

ИНДУСТРИЯ МОДЫ, КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ, ПЕРВЕНСТВА И ФИНАНСОВОГО УСПЕХА.

Морозова Наталья Андреевна

*Студентка Кубанского государственного университета, Факультета архитектуры
и дизайна, 2 курс*

АННОТАЦИЯ.

С момента открытия американского континента люди со всего мира съезжались туда за лучшей жизнью. Благодаря твердой уверенности в наличии безграничных возможностей, частью населения этой страны стали многие талантливые иностранцы. Со временем весь мир поверил, что Америка – страна, фактически монополизирующая право первенства во всех отраслях жизни современного человека. Но правильно ли так считать, не учитывая различия возможностей и обстоятельств развития стран?

Основой исследования стала история развития самой яркой и динамичной сферы деятельности современного человека – индустрии моды.

Ключевые слова: индустрия моды, развитие, первенство.

FASHION INDUSTRY AS AN ELEMENT OF NATIONAL PRIDE, LEADERSHIP AND FINANCIAL SUCCESS

Morozova Natalia

A 2nd year student of Kuban State University, Faculty of Architecture and Design,

ANNOTATION

Since the discovery of the American continent people from all over the world gathered there for a better life. Through the firm believe in the infinite possibilities, many talented foreigners have become a part of the population. Over time, the whole world believed that America is the country that virtually monopolizes the right to superiority in all fields of modern life. But is it right to suppose so without taking into account the differences in the opportunities and the circumstances of the development of the countries?

The basis of this research is the history of the most vibrant and dynamic area of activity of modern man – the fashion industry.

Keywords: the fashion industry, the development, the leadership

На протяжении веков после открытия американского континента для многих людей это место стало краем несбывшихся надежд и островком рая, на котором можно начать жизнь с нуля. Кто-то ехал сюда за славой, кто-то за легкими деньгами, кто-то – за возможностью. Так, гражданами Америки становились великие писатели, ученые, музыканты, модельеры и дизайнеры. Однако из-за этой тотальной эмиграции у многих сложилось ложное впечатление об истинном новаторстве тех или иных разработок, вводимых по всему миру. Многие заслуги, изначально принадлежавшие выходцам других стран, в частности, стран Европы, были, зачастую, незаслуженно приписаны именно Америке, создавая иллюзию всеисилия, абсолютно нового «своего пути», который в разы быстрее ведет ее к развитию. Лучше всего этот диссонанс отслеживается на примерах выхода в свет коллекций модельеров и дизайнеров после Второй Мировой войны. Было бы некорректно с моей стороны утверждать, что все новинки того времени пришли из Европы, но многие новаторские идеи были предложены раньше, чем в Америке. А в данной отрасли расхождение в несколько дней уже считается огромной временной пропастью.

Итак, давайте рассмотрим данную ситуацию на примерах.

Начать следует с того, что Америка в послевоенные годы восстанавливалась быстрее других стран, участвовавших в военных действиях, благодаря имеющемуся капиталу. Стоит учесть и то, что на территории самой континентальной Америки военных действий не велось, поэтому восстанавливаться из руин ей не было необходимости. И нет ничего удивительного в том, что первый модный показ был проведен в Нью-Йорке. Еще во время войны, когда Париж, законодатель мод, был оккупирован, Америка попыталась взять бразды правления империей моды в свои руки, что ей успешно удалось сделать до 1944 года, момента освобождения столицы моды. С этого времени Париж стремительно начал возвращать себе утраченный авторитет благодаря работе не только знаменитых дизайнеров, но и нескольких новых имен, таких как Жак Фат и Пьер Бальмен. Следует отметить, что с момента окончания войны принято считать, что мода Европы и Америки пошла разными путями, однако, если внимательно проследить путь каждой, можно с уверенностью сказать, что это не так. И есть несколько фактов, подтверждающих это:

Во-первых, до этого времени американская мода напрямую зависела от европейской, так как почти все модницы Нового Света одевались у французских кутюрье. Не сложно понять, что отправная точка развития была одинакова, а в виду появившихся проблем со снабжением, развивались они примерно в одном темпе. Несомненно, здесь следует отметить, что Америка имела куда больше финансовых ресурсов, которые могла использовать для продвижения этой отрасли.

