

Образец ссылки на эту статью: Андросова Э.М., Крюкова К.С. Стиль футуризм как современное направление проектной деятельности дизайнера // Бизнес и дизайн ревю. 2023. № 3 (31). С. 79-90.

УДК 7.037.3

СТИЛЬ ФУТУРИЗМ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА

Андросова Элина Михайловна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), доцент, кандидат культурологии, Член ТСХР, член Союза Дизайнеров Москвы, член Союза Дизайнеров России, androsova-bd@yandex.ru

Крюкова Кристина Сергеевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка отделения магистратуры, Факультета дизайна и моды, член Союза дизайнеров Москвы, kristimalishka@tut.by

Аннотация. В данной статье представлено исследование проявления стиля футуризм в одежде в ходе истории его возникновения и развития. Рассмотрен период появления и расцвета чистого футуризма. Его влияние на науку и разные сферы жизни и деятельности человека. Рассмотрено творчество известных модельеров и дизайнеров разного периода, их неординарных футуристических коллекций. Изучены приемы и методы использования современных технологий и эксперименты с различными материалами, необходимые для реализации футуристических идей при создании модных образов. Рассмотрена проблема промышленных отходов и способы ее решения. Проанализирована и выявлена взаимосвязь футуризма и ресайклинга, как одного из способов переработки отходов. Выделены основные направления в стиле футуризм, а также влияние исторических проектов и коллекций на коллекции современных дизайнеров.

Ключевые слова: мода; чистый футуризм; модельеры; яркие идеи; современные технологии; эксперименты; промышленные отходы; ресайклинг.

FUTURISM STYLE AS A MODERN DIRECTION IN THE DESIGN ACTIVITY OF A DESIGNER

Androsova Elina Mikhailovna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (Russia, 129090, Moscow Protopopovskiy lane, 9), associate professor, candidate of Cultural Studies, member of the TSHR, member of the Union of Designers of Moscow, member of the Union of Designers of Russia, androsova-bd@yandex.ru

Kriukova Kristina Sergeevna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (Russia, 129090, Moscow Protopopovskiy lane, 9), student of the magistracy department, Faculty of Design and Fashion, member of the Union of Designers of Moscow, kristimalishka@tut.by

Abstract. This article presents a study of the manifestation of the style of Futurism in clothing in the course of the history of its emergence and development. The period of appearance and flourishing of pure futurism is considered. Its influence on science and various spheres of human life and activity. The work of famous fashion and designers of different periods, their extraordinary futuristic collections is considered. The techniques and methods of using modern technologies and experiments with various materials necessary for the implementation of futuristic ideas when creating fashionable images have been studied. The problem of industrial waste and ways to solve it are considered. The interrelation of futurism and recycling as one of the methods of waste processing is analyzed and revealed. The main directions in the style of futurism are highlighted, as well as the influence of historical projects and collections on the collections of modern designers.

Keywords: fashion; pure futurism; fashion designers; bright ideas; modern technologies; experiments; industrial waste; recycling.

Введение

Футуризм как художественный стиль зародился в начале XX в., и 60-е годы прошлого века считаются его золотой эрой в моде. Футуризм (лат. Futurum – будущее) – формалистическое, авангардное художественное движение, которое отвергало реализм и пыталось создать новый стиль, разрушающий традиции и приемы старого искусства и провозглашающий идеи анархического восстания против норм общественной жизни и культурные традиции [1, с. 16001-603; 2].

Считается, что футуризм в одежде зародился в 1960-х годах. Футуризм завоевал все области культурной жизни, на которую сильно повлияли научные и технологические достижения, которые способствовали переосмыслению пространства, силуэта и используемых материалов [3, с. 62-66; 4, с. 470-474; 5, с. 180-187; 6, с. 87-90]. Вдохновленные первым полетом человека в космос, дизайнеры последовательно начинают предлагать «космические коллекции» из виниловых и синтетических тканей, пластмассовые аксессуары и украшения. Футуристы и дизайнеры того времени с полной уверенностью полагали, что в грядущем веке все люди будут носить блестящие серебряные комбинезоны [7, с. 47-52].

В период расцвета культуры хиппи футуризм вернулся с новой силой в 1980-е годы. Массивные пластиковые аксессуары, химические красители, заостренные плечи, комбинезоны, скафандры – одежда отражала связь с техническими образами и достижениями научной мысли [8, с. 744-752].

