

Готический стиль в современном дизайне

Г.В. Першукевич, Ю.Л. Герасимова, К.Н. Петрова

ФГБОУ « Омский государственный технический университет, Институт дизайна и технологий» Омск, Россия (644050, Омск, Проспект Мира, 11)

Аннотация: В статье рассматривается направление современного дизайна костюма - проектирование одежды в готическом стиле, воплощение дизайнерами этого стиля в своих коллекциях. Создать образ в готическом стиле довольно просто, ведь традиционный готический образ представляет собой одежду черного цвета и обычные аксессуары из серебра. Использование готического стиля высокой модой иллюстрирует, что субкультурные формы в дальнейшем неизбежно адаптируются в коммерческие, ведь модные дизайнеры черпают идеи для своих коллекций не только из истории, но и из образов, создаваемых улицей. Анализ работ современных дизайнеров применяющих этот творческий источник, позволяет увидеть большое разнообразие стиливых модификаций «готики» в современной моде. В статье проанализированы коллекции современных дизайнеров, которые вдохновились в своем творчестве готическим стилем. Современные дизайнеры вписали в старинный стиль новые детали, которые акцентировали и сделали более экстравагантными особенности этого направления. Готическая мода, в различных ее проявлениях - популярный тренд многих сезонов. На основе анализа воплощения дизайнерами этого стиля в своих коллекциях, было предложено и обосновано авторское решение образа в готическом направлении.

Ключевые слова – дизайн костюма, готический стиль, мода, субкультура, тренды.

Gothic style in modern design

Petrova K. N., Pershukevich G. V., Gerasimova Y. L.

SEE HE Omsk State Technical University, Omsk, Russia (644050, Omsk, 11, Mira Prospekt), e-mail: info@omgtu.ru

Annotation: The article brings up the topic of the directions in modern costume designing - designing of clothes in the gothic style, the embodiment of the designers of this style in their collections. Create an image in the goth style is quite simple, because the traditional goth image is a black dress and accessory made of silver. The usage of gothic style within high fashion illustrates that subcultural forms will inevitably adapt to commercial ones, because fashion designers draw ideas for their collections not only from history but also from street fashion. The analysis of the works of modern designers using this creative source, allows us to see a wide variety of stylistic modifications of "Gothic" in modern fashion. The article analyzes collections of contemporary designers who were inspired in their work by the Gothic style. The ingenious designing solution of the image in the Gothic style is being substantiated by facts.

Keywords - costume designing, gothic style, fashion, subculture, trends.

Модная индустрия находит новые решения, изучая современное развитие и предпочтения общества. Помимо этого, они обращаются к идеям предыдущих создателей. Дизайнеры стремятся исследовать историю, найти источник вдохновения и перенять различные элементы костюма для современного переработанного образа. Современный готический стиль возродился поэтапно. Субкультура «Готика» появляется на улице в конце 1970-х. На подиуме ее влияние мы видим в 1990-х – начале 2000-х годов. Основным творческим источником является готическое средневековье, архитектура, костюм, декоративно-прикладное искусство и мрачное романтическое настроение в целом. Твор-

ческим источником часто становится не сама готика, а фантазии о ней. Средневековое время оказало большое влияние на формообразование и развитие костюма последующих эпох. Поэтому внутри «готики» есть масса необычных возможных идей.

Готическая философия и идеалы частично находят отклик в коллекциях дизайнеров. Современное направление дизайна взяло из древнего стиля его основные характеристики: величественность, холодность и строгость.

Многие знаменитые люди для своих выступлений выбирают именно этот необычный стиль, что позволяет им выглядеть более эффектно. Начиная с 1990-х, различные виды готической моды носили массовый характер, то есть большое количество молодых и творческих людей стремилось создать и примерить данный образ для себя.

Задачи исследования: анализ воплощения стиля «готика» в коллекциях современных дизайнеров; обоснование авторского решения проектируемого образа в готическом стиле.