А во-вторых, во время военных действий многие именитые дизайнеры уехали в зону меньшей опасности, привнеся в американскую моду новые идеи, позволяя ей развиваться по тому же пути, что и европейская. Многие из них после войны вернулись обратно, однако некоторые остались, разрабатывая и совершенствуя свои наработки. Тем не менее, искренняя убежденность оставшихся кутюрье в том, что они оторвались от прошлого, в корне была не верна. Так как основное самоопределение уже совершилось, у каждого из них на тот отрезок времени уже сложились свои вкусовые предпочтения, воспитанные в среде европейской моды.

Итак, вернемся к истории моды в послевоенные годы. Первое время Париж всеми силами восстанавливал былое влияние. Большим успехом в этом деле стали небольшие куклы в уменьшенных копиях костюмов знаменитых дизайнеров. А в конце 40-х годов на модную арену выходит Кристиан Диор. Его коллекция «New Look» в феврале 1947 года поразила общественность, подарила женщинам возможность почувствовать себя сказочными принцессами, желанными и красивыми. После моды военного времени, тусклой, стирающей грань между полами, туфли на шпильке, корсеты, юбки-клеш – все это было воспринято общественностью как нечто необычайное по тем временам. И имя Диора гремело по всему миру. Что касается Америки, то там еще некоторое время идет заметное подражание парижской моде. Американский стиль в одежде формировали жены состоятельных американцев, поэтому переодевания по несколько раз на дню, ежедневные походы в парикмахерские стали нормой для Америки в тот период времени. И только лишь в 60-х годах появляется их собственный именитый дизайнер – Майкл Корс, родившийся в 1959 году и буквально выросший на работах Диора. Не стоит удивляться тому факту, что его первые работы неуловимо походят на работы самого Кристиана, хоть и являются более строгим закрытым прототипом.

Так же стоит отметить, что уже знаменитая Габриэль (Коко) Шанель возвращается в Париж только к 1954 году. Сложно представить, что такая женщина, как она, полностью отказывалась от работы, и это позволяет предполагать, что многие ее идеи так же остались в Америке – ее утонченный стиль, неизменная классика, актуальная и в наши дни.

К 60-м годам многие молодые люди становятся финансово независимыми от своих родителей, что порождает ярое желание быть непохожими ни на кого – можно сказать, создать свой собственный стиль. И нет ничего удивительного в том, что именно эти годы считаются периодом образовательного бума и расцветом молодежных движений. Из-за веяний моды, принесших новых кумиров из мира музыки, центром молодежных движений становится Лондон. И с этого момента у Парижа появляется конкурент – многие модные стили вышли именно из Великобритании. Однако признанная столица мировой моды имела

несколько «козырей в рукаве». В 1950 году Пьер Карден, ранее работавший в ателье у Кристиана Диора, открывает свой собственный Дом Мод. Именно с его подачи в моду «свингующих 60-х» входят костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, узкие брюки и многое другое. Именно благодаря ему, выпустившему в 1960 году первую коллекцию для мужчин, шаблон «мода – искусство для женщин» был безжалостно разорван в клочья. Немного щегольская манера одеваться закрепила за его работами девиз «Умеренность и аккуратность». Именно в эти годы появляются первые намеки на стиль «унисекс», так как девушки одного из молодежных движений, «модов», с удовольствием надевали мужские костюмы такого покроя. Так же стоит отметить, что многие фасоны из «мужских» коллекций Пьера Кардена изначально были разработаны для Битлз – восходящих звезд и, в будущем, кумиров, покоривших весь свет.

Однако, словно в отместку за «излишнее щегольство» на сцену выходит британский модельер Мэри Куант, для которой девизом всех ее работ становится фраза: «Хороший вкус – это смерть». Считается, что именно она является создательницей мини-юбок, но по этому поводу до сих пор ведется много споров. Ее славу на этом поприще пытаются оспаривать многие именитые дизайнеры, одним из которых является парижский модельер Андре Курреж. А тем временем популярность молодежной моды просачивается из Лондона в другие страны, а потом и на подиумы. 60-е годы так же считаются годами «авангардистов» моды. Например, Мэри Куант вместе со своей манекенщицей Твигги создают стиль «Лолиты», Андре Курреж заполняет подиумы винилом и синтетикой – предложенным в 1964 году космическим стилем, а британский парикмахер Видал Сассун еще в 1953 году вводит в моду точные геометрические прически, идеально сочетающиеся с модными веяниями 60-х. Так же не стоит забывать и про таких знаменитых модельеров, как Пако Рабан и Пьер Карден, которые так же работали в космическом стиле.

