

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.41.84.057

Новые ремесла и их отражение в системе фэшн-дизайна

Сысоев Сергей Викторович

Доцент,
завкафедрой «Дизайн костюма»,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Егорова Лариса Викторовна

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Московский художественно-промышленный институт,
105005, Российская Федерация, Москва, 2-я Бауманская ул., 9/23;
e-mail: laregorova@yandex.ru

Колташова Диана Олеговна

Магистрант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: info@rguk.ru

Аннотация

В новейшее время ремесленные техники претерпели значительные изменения и благодаря развитию технологий, и благодаря усовершенствованному взгляду человека на ручной труд. Очевидной становится тенденция взаимодействия модных домов с ремесленными мастерскими, возрождения старинных ремесленных техник в новом контексте и создание новых ремесленных традиций. Данное исследование наводит фокус на трансдисциплинарные связи ремесленных направлений и их отражение в фэшн-дизайне на примере таких модных домов, как Christian Dior, Dolce&Gabbana, Fendi, Loewe, Dries Van Noten. Мы видим, как фэшн-дизайн и старинное ремесло образуют новые трансдисциплинарные художественные стратегии, отвечая на социальную потребность сохранения себя в условиях тревожности и стресса новой реальности, а также хронического выгорания. Как можно заключить, дух нового ремесла проникает в выставки, демонстрирующие современное состояние ремесел, обнажая появление новых техник, вследствие применения новых современных материалов, изменяющих контекст использования старинных техник.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоев С.В., Егорова Л.В., Колташова Д.О. Новые ремесла и их отражение в системе фэшн-дизайна // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 388-399. DOI: 10.34670/AR.2024.41.84.057

Ключевые слова

Ремесло, ручной труд, ремесленник, JW Anderson, Loewe, Dries Van Noten, Christian Dior, Dolce&Gabbana, Fendi.

Введение

В 2003 году в журнале Prince Claus Fund¹ «The Future is Handmade»², Ли Эделькорт³, дала интервью «Crafts: On Scale, Pace and Sustainability»⁴, в котором рассказала о том, как обнаружила в Люксембургском саду в Париже необычное гнездо птицы: его внешние слои были сделаны из веток, а внутренняя сторона была сплетена из пластиковых кофейных палочек McDonald's. Это гнездо стало своеобразным символом сочетания старого и нового, органического и технического, природного и созданного человеком, соединяющее прошлое с будущим.

Этот пример помогает нам глубже понять будущее декоративно-прикладного искусства, его потенциал и актуальные требования. Дизайнеры и художники новейшего времени создают свое новое ремесло, модернизируя старинные техники новыми методами и материалами.

Таким образом, очевидной становится тенденция взаимодействия модных домов с ремесленными мастерскими, возрождения старинных ремесленных техник в новом контексте и создание новых ремесленных традиций.

Основная часть

Так, например, модный дом JW Anderson⁵, наблюдая за тем, как на фоне прогрессии цифрового мира возрастает интерес к ручной работе создает растительные элементы для своих коллекций: «Сейчас наступил момент, когда мы ищем большей тактильности, нам важно ощущение соприкосновения» [Богатство Индии и ее традиционных ремесел..., www].

Также с легкой подачи самого Джонатана Андерсона модный дом LOEWE, арт-директором которого он является, становится ежегодным участником ежегодной промышленной выставки Salone del Mobile⁶, которая проходит в Милане, представляя проект «Weave, Restore, Renew»⁷,

¹ Фонд Принца Клауса – это неправительственная организация, поддерживающая искусство и культуру в странах, где культурное самовыражение находится под давлением.

² Специальный выпуск № 10a (2003). Включает материалы 13 международных авторов, которые рассматривают идею связи между ремеслом и современностью, а также постоянную трансформацию ремесленных практик в условиях современной глобализации.

³ Lidewij Edelkoort- одна из самых известных в мире прогнозистов тенденций. Под руководством своей парижской компании Trend Union Эделькорт создает трендбуки, которые являются инструментами, используемыми стратегами, дизайнерами и маркетологами международных брендов.

