

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2022, №1, Том 7 / 2022, No 1, Vol 7 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2022.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL122.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Фирсова, Ю. Ю. Эволюция мышления. Симбиоз культурного и технического прогресса / Ю. Ю. Фирсова, М. И. Алибекова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 1. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL122.pdf>

For citation:

Firsova Yu.Yu., Alibekova M.I. The evolution of thinking. Symbiosis of cultural and technological progress. *Journal of Clothing Science*, 1(7): 09IVKL122. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL122.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Фирсова Юлия Юрьевна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: firsova-uu@rguk.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1017589

Алибекова Марият Исмаиловна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=673297

Эволюция мышления. Симбиоз культурного и технического прогресса

Аннотация. В статье рассматривается проблема эволюции костюма, как процесса, который вносит правку не только во внешний облик человека, а прежде всего, выражает его социальную позицию, отражает его интеллект. Прогресс и Мода — антагонисты или союзники? На протяжении всей истории человечества научно-технический прогресс неотвратимо набирает обороты. Предметы и процессы, которыми удивляли нас писатели-фантасты прошлого века, стали для нас обыденной необходимостью сегодня. Эволюция мира и нашего сознания происходит на постоянной основе, чаще незаметно. Но иногда этот процесс дает резкий скачок. И вот тогда наступает озарение, новое осмысление окружающей действительности и своей позиции в ней.

Так, на рубеже веков в начале прошлого столетия родился стиль Модерн, стиль, который стал демонстрацией нового мышления, выражением внедрения новых технологий в быт и сознание людей. Дословно в переводе с французского языка слово «модерн» трактуется, как «современный, новейший, свежий». И действительно, новым было всё: паровые двигатели, аэропланы и автомобили, новая архитектура и новые формы мебели, новые ткани и новые прически, новые силуэты костюма. Но главное, новым стал сам человек. На примере стиля Модерн очевиден симбиоз культуры и прогресса и его влияние на мировоззрение человека. Костюм в данном процессе выступает как отражение эволюции мышления.

Сегодня мы живем в интересное и сложное время очередного скачка научно-технической мысли. И снова действительность подводит нас к переосмыслению происходящего с нами, говоря современным языком к «полной перезагрузке». Когда-нибудь истории дадут этому периоду имя, но мы в своей статье назовем его «Вторым Модерном».

Ведь аналогии очевидны — инновации во всех сферах нашей жизни, нарастание немислимого темпа получения и обработки информации. Но главное сходство двух Модернов — выделенное нами в том, что рост и совершенствование производства, ускоряется время создания «платья». Мода из эстетической категории превращается в коммерческий объект, мода становится «товаром». Эволюция приносит изменение в культурные традиции и зарождение новых правил. Но современному поколению нельзя терять след и уроки истории, ведь история строит будущее.

Ключевые слова: коллекция; одежда; мода; платье; модерн; стиль; переработка; ресайклинг; кастомизация

Введение

Людам в начале XX столетия уже были известны такие термины, как «кутюрье» и «модный дом». С течением истории, мода, в том числе и мода Модерна, претерпели определенные изменения в своем развитии. Одежда в стиле Модерн отличается разнообразием фасонов. В процессе развития прямые силуэты уступили место изящным изгибам и плавным линиям. В основе всего лежали новые материалы с новыми свойствами и технологии, позволяющие получать новые формы, реализовывать новые идеи [1].

Главной чертой, отличающей модерн от других течений, явилась сама природа. Все внимание было отдано тому, как превратить женский силуэт во что-то определенно нежное и трепетное, нечто похожее на порхающую бабочку или нежный цветок. Популярность набирал цветочный принт, приветствовалось большое количество декора, наличие складок и аппликаций. Именно в ту пору большое распространение получили довольно длинные юбки, имеющие расширение сзади. В процессе эволюции модерна длина плавно уменьшалась.

Люди увлеклись новой модой, им был важен комфорт и практичность одежды, тем самым спрос повышался очень быстрыми темпами — возникла острая необходимость массового производства одежды на фабриках. Прогресс благотворно влиял на данное течение, модерн развивался быстрыми темпами. В 1902 году был запатентован искусственный шелк (вискоза).

Одна из особенностей проявления стиля модерн в это время — это S-образный силуэт. Все внимание переносится на вертикали, предпочтение в создании костюма отдается подчеркнутой талии и лифу с воротником, напоминающем стойку. Рукав напоминает пышный фонарик, юбка же имеет некое расширение сзади (рис. 1а). Талию все также стягивают корсетом, но уже не так сильно. В четырехлетний период с 1893 по 1897 годы происходит очередной постепенный скачок изменения женского костюма. На этот раз лиф заменяет блуза, но тонкая талия все также остается. Момент наступления и развития модерна хорошо просматривается на картине Серова «Портрет Софьи Боткиной» (рис. 1б) написанной в 1899 году. На картине заметны все качества модерна от разновидности ткани до изгиба линий тела, это все дает понять суть преобразований и новшеств в женском образе конца XIX века.

В самом зарождении модерна, на протяжении первых четырех лет, происходит одновременно и быстрое, и постепенное изменение женского костюма [2]. Корсет уже не имеет такой популярности, но тем не менее держит свои позиции. К 1907 году в моду модерна вернулись прямые юбки, и они лишь слегка касались пола. Уже в 1910 году силуэт отличается изогнутой формой, появляется высокий пояс, внимание заостряется на приподнятой груди.