Что же касается моды США, то там Руди Гернрайх, американский дизайнер, уроженец Вены, создает первую одежду, стирающую различия между полами, и одним из первых в Америке использует синтетические материалы для создания своих моделей. Многие его нововведения в стиле «унисекс» относились в большей части к нижнему белью и купальным костюмам. Так в 1964 году он выпускает свой купальник монокини. Так же ему принадлежат первые комбинезоны и «боди» - частые элементы женского нижнего белья. Еще стоит отметить его коллекцию «Total Look», в которой впервые были использованы принты стиля животных, и разработку первого брючного костюма на базе мужского в 1965 году. Однако в этом случае есть определенные нестыковки, так как известно, что моду на мужские костюмы ввел Ив Сен-Лоран. Но об этом немного позже.

Думаю, нельзя обойти вниманием аксессуары 60-х годов, потрясающие своим разнообразием не меньше, чем фасоны и ткани, для них используемые. Следует отметить, что 50-е и 60-е годы в сфере рисунков на ткани первое место по праву занимал итальянский дизайнер Эмиллио Пуччи. А непревзойденным «королем» американской бижутерии 60-х по праву считается американец Джей Лейк, который создавал уникальные украшения для Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн. Именно после выхода на большой экран фильма «Завтрак у Тиффани» в моду вошли крупные очки в пластиковой оправе. Если учесть, что именно Жаклин Кеннеди по праву считается законодательницей американского стиля, то нельзя упустить и тот факт, что одевалась она сначала у Юбера Живанши (любимого дизайнера Одри Хепберн), Кристобая Баленсиаги и Коко Шанель. Однако, став первой леди, она стала пользоваться услугами американского модельера русского происхождения Олега Кассини (Лоевского). Дом Диор к этому времени возглавляет Марк Боан, сменивший на этом посту Ива Сен-Лорана, которого неприятная история с этим модным Домом побудила к созданию своего собственного Дома. Что он с успехом и сделал в 1962 году, однако коллекции «Линия трапеции» и «Beat Look», созданные для дома Диор, так и остались в его стенах. При этом, в 1965 году он создает свою знаменитую коллекцию «Mondrian», которая показала, что расцветка ткани может быть единственным украшением костюма. Дополняли ее черные лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, созданные Роже Вивье. А в 1966 году выходит его коллекция «Le Smoking», в которой он показал всю красоту женского силуэта, одетого в «мужскую» одежду. Но, как уже было упомянуто ранее, первый брючный костюм на основе мужского был создан Руди Гернрайхом, да и в коллекциях Коко Шанель иногда появлялись женщины в брюках. Все дело в том, что Ив Сен-Лоран впервые ввел брюки в моду *pret-a-porte*, что и закрепило за ним славу революционера моды. Так что первенством в этом случае могут похвастаться оба дизайнера, как первопроходцы в своей сфере.

К концу 60-х годов на моду стало влиять движение хиппи, вследствие чего костюмы и платья *haute couture* стали выполняться из натуральных тканей с эффектом поношенности и деталями разных этнических стилей. Стоит отметить и тот факт, что эта субкультура зародилась в Америке вскоре после экономического подъема.

70-е годы прошлого столетия можно охарактеризовать, как время, полное разнообразия и эклектичности. В это время вошло в моду понятие «базовый гардероб», в котором, зачастую, сочетались очень дорогие и очень дешевые вещи. Многие стили, появившиеся благодаря хиппи, получили свое дальнейшее развитие. К ним причисляют этнику, романтику, спортивную одежду, стили милитари, сафари, диско, унисекс и фолк.