⁴ «Ремесла: вопрос масштаба, темпа и устойчивости» – это анализ будущего дизайна ручной работы и устойчивого развития, впервые опубликованный в журнале Фонда принца Клауса «Будущее за ручной работой», Гаага (2003).

⁵ JW Anderson – ирландский модельер и основатель модного дома JW Anderson., а также креативный директор испанского модного дома LOEWE. Увлеченный ремесленными технологиями, Джонатан Андерсон - автор ежегодной премии Loewe Craft Prize, в которой дизайнеры-ремесленники со всего мира соревнуются друг с другом.

⁶ Salone del Mobile – Промышленная выставка мебели, которая проводится ежегодно в комплексе FieraMilano в пригороде Милана - коммуне Ро. Является основной и крупнейшей в мире площадкой для демонстрации новинок дизайнерской мебели, освещения и других предметов интерьера.

⁷ «Соткать, восстановить, обновить» - проект сконцентрирован на том, чтобы дать вторую жизнь вещам.

посвященный тканому мастерству, древним техникам и изобретательным способам, с помощью которых мастера вдыхают новую жизнь в найденные предметы или излишки материалов.

Так, в рамках этого проекта модный дом совместно с испанскими ремесленниками из региона Галисии отреставрировал и переосмыслил технику старинного плетения корзин со всего мира, используя кожу и идею японского способа реставрации кинцуги⁸, подчеркивающего красоту и историю отремонтированных предметов. Результатом сотрудничества стала коллекция «Отремонтировано в Испании»: отреставрированные с помощью кожи испанскими ремесленниками корзины из соломы, рафии⁹ и ивняка, стали перекрестком времен – в них метафорично переплетено прошлое и настоящее (Рис.1).

Рисунок 1 - Отреставрированные объекты модного дома Loewe. Выставка Salone del Mobile (2022 г.)

Финалист премии Craft Prize¹⁰ в 2019 году Янг Сун Ли, работающий в технике Jitseung – протирание, завязывание и плетение бумаги – создал квадратную корзину из скрученной и переработанной газеты, становится знаковым элементом коллекции модного дома LOEWE. Сумки-корзинки, созданные Янг Сун Ли, стали частью проекта Weave, Restore, Renew¹¹ и вошли в коллекцию 2022 для Salone del Mobile (Рис. 2).

Инициатива исследует традиционные ремесла Испании, стремясь использовать старинные методы для создания чего-то нового и неожиданного.

⁸ Кинцуги - японское искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, полученного из сока лакового дерева (уруси), смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком.

⁹ Рафия- Натуральное волокно, которое производят из листьев пальмы *Raphia farinifera*. Это дерево имеет очень большие листья, которые собирают, режут и разделяют на длинные параллельные полосы. Затем эти полосы сушат, чтобы произвести длинные пряжи.

¹⁰ Ремесленная премия, учреждена модным домом LOEWE- международная награда за современное ремесло. Премия присуждается за выдающееся произведение мастерства, сочетающее оригинальную художественную концепцию с современным применением традиционных методов.

¹¹ «Ткать, восстанавливать, обновлять» – проект LOEWE, созданный специально для миланской выставки Salone del Mobile и посвященный идеи подарить новую жизнь вещам, которые были забыты или выброшены, отремонтировать их и вернуть к жизни с помощью современного мастерства.

Рисунок 2 - Корзинки с тканым корпусом. Янг Сун Ли для Loewe. Техника плетения Jitseung

Другим мастером, создавшим коллекцию знаменитых корзин и сумок-ведер для модного дома LOEWE, стал галисийский мастер Альваро Лейро, использующий древнюю технику Coroza, в которой для создания дождевиков с бахромой используются солома, тростник и шиповник (Рис.3). Так сумки с бахромой повторяют многоуровневую структуру Coroza и ее скульптурный, но функциональный внешний вид. Эта техника, передающаяся из поколения в поколение на протяжении веков, теперь переосмыслена в стиле модного дома LOEWE (Рис. 4).