Рисунок 1. а — *Костюм стиля «модерн» 90-х годов XIX века; б — Портрет «Софьи Боткиной» Серов 1899 год; в — Платья, декорированные вышивкой и рисунком*

Из аксессуаров для данного направления были популярными небольшие и расшитые бисером клатчи, а также маленькие саквояжи. Не менее популярной была шляпка с вуалью средней длины и, конечно, роскошная бижутерия, бусы и браслеты. Стиль модерн в одежде — это, прежде всего, детали, а именно декор. Платья на манер были украшены вышивками и рисунками практически по всей длине (рис. 1в), самой популярной тематикой все также оставалась природная. К 1914 году все реже внимание отдавалось корсетам, теперь в приоритет вышли комфортные наряды, такие, чтобы не сковывали движения и можно было не тратить большое количество времени на создание образа. В моде был абсолютно свободный и стройный силуэт. Обувь эпохи модерна — это обувь с характерным острым носом и на высоком каблуке. Но, как правило, каблук был необычной формы.

Эпоха модерна — это отражение различных настроений людей, их представлений о жизни и взаимодействии с технологиями. Модерн находится между двумя главными измерениями — условностью традиций и реальностью изменения мира под напором прогресса. Модерн развивался и продолжает развиваться стремительным темпом, оставляя за собой длинный след культурного наследия. Мода эпохи модерна тесно переплетена с историей, где «Модерн» — главный союзник прогресса.

В XXI веке «Модерн» вновь становится частью современного мира, возвращаясь в моду. История является вдохновением для многих дизайнеров, создаются яркие и современные тренды. Стиль «Модерн» — это микс из самых разнообразных и ярких тенденций моды XIX и XX столетий.

Традиции и инновации

Современные дизайнеры с большим удовольствием используют черты модерна в своих коллекциях и произведениях. С каждым днем идёт эволюция данного течения, появляются инновации в мире моды, рождаются новые идеи, формируются новые традиции и тенденции. В XX столетии происходит мощный и резкий скачок в развитии научно-технологического прорыва.

В начале XX века наблюдается стремительное внедрение новых технологий в быт человека. В модной индустрии появляются абсолютно новые материалы, развивается промышленность, большое развитие получает массовое производство. XXI век — новый скачок технологического прогресса: развивается отрасль электрических и беспилотных автомобилей, создаются новые нано материалы. Как и в XX веке современная мода ознаменована внедрением новых силуэтов в моду, теперь это нечто «компактное» и удобное. Новые силуэты — это всегда

новые материалы! В современном же мире предпочтение отдается уже совершенно новым объёмным силуэтам и различным нано технологиям.

Мода Модерна XX столетия — это, как некое усовершенствование развития традиций, накопленных на заре зарождения модерна к концу XIX столетия. Данный период в своих характеристиках собрал: пышность декора, меха, богатство украшений, а также различные ткани и стремление выделить разнообразие и богатство. В эпоху модернизма портновское искусство достигло своего пика расцвета. Мода отличалась большим разнообразием материалов для создания одежды. Приоритет отдавался тюлевым драпировкам и декоративной тесьме, это все, как правило, украшало декольте, подол и лиф платья, а также талию. Пышные юбки и многослойная одежда осталась в прошлом, развитие получила удобная, свободная одежда, и соответственные материалы, придающие изящество и легкость одежде [1].

Рассуждая на тему инноваций и традиций, хочется выделить одну из легендарных кутюрье в России того времени — Надежду Ламанову, чьи работы уже к началу XX столетия были признаны произведениями искусства. Но при этом Надежда Ламанова не вносила никаких новых инноваций в развитие моды Модерна, она следовала уже выработанным модным традициям и почти не создавала что-то совершенно новое.

К началу 1910-х зарождается новая традиция и новое направление в модернизме, полное противопоставление легкости и изящности, названное в искусстве как «роковая женщина». Традиция плотно укрепляется в модерне. Главным смыслом «роковой женщины» считалось то, что у нее абсолютно иной образ жизни, с другими ценностями и одежда претерпела некое изменение и требовала других красок. Теперь чаще это были темные расцветки, лиф такой одежды очень плотно прилегал к фигуре и имел S-образный силуэт [3]. Выделялся широкий пояс и воротник стойка. В качестве аксессуара того времени, на плечи накидывалось болеро из темного тюля, как правило черного. Образ «роковой женщины» подчеркивает и покрой платья: закрытый и с застегнутым воротником.

С приходом новой традиции в моде Модерна быстрыми темпами развивается прием контраста фактур. Сочетание тяжелой бархатной ткани и нежного летящего шифона с дополнением из кружева. Еще одной традицией являлось различие в украшении и отделке платьев. Богатые платья отделялись различной вышивкой, выполненной в духе модерна. Характерные для данного периода гибкие и плавные линии отлично сочетаются с тканью. В моде этой эпохи силуэт подчёркивается асимметричной отделкой и драпировкой. В тренд входят гигантские шляпы с перьевой отделкой. Особенностью этого времени является поистине пестрая цветовая гамма, а также сочетание в одном виде изделия нескольких фактур материалов.

К началу XX века устойчивые позиции занимают различные вышивки, пайетки и бисер — они становятся некой инновацией и чем-то новым, зарождается новая традиция. Турнюр практически уходит из моды.

Так в период с 1880-х по 1890-е года произошла еще одна инновация в развитии стиля модерна. Произошло обновление конструкции. Юбка лишается былого количества складок и различного декора. Поверхность юбки становится более гладкой. В моду входит новое украшение для юбки именуемое, как трен (шлейф). Новыми популярными тканями становятся батист и муслин.