Развитие науки влияет на все сферы жизни и деятельности человека. Тенденции в одежде и аксессуарах – не исключение. Дизайнеры многих домов моды создают коллекции одежды, обуви и аксессуаров в направлениях от кутюр и прет-а-порте, вдохновляясь современными достижениями науки в области

технологий. Человечество смотрит в будущее, формируя собственное будущее таким, каким оно хочет его видеть.

Но и внешность всегда интересовала человека, в частности, мода, и поэтому основные современные достижения науки и техники нашли свое отражение в модных коллекциях и их можно увидеть на модных показах различных брендов. Пако Рабан по праву считается самым продуктивным футуристическим модельером современности, который снова и снова пытается удивить публику, представляет платья, украшенные невероятными деталями, материалы которых имитируют жидкий металл, рубашки-цепочки с крупными швами или аналогичную металлическую мозаику, а также полностью фантастические украшения.

Сегодня футуристическая одежда – это по большей части фантазия на тему рукотворной космической одежды, сделанная по лучшим правилам минимализма [9, с. 79-80]. Можно выделить два направления: с одной стороны, дизайнеры предлагают предельно упрощенную андрогинную одежду, которую могут представить и мужчина, и женщина – бесформенные халаты, спортивные костюмы унисекс с металлическими деталями или из материала, имитирующего металл. С другой стороны, они создают вещи, которые преувеличивают отдельные части тела – огромные сумки, заостренные плечи, копыта, огромные шляпы.

Цель исследования: разобрать стилистические особенности футуризма в модной индустрии, рассмотреть влияние стиля на решение экологических проблем.

Методы исследования

Методы, которые были использованы в статье: контент-анализ библиотечной литературы, сайтов, наблюдение за творческой деятельностью современных дизайнеров, работающих в данной стилистике.

Результаты исследования и их обсуждение

Расцвет чистого футуризма пришелся на 1960-1970-е годы – время освоения космоса, технологических и экономических прорывов. Человечество подошло к тайне далекого и неизведанного и начало с силой и страстью фантазировать о том, что будет дальше.

В 1980-е и 1990-е годы футуризм стал широко известным, но все еще актуальным явлением в кино и моде. Например, в фильме 1992 г. «Телохранитель» дизайнер костюмов Сьюзан Нинингер для этой сцены одела Уитни Хьюстон в металлическую броню с юбкой и воротником из цепочек и бус. В головах скучающего общества снова были антиутопии – и до 2000-х на экранах появлялись такие фильмы, как «Бегущий по лезвию», «Безумный Макс», «Трон», «Пятый элемент», «Космическая одиссея» и «Звездные войны»,

образы которых прочно укоренились в фантазиях и по сей день цитаты распространяются во всех коллекциях, сообществах косплея и фетиша.

Как и Metropolis, Tron отражен в коллекции Balenciaga Весна / Лето 2007. «Звездные войны» восходят к Vetements SS 2016, Rodarte FW 2014, Acne Studios, Balenciaga Spring 2012 и Triton – бразильский бренд вывел девушек на подиум в 2015 году в костюмах штурмовиков. Даже роскошные и фантазмагорические изображения инопланетян – изюминка модного дома Thierry Mugler, создававшего в 90-е годы уникальные показы.

Известные дизайнеры в разное время представили нам свои футуристические коллекции.

Грузинский модельер Давид Кома создал отличную коллекцию, которую представил на Aurora Fashion Week. В этой коллекции он представил платья на заказ с заклепками на бедрах и плечах, геометрическими элементами и зигзагообразными принтами. Он использовал такие цвета, как серый, черный, бежевый и золотой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Давид Кома. Коллекция платьев

Александр Маккуин подарил миру туфли-копыта. Эти туфли можно увидеть в клипе Леди Гаги на Bad Romance (рисунок 2).

Рисунок 2 – Александр Маккуин. Туфли-копыта.

Французский модельер Николя Жескьер создал для бренда Balenciaga футуристическую коллекцию, в которой пастельные и яркие цвета удачно сочетаются с цветами металлик (рисунок 3).

Рисунок 3 – Николя Жескьер. Футуристическая коллекция.

Версаче тоже идет в ногу с модными тенденциями. Не обошел стороной и футуризм. На основе классического стиля созданы модели с ломаными линиями кроя, присущими футуризму (рисунок 4).