Рисунок 3 - Дождевик, выполненный из соломы в технике Coroza

Рисунок 4 - Альваро Лейро. Сумка, техника Coroza для проекта Weave, Restore, Renew. Salone del Mobile. 2022

Трендсеттер, тренд-гуру в мире дизайна – Ли Эделькорт прогнозирует актуальность ремесла: «Возрождение техник, использовавшихся нашими предками, которые как никто другой понимали и чувствовали природу, с каждым годом становится все более актуальным. В итоге мы перейдем на природные красители и возродим ручную технику местных ремесел. Все это отражается и в современном дизайне, который испытывает тягу к аутентичности» [Эделькорт, www].

К использованию старинных техник обращается модный дом Dries Van Noten¹². Коллекция High Summer 2022 (Рис. 5), созданная дизайнером Дрисом ван Нотеном – это дань сотрудничеству модного дома с индийскими ремесленными мастерскими и прославление индийских ремесленных техник, таких как плетение икат, блочная печать, вышивка блестками, техника каламкар и кантха.

Посвященная фестивалю Холи¹³, коллекция стала поддержкой для ремесленников из Индии. Идея заключалась в сочетании принтов с тканями ручной работы и ручной вышивкой, полностью изготовленными с использованием техник индийского ремесленного мастерства.

Плетение икат¹⁴ – трудоемкая техника ручной работы для создания специфических узоров на ткани выполняется путем резистивного окрашивания участков нитей перед ткачеством ткани. В технике икат резист формируется путем связывания отдельных нитей или пучков нитей с плотной оберткой по желаемому рисунку. Затем нити окрашиваются.

¹² Dries Van Noten –модный дом, основан в 1986 году бельгийским кутюрье Дрисом Ван Нотеном.

¹³ Холи, также известный как Пхэгвах (или Бходжпүри) и Фестиваль красок – ежегодный индуистский фестиваль весны.

¹⁴ Ikat («связывать») - техника окрашивания, возникшая в Индонезии и используемая для создания рисунка текстиля, который использует стойкое окрашивание нитей перед окрашиванием и ткачеством ткани.

Рисунок 5 - Dries Van Noten. High Summer 2022. Техника икат

Блочная печать¹⁵ – процесс нанесения рисунков с помощью вырезанных вручную деревянных блоков. Это самый ранний, простой и медленный из всех методов текстильной печати так же был использован в коллекции модного дома Dries Van Noten High Summer 2022 (Рис. 6). Блочная печать вручную – медленный процесс. Тем не менее, он способен давать высокохудожественные результаты, некоторые из которых недостижимы никаким другим методом.

Рисунок 6 - Dries Van Noten. High Summer 2022. Блочная печать

Каламкар¹⁶ – это сочетание хлопчатобумажной ткани ручной росписи и объемного принта. В технике каламкар используются в основном натуральные красители, что включает в себя двадцать три этапа, но для коллекции High Summer 2022 модный дом Dries Van Noten (Рис. 7) позаботился о том, чтобы с помощью современных красителей была достигнута нужная стойкость цвета.

¹⁵ Block printing, или печать деревянными блоками –старинный метод печати родом из Азии, датируемый III веком. В этой технике деревянный блок используется в качестве штампа с вырезанным на нем рельефным изображением или узором. Блок макают в краску, затем штампуют поверхность материала.

¹⁶ Kalam kari (от персидского «калам» - перо и «кар» - работа), вид декоративной ткани и техника декорирования ручной росписью пером и кистью в сочетании с набойкой, протравливанием и др. Распространены в странах Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. Истоки составляющих Каламкар техник восходят к раннему бронзовому веку.