Вторая половина первого десятилетия XX века (ок. 1906–1907 гг.) возникает еще одна новая тенденция, инновация к поднятию талии на уровень чуть ниже груди. Корсет все еще продолжал сохранять свою актуальную позицию, но при этом платье было свободнее и практически не обтягивало женскую фигуру. В это время развивается иллюзия декоративного эффекта на ткани в зависимости от освещения. В это время при создании платьев, атласные и

шелковые платья дополняются чаще всего муслином и тюлем — это все создает ощущение невесомой текстуры.

Еще одним немаловажным трендом — инновацией является соединение «тяжелых» тканей с более «легкими». Атлас и бархат комбинировали с шифоном и тюлем. Стразы и блестки были неотъемлемым дополнением платьев того периода [4].

Начало XX столетия обусловлена громкими инновациями — освобождение от корсета. Корсет оставил после себя не маленький след, он довольно долго продержался в исторической моде, был неотъемлемым дополнением образов не только течения модернизма. Отказ от корсета произошел под влиянием творчества французского модельера Поля Пуаре. С течением времени и развитием стиля Модерн, корсет уже не использовали практически во всем мире, в том числе и в России. Отказ от корсета происходит на протяжении нескольких лет. И лишь к 1908 году произошло полное отречение корсета, как неотъемлемого атрибута того времени. Эпоха неоклассицизма, именно под таким названием известна французская коллекция Поля Пуаре в России, полная свобода тела от корсета.

К 1909 году рождается еще одна новая модная тенденция — инновация, связанная с Востоком. Зародилась она под влиянием Дягилева и его «Русских сезонов». Данное направление распространяется не только в Российской империи, но и получает широкую огласку по всему миру. Для коррекции силуэта платья стали использовать драпирующиеся пояса, заимствованные с Востока [5]. В России на модном сленге они звучали, как «кушачки» (рис. 2а). Настоящий расцвет в Российской моде «кушачки» получили лишь в 1914 году.

К 1912 году наблюдается еще одна тенденция, связанная с появлением «юбки панье». В России подобные каркасы имели свое название и назывались *фíжмами*. Вместе с этой тенденцией прослеживалось стремление к упрощению очертаний силуэта и придания ему стройности. Теперь на замену всеми любимому корсету пришел корсаж. *Корса́ж* — от франц. *corsage* — часть женского платья, покрывающая бюст. Корсаж уже не утягивал фигуру, как корсет, а лишь придавал стройную форму и вытягивал силуэт [6].

Рисунок 2. а — «Кушачки» на женском платье;
б — Мода эпохи модерн, с применением перьев и драгоценных камней

Анализируя тенденции модного костюма, можно сказать, что мода Модерна XX столетий стремится к упрощению силуэта, к практичности и удобству, приспосабливается к реалиям жизни.

Модерн и проблемы экологии

Как в современном мире, так и во время предшествующих эпох экологические катастрофы, связанные с текстильной промышленностью, попеременно возникали и

продолжают возникать в разные периоды существования мира. К великому сожалению, причины столь печального положения экологии уходят далеко вглубь истории, на несколько веков назад. К концу XVIII столетия для производства платьев придворных использовали такие материалы, как шелк с Ближнего Востока, мех горностая из России и Прибалтики, натуральные краски из Карибского бассейна и другое. В XVIII веке в модной индустрии начинается масштабный этап глобализации. С течением глобализации и развития производства, в процессе индустриальной революции и развития новых модных направлений возникало все больше новых тенденций, требуемых для себя затрат природных ресурсов. XIX столетие отличается довольно сокрушительным ударом по экологии. В массовое производство вводятся декор и украшения, при производстве которых страдали животные и птицы: использовались чучела и перья птиц, оперение петухов и фазанов, вследствие чего некоторая часть составляющего животного мира оказалась под угрозой исчезновения. XIX век стал неким веком «прорыва» в уничтожении мира, именно XIX век ознаменован промышленной революцией, изобретением и стартом производства многих синтетических материалов, как следствие и загрязнение не только природы, но и атмосферы — легких нашей планеты «Земля». Цитата газетного издания The New York Times: «Мусор из вашего гардероба распространяется по земле с космической скоростью» [7]. Отсюда можно сделать прямой и ясный вывод: загрязнение нашего дома, именуемого планетой «Земля», растет со скоростью в разы, опережающей земное время. Современные модные дома активно защищают планету, препятствуют загрязнению и создают свои экологические программы по защите окружающего мира. Производство изделий легкой промышленности, модной индустрии наносит явный вред природе. При выращивании хлопка используются химикаты, которые впоследствии попадают в воду. Окрашивание тканей и их отделка находятся на втором месте в мире по загрязнению пресной воды. В коллекциях 90-х годов XIX века вполне спокойно можно было встретить: накидки из страусовых перьев, платья, расшитые камнями, платья из натуральных материалов таких, как хлопок и лен (рис. 2б).

Распространенными материалами при производстве одежды выступали атлас, тафта, тюль, шифон. В самом зарождении индустриальной революции в конце XIX-го и начале XX-го столетия, люди занимались разработкой принципиально нового, так в 1902 году был запатентован искусственный шелк (вискоза). О вопросах защиты экологии Планеты почти пока не задумывались. Все внимание было направлено на расширение производства. Индустриальная революция развивалась полным ходом, промышленность росла и набирала обороты...

