

УДК 745.03/687.01

РЕТРОСПЕКЦІЇ РОМАНТИЗМУ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ КОСТЮМА

КОКОРИНА Галина, ДАВИДЕНКО Ірина, ШКОТ Марія,
ПОНОМАРЕНКО Аліна

Київський національний університет технологій та дизайну
galinaramasanova@gmail.com

Роботу присвячено огляду колекцій останніх сезонів у контексті актуалізації романтичних тенденцій у сучасній моді. Позначаються рецепції романтизму, розглядається вплив історичного костюма, аналізується полеміка з іншими актуальними стилями. Розглянуто взаємозв'язок подій в культурі, політиці, соціальному житті та в індустрії моди. Представлено результати проектування сучасних колекцій в романтичному стилі на прикладі творчості видатних дизайнерів сучасності.

Ключові слова: романтичний стиль, фентезі, вінтаж, дизайн костюма.

ВСТУП

Актуальний тренд у моді – це стійка, схвалена експертами тенденція, яка дозволяє утвердитись певному художньому напрямку, інтерес до якого не згасає протягом кількох сезонів. Нова мода сезону 2022-2023 підхопила романтичну тему, відповівши таким чином на глобальну потребу соціуму в ескапізмі, утвердженню традиційних ґендерних ролей та вірності жіночому та чуттєвому архетипу. Романтизм на сучасному подіумі існує в різних версіях: від консервативної, навіяної історичним романтизмом XIX століття, до радикальної, соціально орієнтованої версії на кшталт Олександра Маккуїна з акцентом на домінантному жіночому образі, що посилюється в міру поглиблення економічної та політичної кризи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завдання даної роботи полягає в аналізі специфічних характеристик романтичного стилю в сучасній моді, виявлення окремих його варіантів та визначенні кола сучасних брендів, які особливо активно вдаються до романтичної теми.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Стилістичні характеристики сучасного дизайну костюма надзвичайно різноманітні, проте все варіації образів можна розподілити за чотирма категоріями: класика, спорт, етно та фентезі. Остання категорія має й інше визначення – романтичний стиль, а його прояв варіює у великому діапазоні локальних стилістичних версій.

Традиційно романтичний стиль вважається найжіночнішим із усіх існуючих стилів. Своїм корінням він сягає епохи романтизму XIX ст., коли на зміну розкішним і химерним вбранням попередніх періодів прийшов легкий, трохи наївний образ в одязі, а важкі та претензійні тканини та коштовності змінилися на легкі шовк і бавовну, стрічки та квіти [1].

Сучасну версію історичного романтизму можна спостерігати у вечірніх вбраннях для особливих випадків – весілля, випускного балу. Такий одяг підкреслювати красу фігури, акцентуючи увагу на традиційно жіночих рисах – кокетливості та чуттєвості. Основний силует стилю - «пісочний годинник» з м'якими плавними лініями. Щодо інших маркерів стилю, відмітимо використання драпірування, декольте, кокеток, оборок, воланів, рюш, жабо, бантів, мережива, рукавів-ліхтариків, буфів, складок [2, 3].

Одяг в романтичному стилі став популярним у сучасній моді завдяки використанню його в колекціях відомих дизайнерів, деякі з яких ми розглянемо нижче. Дизайнер Джамбаттіста Валлі відомий саме своїми романтичними колекціями, його сукні, виконані з легких тканин пастельних відтінків часто доповнюються драпіруваннями та складками (рис. 1а). Романтизовані пудровими відтінками образи в колекції Валентино, підсилені використанням страусового пір'я, рюш та складок, також створюють враження витонченої жіночності та легкості (рис. 1б).

Дизайнер турецького походження Бора Аксу зробив романтичний стиль своїм брендом. Його колекції включають в себе ніжні квіткові принти, мереживо, вишукані вишивки та рюші. (рис. 1в). В колекції бренду Alexander McQueen 2022 року відчувається дещо іронічне відношення до романтизму, надмірне та епатажне використання квіткової теми створює ефект гротеску і видовищності (рис. 1г).

Рис. 1. Моделі сезонів 2021-2023 рр., виконані в романтичному стилі: а – дизайнер Джамбаттіста Валлі; б – бренд Valentino; в – дизайнер Бора Аксу; г – бренд Alexander McQueen; д – дизайнер Джейсон Ву

Джейсон Ву, канадський модельєр тайванського походження, пропонує романтичне переосмислення естетики культового серіалу «Бриджертони» (рис. 1д). Така версія фентезі передбачає особливе прочитання історичного стилю,

у якому на основі образів давнього минулого формується погляд в майбутнє. І тоді ірреальність, казковість та сюрреалістичність стають його основними елементами. Цей стиль викликає подив у глядача і найчастіше спрямований на пошук нових форм, ліній та фактур у костюмі.