Готика, как понятие, затронуло многие направления в искусстве. Это и архитектура, и живопись, и скульптура, а также стиль в одежде. Стоит отметить, что готическая мода, в субкультурах современного мира, отличается от одежды, которая появилась в средневековой Европе. В наше время прослеживается трансформация старинного стиля и внесение в него новых элементов, подчёркивающих особенности направления.

Готическим стилем в одежде сегодня называют стиль молодежной субкультуры готы. На сегодняшний день выделяют четыре характерных видов – это антикварные, корпоративные, фетиш и кибер готы. Законодателями субкультуры готы являлись музыканты, на чей образ смотрели их поклонники. Представители готической субкультуры заимствовали отдельные элементы имиджа у движения панков, которое ослабело к концу 1970-х годов. Они позаимствовали у них пирсинг, причёски в виде высоких шипов и ирокезы. Готическая мода 1980-х годов создавалась по принципу «сделай сам» – её поклонники сами создавали для себя одежду и украшения, которые были сделаны из подручных материалов, а приобретенные вещи в магазине чаще всего перекраивали, либо всячески изменяли: разрывали, декорировали нашивками и английскими булавками. Поклонники металл-музыки носили кожаную одежду, цепи и металлические украшения. Так же в одежде готы можно встретить в качестве аксессуаров браслеты с шипами и ошейники. Появившиеся впервые у Сьюзи Сьюи, они подчеркивали ее образ «женщины-вампа». Основными элементами современного готического имиджа являются черные оттенки в одежде, использование металлических и серебряных украшений с символикой готической субкультуры и характерный макияж. Характерная атрибутика готы – кресты, изображения летучих мышей и символов смерти. В 1990-е – начале

2000-х готика появляется на подиуме. Так бунтарские, дерзкие, агрессивные и сексуальные коллекции Александра Маккуина «Голод», «Сияние», не обошлись без отсылок к готическим сюжетам и смыслам (рис. 1).

Рисунок 1 – Коллекции Александра Маккуина «Голод» и «Сияние»

Степень проявления готической темы может быть различна: от готики в полной мере до ее сочетания с другими стилями.

Жан-Поль Готье одним из первых дизайнеров начал проявлять интерес к готике. Любовь Жан Поля Готье к темным оттенкам с годами только усиливается. Готические наряды не раз демонстрировались в его коллекциях, из сезона в сезон продолжают появляться в новых интерпретациях. В коллекции «Осень-зима 16/17» преобладают черный, красный, золотой цвета, а так же использование растительных орнаментов. Эффектный образ готики построен на фактурном контрасте, это сочетание бархата, кружева и кожи, дополненной перфорацией (рис. 2).

Рисунок 2 – Коллекция Жан-Поль Готье

Для Жана-Поля Готье характерна театральность и приподнятость образов. Со-
всем по другому интерпретирует готику Донна Каран. Межсезонная коллекция
«Donna Karan 2015» наводит на воспоминания о прошлых столетиях и готиче-
ских мотивах (рис. 3). Донна Каран сделала ставку на темные оттенки и на клас-
сическую комбинацию черного и белого. Легкие блузы соединены со строгими
юбками, шифон сочетается с агрессивной кожей и металлическими заклепками,
жакеты и пальто похожи на солдатские шинели, а широкие пояса придают неко-
торую брутальность элегантным и женственным силуэтам.

Рисунок 3 – Коллекции Донна Каран

Для британского дизайнера Гарета Пью характерна гиперболичность, жёсткость и кон-
цептуальность. Коллекции дизайнера у многих вызывают неоднозначные эмоции, кри-
тики обвиняют его в чрезмерной театральности и эпатаже, но его одежда не создана для
повседневного ношения. Готический стиль дизайнера с легкостью сочетается со свое-
образными футуристическими образами. Языческие ритуалы стали источником вдох-
новения для одной из его коллекций весна-лето 2015 года. Особенно выделяются чер-
ные балахоны с капюшонами, оставляя сильное впечатление и ассоциации со средневе-
ковьем (рис.4).