Сегодня вопросы экологического состояния Планеты стоят остро. И откладывать их решение нельзя. Немалый вред планете наносит окрашивание тканей для производства одежды, обуви. Фабрики, производящие окраску ткани, являются третьими по счету источниками по загрязнению воды. Главными минусами, как при выращивании хлопка, является использование огромного количества воды. Каждый год на окраску материалов расходуется до 10 триллионов литров воды, а сколько воды тратится за десятилетие, за 20 лет? Помимо воды, для придания красивого оттенка тканям используют различные химикаты: соли, щелочи, тяжелые металлы. Фильтрация воды, используемой для окрашивания, очень дорого обходится и чаще всего воду с фабрик попросту сливают в реки, нанося гигантский урон «нашему дому». Решением для данной проблемы является использование натуральных красителей, но не все так плохо. Красители на ткани нужно закреплять, а для производства красителей необходимы гигантские растительные площади. Поэтому, решить проблему с загрязнением мира окрашиванием одежды пока не представляется возможным, остается лишь совершенствовать научный прогресс и развивать иные стороны защиты экологии [7].

Мех. Настолько он важен в современном мире, существуют ли аналоги меха безвредных для экологии. Минусов у натурального меха в разы больше: первый и самый главный — страдают животные, огромный вред природе наносят зоофермы, засоряется окружающая среда,

отравляется почва и воздух. Другим не менее резонансным минусом является использование химикатов, таких как формальдегид и формалин. Эти веществ наносят огромный вред экологии, в особенности при разложении. Изготовление меха оказывает огромное негативное влияние на климат и как следствие и здоровье человека.

Существует ли на самом деле какой-либо аналог натурального меха без вреда для экологии? Да! Апсайклинг меха — создание нового из старого [8]. Минус данного способа — высокая стоимость, цена переработки. В России апсайклингом меха занимается марка Nereja, она возрождает старые меховые пальто и вновь их делает востребованными. Возможно, на замену натуральному меху может прийти искусственный, но и тут все не так гладко. Синтетическое волокно для искусственного меха получают из нефти, а это значит — вред экологии наравне с натуральным мехом [9].

Синтетические ткани. Так ли они хороши и есть ли у них жизнь в будущем? Синтетические ткани получают путем синтеза из полимеров, сырьем для готовых становится газ и нефть. Нефтепродукты составляют основу синтетики. Процесс производства крайне небезопасен для экологии на всех этапах. Немного меняют данную ситуацию вещи после ресайклинга. Переработка в случае синтетических тканей применяется крайне редко и пока на экспериментальном уровне. На переработку расходуется меньше энергии, чем на создание нового волокна, как правило получившаяся ткань вовсе не уступает предшественникам по характеристикам. Синтетические вещи не несут никакой пользы, существует лишь вред для планеты. Явным минусом для экологии считается стирка синтетических вещей, из них вымывается микропластик, а затем загрязняет водоёмы. Микропластик оказывает огромное влияние на воду. Синтетические ткани, в основном, не подлежат переработке.

Ресайклинг — инструмент «Второго Модерна»

Что это? Где применяется? Действительно ли это нововведение, пришедшее после индустриальной революции, которое помогает сохранить экологию? *Ресайклинг* — (с англ. — переработка) — означает процесс производства нового сырья из вторичных отходов (рис. 3а). Различные составляющие, к примеру, пластик и металл, бумага и стекло и др. могут быть переработаны в абсолютно другие изделия, с другим внешним видом и назначением. В современном мире широкое развитие получает новый тренд — глобальная переработка мусора и отходов, а также многократное использование ресурсов за счет разных способов переработки в новые материалы. Развитие переработки способствует снижению затрат на энергию, и сырьё, что позволит в дальнейшем достичь уровень равновесия между человеком и сохранением экологии.

Рисунок 3. а — Новый тренд — переработка отходов и мусора; б — Апсайклинг старого платья в сумку

В нашей стране тема ресайклинга пока только набирает обороты. Тормозит развитие новой отрасли сложность со сбором вторичного сырья и последующая переработка отходов.

Наравне с новым трендом — ресайклинг, также большие обороты набирает и тема апсайклинга — давая новую жизнь старым и не использованным вещам (рис. 3б).

В современном мире бездумное потребление уходит на задний план, развивается новое общество — общество творческой переработки. Общество бездумного потребления освобождает свое место обществу творческого развития переработки и, тем самым, способствует тому, чтобы передать нашим наследникам максимально чистую и здоровую экологию.

«Второй Модерн» — эпоха кастомизации и «медленной» моды

Существовала ли кастомизация в период стиля Модерн? В чём она проявлялась и как проявляется сейчас?¹ (рис. 4а). Сегодняшние потребители, как и потребители прошлых эпох стремятся к индивидуальности. Но не во все времена доходы позволяли проявлять индивидуальность. Так, на заре зарождения Модерна, модницы, чьи доходы не позволяли покупать одежду у кутюрье — копировали все выходящие новинки моды, о которых узнавали из модных изданий с помощью модисток. Таким образом, копируя изделия, в процессе — случайно или специально, вносились какие-либо изменения в одежду, тем самым она приобретала индивидуальность, становилась эксклюзивной. Плавно с развитием и течением индустриальной революции, развитием прогресса — на смену эпохи массового производства пришла неизвестная ранее — кастомизация. Окружающий мир меняется, точно также, как и меняются лидеры на рынке и сохранить это лидерство в современном мире куда сложнее. В сравнении с другими тенденциями, массовая кастомизация развивалась медленно. На заре зарождения новой эпохи, люди хоть и экспериментировали, но все же придерживались привычных модных решений, старались быть, как все, сливаясь с общей массой и не стараясь вносить что-то эксклюзивное. Современное поколение ценит и уважает индивидуальность. Эпоха массовой кастомизации отличается от эпохи массового производства, тем, что сейчас производство одежды и обуви куда больше соответствует потребностям людей. В современном мире потребитель сам может завершить свой образ, собрав его из предложенных вариантов с возможностью выбора и корректировки. Главной чертой, сопровождающей эпоху кастомизации является — личный выбор, индивидуализация и эксклюзивность.