Рисунок 4 – Коллекция дома Versace

Также заслуживают внимания смелые эксперименты с нетрадиционными материалами – Color-In-Dress от Berber Soepboer и Michiel Schuurman (набор цветowych маркеров прилагается к Color-In-Dress), «мясное платье» Леди Гага от Nicolas Formichetti, платье Gras авторства художника Робина Баркуса Слонины, свадебное платье из туалетной бумаги от Лауры Гоун, Сьюзан Бейн и Рокси Рэдфорд, платье-баллон от Daisy Balloon, бумажные платья от Мэттью Броди (рисунок 5).

Рисунок 5 – Matthew Brodie. Бумажные платья

Японский модельер Иссей Мияке разрабатывает серию одежды, которая трансформируется из двухмерной геометрической формы в разные объемы (рисунок 6). Дизайнер вдохновлен работой ученого Джун Митани, который создает трехмерные структуры с мягко изогнутыми поверхностями, складывая плоские материалы. Линия одежды дизайнера состоит из десяти наименований и включает плоские, двухмерные платья, рубашки и брюки, которые можно раскатывать и носить. Ваша одежда превращается в одежду геометрической формы одним простым движением: все, что вам нужно сделать, это натянуть ремни, заменяющие этикетку производителя.

Рисунок 6 – Иссэй Мияке.
Коллекция одежды, которая трансформируется из двухмерной
геометрической формы в объем

Технологии не стоят на месте – уже появилось вполне съедобное белье, духи с запахом целлофана и одежда-трансформер.

В наши дни, когда проблема промышленных отходов и экологических угроз граничит с освоением космоса, мода не может оставаться в стороне – и с 2016 г. отрасль взяла курс на устойчивое развитие, переработку материалов и коллекций, использование новых типов биосовместимых салфеток и, конечно, эксперименты с формами и ретро-футуристическим стилем.

С тех пор как центр НАСА обнародовал данные об открытии семи планет за пределами Солнечной системы, три из которых являются обитаемыми, интерес к предмету фантастического и научного возрос. Коллекции Chanel, Akris, Jean Paul Gaultier, Jil Sander и многих других ведущих домов моды наполнены образами и одеждой с технологической эстетикой.

Ива Неролли представляет осенне-зимнюю коллекцию, посвященную образу женщины будущего и поиску внутренней гармонии. Коллекция основана на контрастах черного как стремления к простору и свободе и белого как символа чистоты. Универсальность – главная характеристика нового футуризма. Дизайнер создает вещи, которые подходят как для официальных, так и для повседневных мероприятий. Космический гламур – так можно охарактеризовать коллекцию блестящей одежды и прозрачной обуви, словно созданную для прогулок по заграничным городам будущего.

Избыточное предложение в производстве одежды и глобальные экологические проблемы породили новое направление в производстве одежды – переработку.

Переработка – когда одежда (материал) превращается в нитки и используется в совершенно новый продукт.

Термин «ресайклинг» – переработка определенных материалов в ткани – вошел в мировую моду [10, с. 240]. Многие известные бренды, включая H&M, Adidas, Uniqlo, Stella McCartney, поставили перед собой цель увеличить производство одежды и обуви из переработанных материалов и даже полностью их переработать в течение следующих нескольких лет. Во-первых, мы говорим о пластике, потому что количество загрязняющих веществ от него поразительно

огромно – по данным Фонда Эллен Макартур, к 2050 году количество пластиковых отходов в океанах превысит количество рыбы.

Сегодня стиль футуризма имеет следующие особенности:

- плавные или ломаные линии, геометрические принты.
- оригинальные материалы: синтетика, пластик и винил.
- полумеры футуризму несвойственны.

В футуризме есть несколько направлений:

Футуризм-минимализм. Этот стиль основан на стиле унисекс. В этом стиле есть одежда с элементами андрогинности. Такую одежду могут носить как женщины, так и мужчины. Сюда входят спортивные костюмы с металлическими или металлическими элементами, большие худи и т.д. Их можно носить в повседневной жизни (рисунок 7).

Рисунок 7 – Футуризм-минимализм

Сюрреалистичный футуризм. Это направление сложно представить в повседневной жизни, это явление предназначено только для модных подиумов. Это копыта, огромные сумки, заостренные плечи и большие шляпы с оригинальными деталями. В жизни сложно представить, что человек носит такие вещи все время, потому что они странные и очень неудобные в быту (рисунок 8).