Ще один напрямок сучасного романтичного дизайну, навіяний модою минулих років, має назву «вінтаж» (vintage). Для цього стилю характерні оригінальні одяг та аксесуари минулих років, що несуть на собі відбиток свого часу, знайдені на так званій барахолці або в скрині бабусі: наприклад, сумочки з бахромою або в'язані гачком шалі [4]. Дизайнери Домініко Дольче і Стефано Габбана, відомі романтичними та бохо-інспірованими колекціями, використовують більш складні еkleктичні складові образу, алюзії етнічного характеру та яскраві кольорові рішення (рис. 2а).

Готичний стиль, ще одна варіація романтичного стилю, сформувався на початку 2000-х років, але залишається актуальним і сьогодні. Він передбачає використання тканин темного кольору, а також такі матеріали як шкіра та оксамит. До цього слід додати мереживо, прозорі або блискучі тканини, металеву фурнітуру і щось із театральних атрибутів, наприклад, корсет. Доречними будуть «чаклунські» прикраси, такі як пентаграми та «анкхі» (єгипетські символи безсмертя), і обов'язково слід доповнити образ елементами актуальної сучасної моди, таким як міні-спідниці, шкіряні куртки або довгі чорні пальта (рис. 2б-г).

Рис. 2. Варіації романтичного стилю в сучасному дизайні костюма: а – бренд Dolce & Gabbana; б – бренд Cinq a Sept; в – бренд Ermanno Scervino; г – дизайнер Antonio Marras

Сучасного споживача модної продукції приваблює дух романтизму та антикварна шляхетність, яких не вистачає в буденному житті. У той же час ретро та вінтаж можна розглядати як данину поваги до минулого та прояв захоплення історією культури. Крім того, романтизм на сучасному подіумі загострює дискусію про те, що сьогодні ми вважаємо по-справжньому

гармонійним. Олександр Маккуїн стверджував, що краса народжується з анархії та боротьби. Його шоу пробуджували сильні почуття, загострювали притуплене повсякденністю сприйняття. Пропалені циніки та ділки модної індустрії виходили з його показів, втираючи сльози. За словами куратора виставки Маккуїна «Дика краса» у нью-йоркському музеї Метрополітен Ендрю Болтона, здатність цього дизайнера гостро відчувати болючі теми ставить його в один ряд із письменниками та художниками епохи романтизму. Для нього, так само як і для романтиків, безмежна чутливість означала здатність розуміти красу [5].

ВИСНОВКИ

Романтичний стиль є одним з ключових напрямків сучасної моди, він кристалізує в собі такі традиційні цінності як жіночність, чуттєвість, елегантність. Для дослідників моди очевидна схильність сучасних людей романтизувати минуле. В обстановці пандемії, зростання тривоги щодо зміни клімату, а останнім часом в ситуації вкрай небезпечного військового загострення у різних точках планети, зрозуміло прагнення триматися за речі з того часу, коли світ був благополучнішим. В процесі аналізу сучасних тенденцій моди були систематизовані основні ознаки романтичного стилю, визначені його актуальні різновиди та історичне підґрунтя для символічного наповнення змісту колекцій сучасного одягу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Edwards L. How to Read a Dress: A Guide to Changing Fashion from the 16th to the 21st Century. Bloomsbury Visual Art, 2021. 280 p.
2. Raza W. Modern Meets Fantasy: A Creative Guide to Gothic Fashion. April 4, 2023. URL: <https://time2reach.com/2023/04/04/modern-meets-fantasy-a-creative-guide-to-gothic-fashion/>
3. Fantasy Fashion. URL: <https://forestgirlclothing.com/collections/fantasy-fashion>
4. Goyal D. Why Are We Obsessed With Preserving Obsolete Vintage Fashion? URL: <https://www.thecut.com/2023/04/preserving-vintage-fashion-yes-or-no.html>
5. Bolton A. Alexander McQueen: Savage Beauty. New York: Metropolitan Museum of art, 2011. 240 p.

KOKORINA H., SHKOT M., DAVIDENKO I., PONOMARENKO A. RETROSPECT TO ROMANTICISM IN A CUSTOM COSTUME DESIGN

The article is devoted to the review of the collections of recent seasons in the context of the actualization of romantic trends in modern fashion. The reception of romanticism is marked, the influence of historical costume is considered, and the controversy with other current styles is analyzed. The interrelationship of events in culture, politics, social life and the fashion industry is considered. The results of designing modern collections in a romantic style based on the example of outstanding contemporary designers are presented.

Key words: *romantic style, fantasy, vintage, costume design.*