Рисунок 4. а — Кастомизация в современном мире;
б — Импульсивные и массовые покупки одежды и обуви

«Медленная» мода, что означает и как влияет на современный мир, существовала ли медленная мода в эпоху модерна? Медленная мода основывается на альтернативе движения массового производства. Во времена расцвета эпохи Модерна данного термина не существовало. Однако понимание о роли и функции одежды во многом совпадало с концепцией

¹ Интернет-энциклопедия, Цифровой источник / wikipedia / фонд викимедиа / 2001.
<https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кастомизация>.

Кейт Флетчер. Именно она ввела в профессиональную лексику новый термин «медленная мода» как антипод «масс-маркета». Суть медленной моды — остановить необдуманные, быстрые покупки, подстегиваемые призрачной выгодой акций и скидок. Вернуться к качественной одежде, остановиться, подумать о себе и своем стиле, научиться уважать свою одежду как часть своей личности.

В XX веке модные дома выпускали по 1–2 коллекции в год — это была идеальная модель «медленной моды», где качество и стиль были превыше всего. Однако одно из свойств прогресса с его стремительным темпом — стирать подлинные ценности, подменяя их другими. Индустриализация моды породила массовое производство, а как следствие и массовые покупки² (рис. 4б).

Главная составляющая медленной моды — экологическая ориентированность продукта, по-простому — насколько продукт экологичен и какое влияние оказывает на мир и экологию в целом. Данное движение не считается сезонным трендом, который попеременно приходит и уходит. Черты сезонности более явно описывают движение «быстрой моды», когда в приоритет ставят массовое производство, а новые коллекции выходят чуть ли не каждую неделю. Медленная мода — это современное и рациональное экологическое движение. Какие же принципы преследует медленная мода в современном мире? Только на заре своего зарождения, медленная мода напрочь отвергала практически все, что было произведено массовым способом. Мир продолжает свое развитие, точно так же, как и продолжает свое развитие медленная мода, расширяя свои границы дозволенного. Главные принципы медленной моды, которые она сейчас практикует в нашем мире — это полное отрицание «быстрой» моды и, как следствие, массового производства [10]. Приоритет отдается лишь самостоятельному производству и только качественной одежде, а также одежде, произведенной экологическим способом и из переработанных тканей (рис. 5а). Немаловажным принципом медленной моды является то, что наибольшее внимание отдается правильному потреблению одежды — «нет» импульсивным покупкам, покупать все в меньших количествах и как можно реже. «Slow fashion» помимо всего вышесказанного, больше всего интересует: где было создано, как было создано, где и как было произведено то или иное изделие, затем из какого материала или какое сырье использовалось, где оно было получено, а также к каким принципам прибегли создатели.

С течением «fast fashion», направлением, для которого характерным является короткое «счастье» от потраченных денег на одежду и не только, возникает направление «slow fashion» — движение целью которого является спокойное и размеренное потребление (рис. 5б). Медленная мода является полной противоположностью быстрой моды — одноразовой моды, когда человек может купить вещь и на следующий день избавиться от нее.

Рисунок 5. а — Сбор материалов для производства одежды из переработанного сырья; б — Гора ненужных вещей, приобретенных вследствие «FAST» моды

² Цифровое издание GQbox 2.0 / Стиль: наше увлечение модой и страсть к покупкам убивают планету / 2020. <https://www.gq.ru/style/fashion-and-ecology-gq-style-ss-2020/amp>.

Тезисом быстрой моды является количество, превосходящее качество. Тезисом медленной моды является качество, превосходящее количество. Главной целью возникновения это направления — загрязнение экологии и варианты ее защиты. Но, помимо этого, самой главной заповедью «slow fashion» является — не развивать перепроизводство, не покупать вещи, в которых нет вообще никакой особой нужды, так как на фабриках создание одежды не только подразумевает колоссальный выхлоп в окружающую среду, «легкие планеты», а каждая выброшенная вещь является неумолимым и безотказным «вбросом» в загрязнение нашей планеты. «Slow fashion» может иметь тот же смысл, как и «fast fashion» с разницей лишь в том, что на самом деле будет приятно, а также наконец понять, что одежда, которая вам нравится, по-настоящему нравится, не зависящая от мнения других — может прослужить по-настоящему долго.

Да, медленная мода быстрыми темпами развивает свои позиции в современном модном мире, но она все также продолжает идти в одну ногу, как с быстрой модой, так и с эпохой кастомизации. В современном мире очень остро стоят вопросы защиты экологии и в этом плане все лидерство достается медленной моде. Но эксклюзивные вещи, производящиеся не массово, из экологичных материалов, имеют относительно высокую цену.