Благодаря Джорджио Армани, итальянскому модельеру, изменившему свой стиль в 1975 году, стала развиваться классика, в которую проникали модные веяния субкультур того времени. Так же появились еще несколько совершенно отдельных стилей, связанных с изменениями в социуме и музыке. К ним можно отнести глэм и панк, основательницей которых считается британский модельер Вивьен Вествуд. Благодаря развитию стиля глэм, стиль унисекс становится по-настоящему популярным. В США его развитием занимаются отнюдь не именитые дизайнеры, а чернокожие певцы, стремящиеся к яркости и креативности. Нельзя обойти вниманием появившегося в рядах модных дизайнеров японца Кензо Такаду, который ввел в моду традиционные мотивы азиатских стран, восхитившие и взбаламутившие общественность. Так же одним из поворотных моментов в истории моды этого времени стали «Русские балеты и оперы», подарившие модным домам большой простор для творчества яркостью и самобытностью использованных в театральных постановках костюмов в симбиозе с удивительной атмосферой актерской игры.

80-е годы считаются последним этапом в мире моды, когда появляется что-то новое. В моду окончательно вливается живопись, которую использует в своих коллекциях Ив Сен-Лоран. Кристиан Лакруа, французский модельер, на пике на пике своей славы в модной индустрии работает в стиле «необарокко». На улицах Америки развивается стиль, предназначенный для уличных танцев, вроде брейк-данса. Впервые спортивная одежда становится не просто одеждой для занятий физическими упражнениями, но и видоизменяется для постоянного ношения. Терри Мюглер, французский модельер, создает одежду, подготовившую почву для появления стиля «секси», то есть властной и агрессивной женщины. Жан-Поль Готье, так же уроженец Франции и «хулиган моды», создает коллекции, во многом олицетворяющие моду haute couture 80-х и 90-х годов, доводя все идеи до абсурда. Созданный им «корсетный стиль» становится всемирно известен благодаря Мадонне в 1987 году.

Таким образом, из вышесказанного можно констатировать, что очень небольшое среди новшеств в мире моды является заслугой Америки. Но откуда тогда взялась такая тотальная уверенность в ее непогрешимом превосходстве, как среди собственного населения, так и среди людей, живущих в других странах? Для подобного, специально возвращенного невежества, незнания собственных успехов, есть множество причин в основном экономического характера. Некоторые уходят корнями как раз ко времени Второй мировой войны. Так, одна из них – та самая повальная миграция из пораженной войной зоны. Если учитывать, что американская экономика изначально базировалась на военной промышленности и разработке оружия, а на территории самой Америки, как уже было изложено выше, боевых действий не велось около полутора сотен лет, то, безусловно,

напрашивается очень простой вывод. Приезжающим за спокойствием и надежностью талантливым людям было предложено многое из того, о чем они даже не могли мечтать. Не стоит упускать из вида и того факта, что США являлись так же самым крупным хранилищем денежных средств, многих государств, желающих сохранить неприкосновенные запасы. Так же стоит учесть и то, что после боевых действий многим странам, в том числе и странам Европы, необходима была финансовая помощь на восстановление, так что некоторые признанные таланты не захотели возвращаться в разграбленные, а иногда и уничтоженные дома, чтобы начинать все заново. К тому же, за время пребывания на земле американского континента, многие успели обрести себе новый дом и вложиться в новые предприятия, так что возвращение стало нерентабельным.

Так как мир моды, самый яркий и динамичный среди остальных жизненных сфер, непосредственно зависящих от экономики стран, ассимилировал очень быстро, истинные новаторы забыли о том, кто на самом деле является первым в создании того или иного шедевра. Даже сейчас многие историки моды спорят о том, кем именно было «открыто» то или иное творение, но, к сожалению, это трудно доказуемо. В нашем случае мы можем отталкиваться только от ключевых моментов в истории этого удивительного и быстро изменяющегося мира и надеяться, что сами страны не забудут своего богатого наследия, не позволяя «победителям» переписывать историю по своему вкусу, особенно, в умах людей.

Список литературы:

1. Морозова Н.А, Зимина О.А. ««Изнанка» Моды. Так зарождался Стиль» / Международный студенческий научный вестник. - №1.- 2015.
2. Молодежная субкультура и положение молодежи в странах Западной Европы и США. Реф. сб. М.: ИНИОН, 1976
3. Султанова М.А. Концепция контркультуры (США 60-80-е гг.): Автореф. дис. канд. филос. наук. М.,1993. - 21 с.