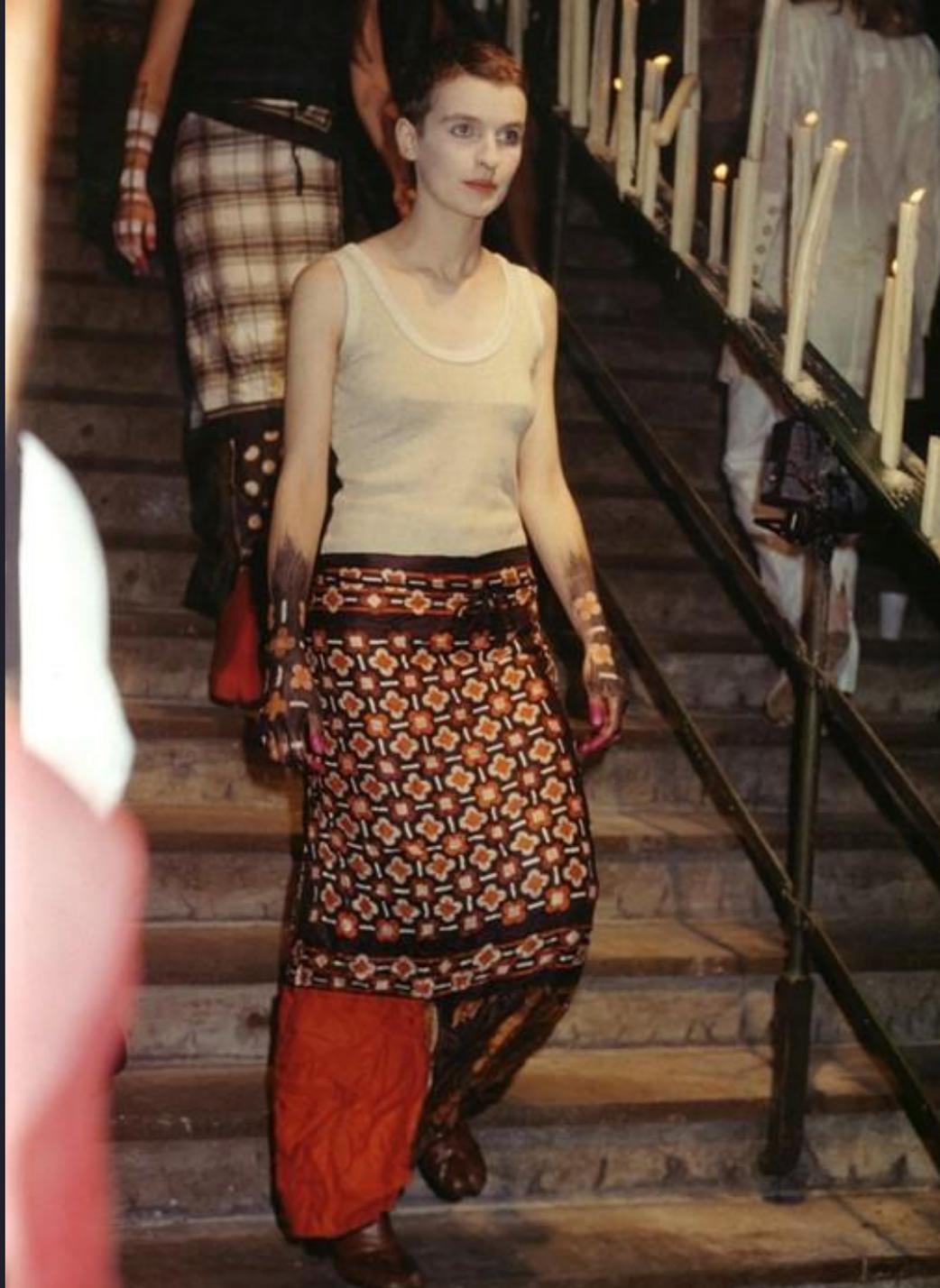

синхронизация

Идея полного растворения
собственной исключительности
пошла не по плану

Ведь желаннее принадлежности
к избранному кругу может быть
только принадлежность к
сакрализованному избранному
кругу

синхронизация

2010-е: Антверпенская школа побеждает!
Демна Гвасалия - гений нашего времени

«Сделано в Антверпене» Выпускная коллекция Гвасалии (2006)

Vetements: пришло время новых способов выразительности

<https://theblueprint.ru/fashion/quote-dmitri-dimitrievs-sta>

h Week
https://parisfashionweek.fhcm.paris/fr/maison/?brand=639&brand_name=driesvannoten

В эпицентре внимания не только нарочитая простота и ностальгия, но и форма

синхронизация

Valenciaga: прежние ценности на новый лад

синхронизация

<https://theblueprint.ru/fashion/quote/ann-demeulemeester>

https://parisfashionweek.fhcm.paris/fr/maison/?brand=639&brand_name=driesvannoten