«Slow fashion and Customization» неизведанная галактика? Имеет ли она место для существования в современном мире и кому это нужно? Да, сейчас это нечто совершенно новое и не внедренное в современный мир. Возможна ли коллаборация медленной моды с эпохой кастомизации? Ответ не очевиден. Теоретически такой вариант, как возможен, так и невозможен. Вариант, когда медленная мода сможет «сконектиться» с кастомизацией имеет место быть, так как: чаще современное поколение ищет индивидуальность, массовые покупки в некотором плане, но не во всех слоях населения, идут на спад — следовательно производство одежды медленной моды с чертами кастомизации — это и есть та самая индивидуальность без вреда для экологии. Но что означает с чертами кастомизации? Это означает создание такого продукта, который в полной мере удовлетворит медленную моду и все принципы, которые преследует медленная мода и точно также удовлетворит кастомизацию. К примеру, создание вещи из переработанных материалов с уникальным дизайном? Так ли? Именно! Совмещение переработанных материалов, правильное потребление, экологичные материалы — это будущее, но, когда оно наступит и нужно ли на самом деле это «сейчас» современному человеку? «Сейчас» 50 % респондентов поддержат эту мысль, точно также, как другие 50 % её отвергнут. Данный момент уже затрагивался в абзаце посвященному медленной моде: не каждый готов отдавать высокую стоимость за новое движение и новый «кастом» — «slow fashion and customization». Следовательно, можно сделать вывод, что такой вариант имеет место быть, но насколько быстро он будет развиваться и приживется ли в нашем мире — неизвестно. В современном мире на человека колоссальное влияние оказывает реклама, порой полностью перебивая истинные ценности и то, что действительно человек хочет. Есть такие люди, которые боятся вступить в неизвестность, сделать шаг, порой человек полагает, что для того, чтобы перестать следовать рекламе, маркетологам и совершать легкомысленные покупки, нужно резко и сразу радикально менять все свои привычки, как покупателя, но это вовсе не так и это не обязательно. Первым шагом на пути к формированию «истинного себя» достаточно будет лишь научиться понимать, а что на самом деле вызвано влиянием рекламы, а что является истинным. Одежда, приобретенная в очередном порыве «хочу модного, хочу необычного, хочу нового», попросту не успевают выноситься, состариться и прийти в ненадлежащий вид, они занимают много места в шкафу, а современный человек продолжает всю ту же погоню за «модой и чем-то новым» и не способен остановиться.

Стоит лишь задуматься и сразу вспоминаешь свою любимую вещь — ту самую удобную и комфортную, ту, которая ассоциируется только с лучшими ощущениями. Это есть отголоски медленной моды, мы гонимся не пойми зачем, покупаем неудобную одежду, сковывающее

движения, а порой и для того, чтобы просто получить одобрение со стороны. А по факту необходимо действительно понять, чего именно не хватает в нашем гардеробе и от отсутствия каких вещей в этом гардеробе, чувствуется разочарование в покупке, а в голове возникают смутные мысли: «а действительно я в них нуждаюсь?» Именно своя любимая, но уже довольно старая одежда дает нам ответ, а почему она у нас до сих пор в гардеробе и только так можно понять, что нам действительно нужно от новых вещей, какой крой ближе к душе, из какого материала и какого цвета будет та самая необходимая вещь. Только с помощью таких мыслей, анализируя каждую вещь в гардеробе, по-настоящему можно проникнуться течением «slow fashion» и понять, что оно из себя представляет, можно попробовать одеться медленно, обдумывая каждую деталь и вразумить себя в то, что действительно необходимо. «Slow fashion» создана для того, чтобы сохранить силы затрачиваемые, элементарно, на поддержание и создание порядка в гардеробе [11]. Также на принятие решений о покупке той или другой вещи и на то, нужна ли она нам, на составление «луков» одежды и на анализ тех денег, которые в прямом смысле улетают на «FAST» шопинг. В процессе будет формироваться желание осознанной покупки и любви к шопингу в формате медленной моды с пользой для себя и с нахождением той индивидуальной вещи, без вреда для себя и кошелька.

Культурный аутфит

Современные модные тенденции интересны возвращением к старым традициям и использование их в коллекциях. Эволюция русского костюма стиля Модерн, как часть культурного наследия, абсолютно изменила отношение и восприятие современного костюма и современной моды. Из прошлого создается вдохновение, которое в свою очередь, современная мода берет для развития. Процесс рассмотрения главной темы — стиля Модерн, изучения материалов и сырья, способов защиты экологии, новых тенденций и инноваций, истории модерна, различных способов переработки одежды — все это часть истории, истории, которая уже оставила след в биографии модной индустрии, это все то, из чего с течением времени складывалась модная индустрия и это все то, благодаря чему наши наследники будут продолжать наш путь и творить новую модную индустрию. Стиль модерн остается популярным и по сей день, модные дизайнеры как в России, так и во всем мире применяют его в своих коллекциях.

Таким образом, образованное Модерном культурное наследие, играет немаловажную роль и в современном мире. Для любого костюма очень важно не потерять тот след истории, который нам в наследство передали наши предки. В современном гардеробе каждой модницы, каждого человека, прослеживается деталь истории, деталь модерна. В современном мире в модной индустрии стиль модерн можно выделить по таким качествам и характеристикам как растительные узоры, цветочный принт и множество ярких узоров, как правило на ткани темного цвета и др. Еще одной отличительной чертой уже современного Модерна является талия: ее подчеркивают за счет кроя и фасона наряда или за счет корсета. Из прошлого в современный Модерн перешло разделение силуэта на две части, часто в платьях стиля Модерн можно встретить необычные пояса, такие, которые за счет контраста отделяют верхнюю часть наряда, обычно платья, от юбки. В современном Модерне, дизайнеры используют такие материалы и сырье, как: тафта, бархат, плюш, сатин, хлопок, вельвет, органза. Большинство этих материалов перешло в современный мир, с эволюцией модерна и культурным наследием модерна, практически не изменив состав материалов. Очень широко продолжает использоваться кружево в современных коллекциях, платья, расшитые драгоценными камнями. Мода циклична, она имеет свойство возвращаться. Популярностью пользуются корсеты, они вновь входят в моду, после своего довольно долгого отсутствия и резкого исчезновения в начале XX века. Корсеты дополняют различные металлические вставки и другие украшения.