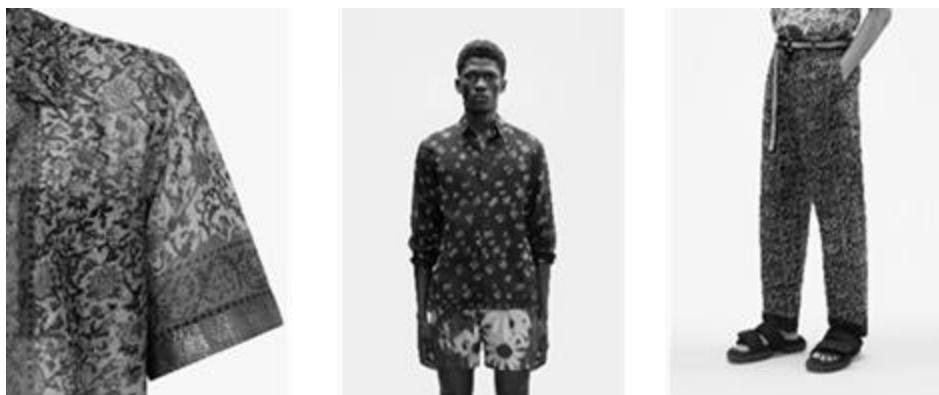

Рисунок 7 - Dries Van Noten. High Summer 2022. Техника каламкар

Кантха¹⁷ – многовековая традиция шитья лоскутной ткани из лоскутков, которая возникла из бережливости сельских женщин в бенгальском регионе. В коллекции High Summer 2022 модный дом Dries Van Noten (Рис. 8) использовал строчку кантха для соединения двух слоев легкой шелковой ткани.

Рисунок 8 - Dries Van Noten. High Summer 2022. Техника кантха

Многообразие и мастерство индийских художественных промыслов продолжил модный дом Christian Dior¹⁸, возглавивший выставку Gateway of India¹⁹ в Мумбаи, представив коллекцию осень-зима 2023 (Рис. 9). Модный дом воздаст должное мастерам из различных регионов Индии, создающим поистине виртуозные творения, а также многогранной красоте искусства вышивки. Для коллекции осень-зима 2023 Мария Грация Кьюри²⁰ продолжает сотрудничество со школой ремесел Чанакья²¹, сочетая мастерство индийских мастеров с

¹⁷ Kantha- это традиционная вышивка, которая происходит из штата Западная Бенгалия. Она включает в себя использование простых стежков, чтобы создать узоры и изображения на ткани.

¹⁸ Christian Dior – французский модный дом, основанный дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды, в 1946 году.

¹⁹ Ворота Индии – это арка-монумент, построенная в 1924 году на набережной Мумбаи (Бомбей), Индия. Они были возведены в память о высадке короля-императора Георга V, первого британского монарха, посетившего Индию.

²⁰ Maria Grazia Chiuri – Итальянский дизайнер, модельер, с 2016 года креативный директор модного дома Christian Dior.

²¹ Школа ремесел Чанакья – это развивающее учреждение в Мумбаи, Индия, которое использует таланты женщин-ремесленниц.

мастерством Christian Dior.

Рисунок 9 - Christian Dior. Pre-Fall 2023

В этом калейдоскопе ярких оттенков появляются декоративные мотивы: золотистые и серебристые пайетки, цветочный узор, подчеркивающий шарм шелковых пижам и рубашек, и сложная вышивка, выполненная мастерами школы ремесел Чанакья (Рис.10).

Рисунок 10 - Christian Dior. Pre-Fall 2023. Техники вышивки серебряными и золотыми нитями зари эпохи Великих Моголов

Принты на ткань нанесены с помощью традиционной индийской техники блочной печати. Этот принт с классическим для культуры Индии изображением лотоса, который считается талисманом и считается символом божественной красоты и духовной чистоты.

Модный дом Dolce&Gabbana²² в коллекции Alta Moda 2024 использует аппликативную

²² Dolce & Gabbana- итальянский модный дом, основанный в 1985 году в Леньяно итальянскими дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной.

технику живописного региона Италии Апулия и его столицы – города Альберобелло²³, состоящего из сотен каменных зданий XIV века – трулло²⁴. Знаковыми элементами коллекции стали широкие шляпы, переосмысляющие формы конических крыш региона, а также архитектурные корсеты и юбки, созданные в технике соломенных корзин, которые местные жители обычно плетут на местных узких улочках (Рис.11). Вся коллекция была наполнена широкой вариативностью локальных ремесел – разные виды плетения, кружева и вышивки украшали платья, юбки и жакеты.