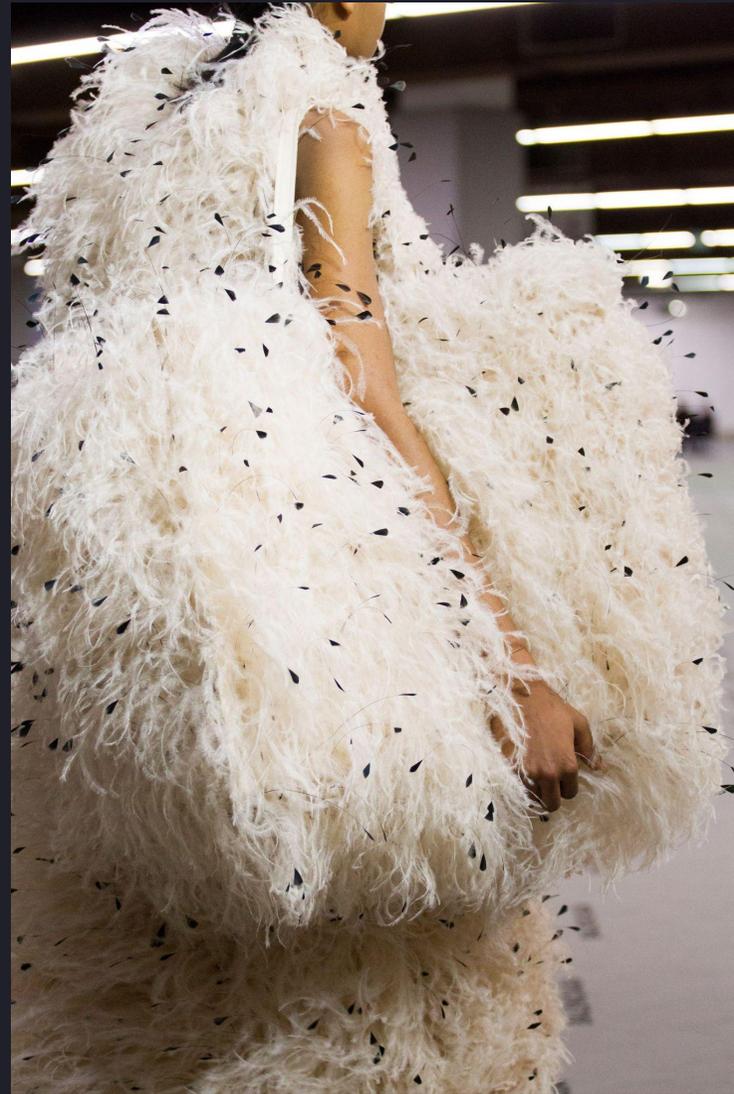
Модели Кристобая Баленсиаги 1950-е

синхронизация

синхронизация

синхронизация

Эксперименты с формой: Новые возможности для люкса

синхронизация

Balenciaga a/w 2021 (Couture)

Выразительность формы сменяет классические представления о роскоши

синхронизация

И богатством похвастаться,
И классовую ненависть не разжечь

синхронизация

Промежуточные выводы:

- В 1980-90-е годы мир моды принял в свои объятия сразу несколько выпускников Королевской Академии Изящных Искусств Антверпена, в творчестве которых отчётливо чувствовалась ориентация на набирающие важность тренды.
- Мартин Маржела стал главной модной сенсацией начала 1990-х годов, разрушая в своём творчестве классические функции одежды, которые уже не отвечали задачам современного общества.
- Ещё в своей выпускной коллекции из Антверпенской Академии Демна Гвасалия продемонстрировал стремление к формированию иных форм выразительности в одежде. Его творчество: создание нового модного языка, способного как удовлетворить потребность в демонстративном потреблении, не разжигая при этом классовой ненависти, так и вдохновить всё более и более широкий круг людей на формирование своего яркого уникального стиля, актуального сегодняшнему дню.

Итог

- 01 Перед современной модой стоит множество задач, главной из которой является поиск новых инструментов налаживания отношений между людьми. Здесь можно выделить, как крупные тренды-концепции, так и отдельные поиски новых приёмов.
- 02 Что в японской деконструкции, что в экспериментах выпускников Антверпенской Академии прослеживается стремление наполнить одежду новыми функциями и смыслами: от психологической защиты до трансформации представлений о женственности и мужественности.

- 03 Да, многие негодуют, смотря на баснословные ценники брендов, которые опираются на образы нормкора, считая это чуть ли не плевком душу общества. И всё же основная идея в данном случае сохраняется в том внешнем подобии, которого могут достигнуть всё больше и больше людей.

Список рекомендаций.

Читать:

- М. Фогг “Мода: всемирная история”.
- Н. Стивенсон “История моды в деталях”.
- В. English “Japanese fashion designers”

Смотреть:

- “Antifashion” (документальный/2017)
- “DRIES VAN NOTEN” (документальный/2017)
- “Margiela in His Own Words” (документальный/2019)

Полезные ссылки:

- <https://www.kci.or.jp/en/>
- <https://www.vam.ac.uk/>
- <https://www.metmuseum.org/>

синхро
низация

Спасибо
за внимание!

 synchronize

 synchronews

По всем вопросам:

 hello@synchronize.ru

 8 800 5-111-351