Современный стиль Модерн — это тот самый случай, когда в современной моде присутствуют нотки прошлого, практически без изменения, но с какими-то нововведениями и все также не теряющими актуальность; модерн продолжает свое циклическое развитие. С развитием современного Модерна в моду входят геометрические фигуры, а также прямые линии. Таким образом, модные кутюрье решили проблему минимализма и то, как его подчеркнуть. Модерн пускает свои корни во все стили, стараясь не то их объединить, не то внести какое-то развитие в их существование. Так стили «модерн» и «классический» отлично взаимодействуют. Классические костюмы с деталями стиля «модерн», приталенные пиджаки и жакеты великолепно будут сочетаться с брюками (рис. 6а). Такой строгий классический образ можно разбавить, добавив под пиджак кружевную блузу из атласа или шелка.

С недавних времен началась еще одна ступень «Второго Модерна», заключающаяся в добавлении в образ таких деталей, как: шарф, вуаль, платок, бижутерии и др. Отличным спросом в современном Модерне пользуются ткани различных оттенков, в фаворитах пастельные оттенки.

Ещё одним трендом, перешедшим из Модерна XX века, считается юбка-годе (рис. 6б). Юбка годе — (фран. *godet* — чаша, чашечка) — юбка с расширяющимися складками и с расширяющимся книзу подолом. Такая юбка подчеркивает бёдра и расширяется чуть ниже колена. Своё развитие получила и обувь. Если в XIX и XX столетиях обувь была обязательно остроносая и с необычным каблуком, то сейчас современная модная индустрия ввела обувь с закругленным или вообще круглым носиком, в тренд вошла обувь из нежного материала — бархата. Главный акцент эпохи Модерна — кружево, теперь также применяется и при создании обуви.

Рисунок 6. а — Комбинация стиля модерн XXI века с классическим стилем; б — Юбка-годе

Заключение

Анализируя тенденции развития модного костюма двух эпох, двух Модернов мы выделяем много общего. Несмотря на заметные технологические поправки популярными материалами остаются — бархат, плюш, тафта, репс, шифон. Присутствуют золотые ленты или нити; украшение наряда кружевом, использование вуали, лент или тюля. Из декора в современный Модерн вернулось наличие растительных узоров и плавных линий, бросающие в глаза пятна различных цветов, декорация кружевом и драгоценными камнями, а также цветками [12]. Встречающиеся в современном Модерне: все та же S-образная форма силуэта, подчеркнутая линия талии, разделение силуэта на две части, разнообразные корсеты, пальто, пиджаки и жакеты, применение меха, различные дамские аксессуары (ожерелья, бусы и браслеты), шляпы, «плечики» на изделиях, асимметрия кроя, обувь (сапоги, туфли, ботинки, все с разнообразным каблуком). Актуальным фасоном женской одежды во «Втором Модерне», все также остается свобода и не сковывающее движения. Все натуральные украшения можно

заменить искусственными. Необычно смотрятся головные уборы с перьями, которые можно имитировать из искусственных материалов. Необходимо в создании нового костюма активно применять методы апсайклинг и ресайклинг. В аксессуарах будущего необходимо внедрять экологические аксессуары, допустим различные большие броши, связанные с природой, главной тематикой эпохи модерна. Нужно экспериментировать с фактурами, нужно вернуть сочетание грубых или средне-грубых материалов с нежными и полупрозрачными. Возможен микс форм Модерна с объемом over-size (рис. 7) [13]. В моде «Второго Модерна» актуально использование цветочного и растительного принтов.

Рисунок 7. Вариант представления Модерна для поколения будущих наследников

«Второй Модерн» даёт вторую жизнь корсетам, однако в другом ключе — в моде кожаные корсеты с крупным узором. В изделиях Модерна XXI века возможен полный отказ от натурального меха.

Обувь в современном стиле должна быть максимально комфортной. Всегда актуальной моделью обуви является — обувь на каблук. Возможно, «Второй Модерн» исключит шпильку, оставив более широкий каблук, который можно выполнить из новых материалов, сделав его максимально невесомым, чтобы обувь для будущего поколения стала максимально комфортной и удобной в носке. Необычным вариантом будет выступать прозрачный каблук. Из материалов для обуви можно использовать искусственную, либо синтетическую кожу. Внедряя сетки и красивые большие броши в модели обуви, создаются гармоничные ансамбли костюма в целом [14]. Оставляя все привычные цвета Модерна, можно экспериментировать с их оттенками, используя экологически чистые красители. Интересно будет выглядеть коллаборация растительных и цветочных узоров, представленных в виде цифровых дизайнов (рис. 8).