Рисунок 11 - Dolce&Gabbana. Haute Couture Fall Winter 2023-2024

В апреле 2023 года дом Fendi²⁵ организовал на центральной улице Токио Харадзюку-Омотесандо²⁶ яркое событие для чествования местных ремесленных традиций – Hand in Hand. На выставку модный дом Fendi пригласил Айю Нишикату, мастера в четвертом поколении и наследницу ателье Nishikata Senshoku Kobo, для создания версии сумки Baguette²⁷, посвященной местным традициям. Получившаяся в результате модель была создана из шерсти, окрашенной вручную и сотканной в технике Tsuzure Ori²⁸ для усиления цветового эффекта, с декором в виде фирменной строчки Selleria²⁹ от Fendi.

Она показала в деле японское традиционное ремесло Tsuzure Ori (Рис.12) и создал «багет» с шерстяными нитями, предварительно окрашенными вручную в яркие цвета с использованием различных листьев, корней или стеблей растений, которые затем были вытканы на ручных ткацких станках.

²³ Альберобелло- коммуна в провинции Бари, итальянской области Апулия. Внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

²⁴ Trullo – традиционный дом, сооруженный методом сухой кладки, с конической крышей, имеющий доисторические прототипы.

²⁵ Fendi – итальянский дом моды, основан в 1925 году Адель и Эдоардо Фенди.

²⁶ Omotesando – это широкая улица в центре Токио в районе Nara-juku, посвященная высокой моде. Крупнейшие модные дома имеют здесь свои бутики, которые привлекают как японских, так и иностранных модников.

²⁷ Baguette - небольшая сумка продолговатой формы с коротким ремешком-ручкой, разработана итальянской модной компанией Fendi в 1997 году.

²⁸ Tsuzure Ori (узорчатая парча)- сотканное вручную полотно из шерстяных нитей, окрашенных тоже вручную.

²⁹ Selleria- ремесленник, который производит кожаные предметы; мастерская, в которой производятся жгуты.

Рисунок 12 - Процесс окрашивания шерстяных нитей и ручного ткачества в технике Tsuzure Ori

Заключение

Таким образом, мы видим, как фэшн-дизайн и старинное ремесло образуют новые трансдисциплинарные художественные стратегии, отвечая на социальную потребность сохранения себя в условиях тревожности и стресса новой реальности, а также хронического выгорания.

Как видим, дух нового ремесла проникает в выставки, демонстрирующие современное состояние ремесел, обнажая появление новых техник, вследствие применения новых современных материалов, изменяющих контекст использования старинных техник.

Библиография

1. Ван ден Аккер Р. Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма. 2019. С. 127-145.
2. Богатство Индии и ее традиционных ремесел в новой коллекции Dior Осень-Зима 2023, 2022. URL: <https://harpersbazaar.kz/bogatstvo-indii-i-ee-tradicionnyh-remesel-v-novoj-kollekcii-dior-osen-zima-2023/>
3. Эделькорт Л. Crafts: On Scale, Pace and Sustainability. 2003. URL: <https://www.trendtable.com/29499-crafts-a-matter-of-scale-and-pace/>
4. Dries Van Noten HIGH SUMMER 2022 COLLECTION. URL: <https://www.driesvannoten.com/pages/stories-high-summer-2022>
5. Hand in Hand: Япония. URL: <https://www.fendi.com/ru-ru/cm/inside-fendi/news/hand-in-hand-japan>
6. LOEWE Salon – Weave, Restore, Renew. URL: <https://www.loewe.com/usa/en/stories-collection/weave-restore-renew.html>
7. Mower S. Christian Dior's Mumbai Show Spotlights the Extraordinary Craftsmanship of India's Artisans. 2023. URL: <https://www.vogue.com/article/christian-dior-pre-fall-2023-mumbai-chaakya-foundation>
8. Parkes J. I sometimes feel like I fell into doing fashion, says Jonathan Anderson. 2023. URL: <https://www.dezeen.com/2023/06/01/craft-prize-loewe-jonathan-anderson-interiors-design-art-interview/>
9. Trochu E. Dolce & Gabbana: An ode to Italy and its senses in the heart of Puglia. URL: <https://www.vogue.fr/article/dolce-and-gabbana-alta-moda-puglia-apulia-haute-couture-fall-winter-2023-2024>