Рисунок 8 – Сюрреалистичный футуризм

Ретро-футуризм. Этот стиль создал французский кутюрье Пьер Карден. За основу он взял платья А-силуэта, которые были украшены геометрическими вырезами. Пако Рабану понравилась эта идея, и он тоже начал ее развивать. Он использовал инновационные материалы, такие как пластик или летнее платье, для изготовления одежды. Сегодня ретро-футуризм проявляется в моде на изделия архитектурного и геометрического кроя, использование металлизированных тканей и т.д. (рисунок 9).

Рисунок 9 – Ретро-футуризм

Таким образом, на создание новых коллекций может повлиять исторический запуск SpaceX в мае 2020 г. и посадка марсохода Perseverance в феврале 2021 г. А как еще можно объяснить, что бренды, максимально далекие от этой эстетики, обратились к футуризму, например, David Koma и Salvatore Ferragamo. Всегда футурист, Николя Гескьер продолжает экспериментировать с формами и текстурами для одежды завтрашнего дня. Важным событием для бренда Courreges, исторически связанного с футуризмом, стал дебют Николя ди Феличе. Символично, что до назначения в Courreges di Felice он работал с Гескьером: сначала в Balenciaga, затем в Louis Vuitton.

Материалы во многом отражают футуристический дух этой темы – металлизированные и голографические поверхности, светоотражающие элементы (рисунок 10).

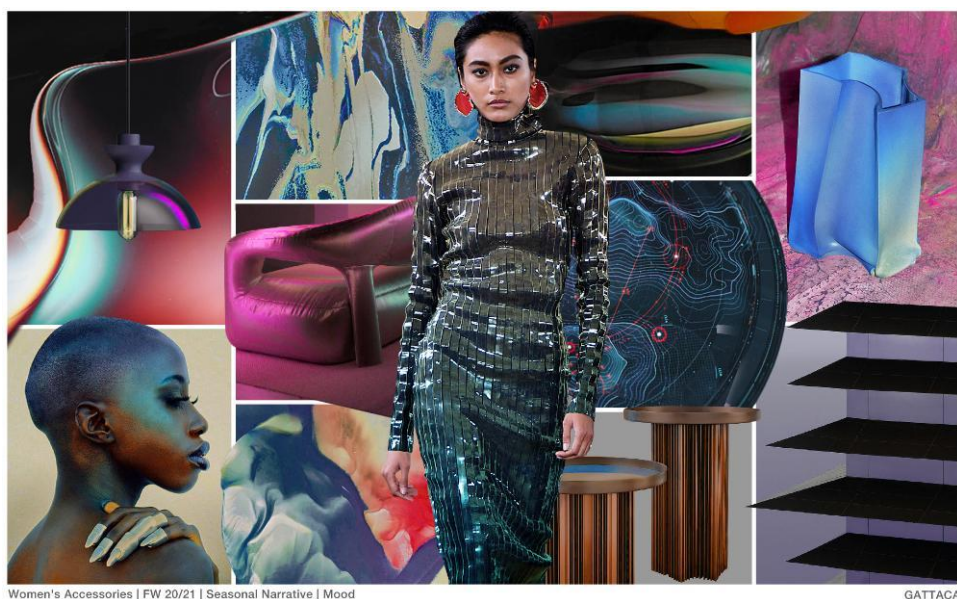

Рисунок 10 – Модная тема «Гаттака»

Выводы

В статье выявлены особенности стиля футуризм и рассмотрено творчество его ярких представителей. Найдены отличительные черты и выявлены автором наиболее распространенные материалы для создания футуристичных образов. Исследуемая тема и материалы данной статьи могут представлять большой

интерес для дизайнеров костюма при создании современных футуристических коллекций.