Рисунок 8. Вариация обуви для будущего поколения стиля «Модерн»

Таким образом, «Второй Модерн» на наших глазах создает совершенно новый концепт будущего костюма — удобную и практичную одежду для современного человека. Стиль Модерн — это нечто большее, чем мода. И так было всегда, с момента зарождения стиля, на моменте расцвета, сейчас и в будущем. Модерн — это символ вечного устремления к достижению

естественной красоты на фоне прогресса. По мере написания модной истории, в ней всегда на разных этапах встречаются частички Модерна — ведь они не могут выйти из моды и потерять свою актуальность. Модерн — это не про время, это про логику и рациональность, про практичность и комфорт, Модерн — это про стиль и красоту.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов / М. Н. Мерцалова. — М: Академия моды, 2001. — 576 с.
2. Косарева Е. Мода. XX век. Развитие модных форм костюма / Е. Косарева. — С-Пб: Петербургский институт печати, 2006. 465 с.
3. Вильтшницг Э. Богиня или роковая женщина? Женские образы в творчестве Густава Климта // Европейский символизм. — СПб., 2006. — С. 437–457.
4. Морли Ж. История костюма. От древности до ультрасовременных дизайнеров / Перевод с англ. — М.: Хоббитека 2018. — 32 с.
5. Колташова, Л.Ю. Разработка коллекции нарядного платья на основе эстетики стиля Ар Деко / Л.Ю. Колташова, М.И. Алибекова // Костюмология. — 2020. — Т. 5. — № 1. — С. 20.
6. Засосов Д.А. Одежда и мода 1890–1910 гг. / Д.А. Засосов // Техническая эстетика и промышленный дизайн. — 2006 г. — No 3. — С. 8–12.
7. Алибекова М.И., Будилова А.В., Андреева Е.Г. Проблема рационального и бережного природопользования: решение крупных производителей легкой промышленности в сегменте масс-маркет // Матер. докл. 54-й Межд. научно-техн. конф. преподавателей и студентов: Материалы докладов конф. В 2-х томах. — Витебск: ВГТУ, 2021. — С. 110–113.
8. Али Кызы К., Гусева М. А., Алибекова М. И., Андреева Е. Г. Анализ технологий формирования новой эстетики фактурных поверхностей меховой одежды // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии: Матер. XXIII межд. науч. конф. // Под редакцией Н.М. Калашниковой. — С-Пб: СПбГУПТД, — 2020. — С. 235–239.
9. Гусева М.А., Колташова Л.Ю., Андреева Е.Г., Алибекова М.И. Анализ современного развития меховой моды // Костюмология. — 2020. — Т. 5. — № 1. — С. 10.
10. Осипова А.А., Алибекова М.И. Экономика и экология как результат понятия «быстрой моды» // Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2020): Сб. матер. Всерос. науч. конф. молодых исследователей с межд. участием, посвящ. Юбилейному году в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», — Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2020. — С. 226–229.
11. Элизабет Клайн. Осознанный гардероб. Как выглядеть стильно и спасти планету / ОДРИ, 2020. — 400 с.

12. Сафуанова О.А., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И. Законы зрительного восприятия как способ создания нового в женском костюме // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности: сборн. матер. Всерос. научной конф. молодых исследователей с межд. участием, — Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», — 2021. — С. 253–255.
13. Гогузев Д.Н., Дембицкий С.Г., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И. Форма костюма как основа художественного проектирования новой одежды // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: Сбор. Матер. I Межд. научно-практ. конф., посвящ. Ф.М. Пармону, — Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», — 2021. — С. 56–60.
14. Алибекова М.И., Фирсова Ю.Ю., Кашеев О.В., Колташова Л.Ю. Аддитивные технологии в модной индустрии // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2019. — № 3(381). — С. 237–241.

Firsova Yulia Yurievna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: firsova-uu@rguk.ru
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1017589

Alibekova Mariyat Ismailovna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=673297

The evolution of thinking. Symbiosis of cultural and technological progress

Abstract. The article deals with the problem of the evolution of the costume as a process that makes changes not only in the appearance of a person, but above all, expresses his social position, reflects his intelligence. Are Progress and Fashion antagonists or allies? Throughout the history of mankind, scientific and technological progress is inevitably gaining momentum. The objects and processes with which science fiction writers of the last century surprised us have become an everyday necessity for us today. The evolution of the world and our consciousness occurs on a constant basis, often unnoticed. But sometimes this process gives a sharp jump.

And that's when enlightenment comes, a new understanding of the surrounding reality and your position in it. So at the turn of the century at the beginning of the last century, the Art Nouveau style was born, a style that became a demonstration of new thinking, an expression of the introduction of new technologies into people's everyday life and consciousness. Literally translated from French, the word "modern" is interpreted as "modern, newest, fresh". And indeed, everything was new: steam engines, airplanes and cars, new architecture and new forms of furniture, new fabrics and new hairstyles, new suit silhouettes. But most importantly, the man himself has become new. The symbiosis of culture and progress and its influence on a person's worldview is obvious on the example of the Art Nouveau style. The costume in this process acts as a reflection of the evolution of thinking.

Today we live in an interesting and difficult time of another leap of scientific and technical thought. And again, reality leads us to rethink what is happening to us, in modern terms, to a "complete reboot". Someday historians will give this period a name, but in our article we will call it the "Second Modern". After all, the analogies are obvious — innovations in all spheres of our life, the increase in the unthinkable pace of obtaining and processing information. But the main thing for the similarity of the two Moderns highlighted by us is that the growth and improvement of production accelerates the time of creating a "dress". Fashion turns from an aesthetic category into a commercial object, fashion becomes a "commodity". Evolution brings a change in cultural traditions and the emergence of new rules. But the modern generation should not lose track of the lessons of history, because history builds the future.

Keywords: collection; clothing; fashion; dress; modern; style; recycling; recycling; customization