New crafts and their reflection in fashion design system

Sergei V. Sysoev

Associate Professor,
Head of Costume Design Department,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Larisa V. Egorova

Senior Lecturer of the Department of Humanities
and Socio-Economic Disciplines,
Moscow Institute of Arts and Industry,
105005, 9/23, Vtoraya Baumanskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: laregorova@yandex.ru

Diana O. Koltashova

Master's Student,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: info@rguk.ru

Abstract

In modern times, craft techniques have undergone significant changes, both due to the development of technology and thanks to man's improved view of manual labor. An obvious trend is the interaction of fashion houses with craft workshops, the revival of ancient craft techniques in a new context and the creation of new craft traditions. This study focuses on the transdisciplinary connections of craft trends and their reflection in fashion design using the example of such fashion houses as Christian Dior, Dolce&Gabbana, Fendi, Loewe, Dries Van Noten. These examples help us to better understand the future of arts and crafts, to reveal its potential and current requirements. The authors of this paper show how fashion design and ancient craft form new transdisciplinary artistic strategies, responding to the social need to preserve oneself in the face of anxiety and stress of the new reality, as well as chronic burnout. As it can be concluded through the analysis made by the authors of the paper, the spirit of the new craft penetrates into exhibitions demonstrating the current state of crafts, revealing the emergence of new techniques due to the use of new modern materials, changing the context of the use of ancient techniques.

For citation

Sysoev S.V., Egorova L.V., Koltashova D.O. (2024) Novye remesla i ikh otrazhenie v sisteme feshn-dizaina [New crafts and their reflection in fashion design system]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 388-399. DOI: 10.34670/AR.2024.41.84.057

Keywords

Craft, manual labor, Craftsman, J.W. Anderson, Lowe, Dries Van Noten, Christian Dior, Dolce and Gabbana, Fendi.

References

1. Van den Akker R. (2019) *Metamodernizm. Istorichnost', Affekt i Glubina posle postmodernizma* [Metamodernism: Period, Structure of Feeling, and Cultural Logic].
2. *Bogatstvo Indii i ee traditsionnykh remesel v novoi kolleksii Dior Osen'-Zima 2023, 2022* [The richness of India and its traditional crafts in the new Dior Fall-Winter 2023, 2022 collection]. Available at: <https://harpersbazaar.kz/bogatstvo-indii-i-ee-tradicionnyh-remesel-v-novoj-kollekcii-dior-osen-zima-2023/> [Accessed 11/11/2023]
3. *Dries Van Noten HIGH SUMMER 2022 COLLECTION*. Available at: <https://www.driesvannoten.com/pages/stories-high-summer-2022> [Accessed 11/11/2023]

-
4. Edelkoort L. (2003) *Crafts: On Scale, Pace and Sustainability*. Available at: <https://www.trendtablet.com/29499-crafts-a-matter-of-scale-and-pace/> [Accessed 11/11/2023]
 5. *Hand in Hand: Yaponiya* [Hand in Hand: Japan]. Available at: <https://www.fendi.com/ru-ru/cm/inside-fendi/news/hand-in-hand-japan> [Accessed 11/11/2023]
 6. *LOEWE Salon – Weave, Restore, Renew*. Available at: <https://www.loewe.com/usa/en/stories-collection/weave-restore-renew.html> [Accessed 11/11/2023]
 7. Mower S. (2023) *Christian Dior's Mumbai Show Spotlights the Extraordinary Craftsmanship of India's Artisans*. Available at: <https://www.vogue.com/article/christian-dior-pre-fall-2023-mumbai-chaakya-foundation> [Accessed 11/11/2023]
 8. Parkes J. (2023) *I sometimes feel like I fell into doing fashion, says Jonathan Anderson*. Available at: <https://www.dezeen.com/2023/06/01/craft-prize-loewe-jonathan-anderson-interiors-design-art-interview/> [Accessed 11/11/2023]
 9. Trochu E. *Dolce & Gabbana: An ode to Italy and its senses in the heart of Puglia*. Available at: <https://www.vogue.fr/article/dolce-and-gabbana-alta-moda-puglia-apulia-haute-couture-fall-winter-2023-2024> [Accessed 11/11/2023]