Список литературы

1. Белько Т.В., Курбатова М.А. Анализ системы производства и потребления одежды в модной индустрии // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 1600-1603.
2. Дизайн будущего: стратегии развития и новые технологии: матер. Междунар. научно-практической конференции / под ред. Е.С. Прозоровой, Л.А. Рубенян, Е.Н. Туголуковой, А.С. Хохловой: сборник научных статей. СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018. 137 с.
3. Храмов Д.И. Футуризм и сочетание текста и рисунка в современном искусстве // Филологический аспект. 2022. № S1 (6). С. 62-66.
4. Соколова Н.Ю. Русский футуризм в искусствоведческом дискурсе // Когнитивные исследования языка. 2020. № 2 (41). С. 470-474.
5. Пашаев А.Ш. Футуризм как направление в искусстве // Известия Чеченского государственного педагогического университета Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. 2017. Т. 15. № 2 (18). С. 180-187.
6. Андырцева А.М., Голованова М.М. Футуризм и его отражение в современном графическом дизайне // Молодой исследователь Дона. 2018. № 6 (15). С. 87-90.
7. Пластун В.Е. Смена приоритетов в дизайне 60-70-х годов // Научное сообщество студентов. междисциплинарные исследования. Сборник статей по материалам CVI студенческой международной научно-практической конференции. Новосибирск: Сибирская академическая книга, 2020. С. 47-52.
8. Новопашина А.Э. Дизайн одежды в стиле футуризм // Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Сборник материалов научно-практических конференций. Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2023. С. 744-752.
9. Перова Л.Н. Создание футуристической одежды из неопрена // Вестник Технологического университета. 2015. Т. 18. № 23. С. 79-80.
10. Швачка Н.А., Першукевич Г.В. Переработка готовых изделий методом апсайклинг // Международный студенческий научный вестник. 2018. № 5. С. 240.

References

1. Belko T.V., Kurbatova M.A. Analiz sistemy proizvodstva i potrebleniia odevzhdy v modnoi industrii (Analysis of the system of production and consumption of clothing in the fashion industry), *Molodoi uchenyi*, 2016, no 11, pp. 1600-1603.
2. Dizain budushchego: strategii razvitiia i novye tekhnologii: mater. Mezhdunar. nauchno-prakticheskoi konferentsii (Design of the future: development strategies and new technologies: mater. International scientific-practical conference) / pod red. E.S. Prozorovoi, L.A. Rubenian, E.N. Tugolukovoi, A.S. Khokhlovai: sbornik nauchnykh statei. SPb.: FGBOUVO «SPbGUPTD», 2018. 137 p.
3. Khramov D.I. Futurizm i sochetanie teksta i risunka v sovremennom iskusstve (Futurism and combination of text and drawing in contemporary art), *Filologicheskii aspekt*, 2022, no 1 (6), pp. 62-66.
4. Sokolova N.Iu. Russkii futurizm v iskusstvovedcheskom diskurse (Russian futurism in art history discourse), *Kognitivnye issledovaniia iazyka*, 2020, no 2 (41), pp. 470-474.
5. Pashaev A.Sh. Futurizm kak napravlenie v iskusstve (Futurism as a trend in art), *Izvestiia Chechenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta Serii 1. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, 2017, Vol. 15, no 2 (18), pp. 180-187.

6. Andyrtsseva A.M., Golovanova M.M. Futurizm i ego otrazhenie v sovremennom graficheskom dizaine (Futurism and its reflection in modern graphic design), *Molodoi issledovatel Dona*, 2018, no 6 (15), pp. 87-90.

7. Plastun V.E. Smena prioriteto v dizaine 60-70-kh godov (Change of priorities in the design of the 60-70s), Nauchnoe soobshchestvo studentov. mezhdistsiplinarne issledovaniia. Sbornik statei po materialam CVI studencheskoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Novosibirsk: Sibirskaiia akademicheskaiia kniga, 2020, pp. 47-52.

8. Novopashina A.E. Dizain odezhdy v stile futurism (Fashion design in the style of futurism), Dni nauki studentov Vladimirokogo gosudarstvennogo universiteta imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaia Grigorevicha Stoletovykh. Sbornik materialov nauchno-prakticheskikh konferentsii. Vladimir: Vladimirokii gosudarstvennyi universitet imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaia Grigorevicha Stoletovykh, 2023, pp. 744-752.

9. Perova L.N. Sozdanie futuristicheskoi odezhdy iz neoprene (Creation of futuristic clothes from neoprene), *Vestnik Tekhnologicheskogo universiteta*, 2015, Vol. 18, no 23, pp. 79-80.

10. Shvachka N.A., Pershukevich G.V. Pererabotka gotovykh izdelii metodom apsaikling (Upcycling of finished products), *Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik*, 2018, no 5, p. 240.

Статья поступила в редакцию 22.06.2023