Рисунок 4.– Гарет Пью. Коллекция весна-лето 2015

Креативный директор Coach 1941 Стюарт Веверс соединил в последней своей коллекции осень-зима 2018 тему лесных духов и американскую южную готику. В коллекции присутствовали невесомые платья с принтом, атрибутика Дикого Запада –ковбойские кожаные куртки и замшевые жакеты с вышивкой и клепками, короткие шубы и плащи с кожаной бахромой (рис.5).

Рисунок 5 – Стюарт Веверс осень-зима 2018

Из показанных примеров видно, что тема готики для современных дизайнеров обладает большой притягательностью и позволяет найти бесконечное количество индивидуальных разнообразных воплощений.

Проанализировав коллекции знаменитых дизайнеров, которые вдохновились готическим стилем, можно сделать вывод: современные дизайнеры вписали в старинный стиль новые детали, которые акцентировали и сделали более экстравагантными осо-

бенности этого направления. «Готическая» одежда стала более свободной и интересной, когда прекратила быть частью готической субкультуры и неформальной культуры и с успехом вошла в тренды мировой моды. Отточенные рамки стиля не мешают дизайнерам творить совершенно разную готическую одежду.

На основе анализа воплощения дизайнерами этого стиля в своих коллекциях, было предложено авторское решения образа в готическом направлении. Комплект разработан для девушки от 18-до 30 лет.

Данный комплект предназначен для повседневного назначения, а так же для тематической вечеринки.

Комплект состоит из двухстороннего свитера, плиссированной юбки-фартука из трикотажного полотна, из расклешенных брюк.

Творческим источником послужили черно-белые фотографии многоэтажных стеклянных зданий, их мрачность, таинственность, одиночество человека в городе. Создание образа началось именно с силуэтной формы. Свитер выполнен из черного трикотажного полотна, он свободный и не ограничивает движение, позволяя чувствовать себя уверенно и комфортно. Широкий и прямой силуэт напоминает фасад мрачного здания. Свитер размера 40-44. Полотно с ритмичным рисунком построено на нюансах черного цвета. Матовая пряжа-полушерсть черного, розового, серого цветов с добавлением люрексовой нити черно-золотого цвета создает сложный драматический колорит. Свитер двухсторонний, декорирован кожаными шнурами, придающими изделию эмоциональную жёсткость.

Брюки с орнаментом напоминает стену кирпичного дома. Юбка-фартук выполнена из плиссированного вязаного полотна, образует вертикальный урбанистический ритм. Агрессивность и дерзость подчеркивает аксессуар-заколка с шипами и черными цветами (рис.5).

Рисунок 5 – Авторское решение

Готическая мода, в различных ее проявлениях - популярный тренд многих сезонов. Драматическое мировосприятие современного человека, выражение своей индивидуальности в жёстком систематизированном мире, скрытый романтизм и психологическая уязвимость делают этот стиль актуальным.

Список литературы

1. Модельер.рф. ГОТИКА как НОВЫЙ ТРЕНД [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://modeler.pro/news/den-goticheskogo-stilya-na-nedele-mody-estet-11-oktyabrya-2012-goda>
2. Попкорн news. Новая коллекция Donna Karan Pre-Fall 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.popcornnews.ru/news/157992>
3. Энциклопедия моды. Готический стиль. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://wiki.wildberries.ru/styles/готический-стиль>.
4. Буро 24/7.Coach 1941, коллекция осень-зима 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.buro247.ru/fashion/fashionshows/14-feb-2018-coach-1941-aw-2018.html>
5. Livejournal Часть II.Путь души Александра Маккуина [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://veneya.livejournal.com/14067.html>
6. Surfingbird. Gareth Pugh весна/лето 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://surfingbird.ru/surf/gareth-pugh-vesna-let-2015--i9II8B26e#>
7. WOMAN.RU. Мрачные нимфы в коллекции Жан Поля Готье. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.woman.ru/fashion/nedeli-mody/article/180371/>