

Понятие «Костюм из нетрадиционных материалов»

Уважаемые педагоги, просим вас ознакомиться с данной статьей, а также изучить ее совместно с участниками (учащимися) номинации «Театры моды»

Костюм из нетрадиционного материала - альтернатива традиционному костюму из ткани. Для создания такого костюма используются различные предметы, окружающие нас, кроме привычного текстильного полотна (габардин, сатин, лак, кож зам, шифон, гипюр, атлас, твид и др.).

Такое платье можно отнести к авангардному стилю, так как оно содержит нестандартные, иногда намеренно эпатажные, противопоставленные общепринятым элементы.

Вывод: Костюм из нетрадиционных материалов оригинален прежде всего сырьем для работы. Чтобы узнать, для чего он был создан, необходимо изучить историю возникновения платья из нетрадиционного материала.

История возникновения костюмов из нетрадиционных материалов.

Общепринято считается, что история костюмов из нетрадиционных материалов пошла с истории возникновения первого бумажного платья.

В марте 1966 года производители бумажных изделий ScottPaper предложили бумажные платья ценою в доллар с четвертью (плюс купон на свою продукцию) в качестве рекламного хода. Несмотря на скромный дизайн, к концу года продажи достигли полумиллиона экземпляров. Было выбрано крайне удачное время: как раз в середине 60-ых, когда возникло понятие авангардной моды. После высказываний Куррежа и Кардена в 64-65 годах и передовых киноработ сер. 60-ых мода очень быстро адаптировала их новые формы и материалы. Самым сильным фактором, влияющим на новое отношение к материалам, было заметное стремление к авторскому прет-а-порте, которое к концу десятилетия завершилось триумфом Сен-Лорана и П. Берже. Это стремление предполагало быструю экономичную доставку идеи, мобильность, легкость в уходе и возможность избавиться от вещей при первых признаках скуки.

Все эти качества отлично соединялись в бумажной одежде. Эти вещи были не просто легки в обращении, они вообще не требовали никакого ухода. Быстрое беззаботное потребление в сочетании с броским внешним видом (поп-арт и другие принты, флуоресцентные краски) были тогда передовой идеей, которая сейчас снова приобретает актуальность. А бумага для одежды казалась авангардным материалом ничуть не меньше, чем пластик. Не удивительно, что первым серьезным дизайнером, начавшим ее использовать, был Пако Рабанн. Он предложил серию «платьев в конвертах» уже к лету 66 года. На самом деле, это был его первый проект после открытия Дома и нашумевшего дебютного показа в феврале «12 экспериментальных платьев...», сделанных из металла и пластика.

В последствии он подключил к делу цветную целлофановую пленку и т.д., однако идея сохранялась - костюмы самостоятельно держат форму, не опираясь на человеческое тело, и полностью подчинены функциональности. В 67 году по схожим принципам была выпущена серия расојamas - бумажных пижам для сети отелей «Хилтон».

Не удивительно, что тренд увлек именно Рабанна, архитектора по образованию. Ничуть не меньше, чем Карден был увлечен итальянскими футуристами, он был увлечен идеями русских конструктивистов (и, в частности, Варвары Степановой и Любови Поповой), для которых практицизм, связь с функцией и легкость использования были основными качествами вещи. Некоторые источники указывают, что идея бумажной одежды принадлежит также им. И, бесспорно, им принадлежит идея одноразовой одежды, которая отлично прижилась в униформенной и прозодежде.

Бумажные платья, кроме первых образцов, тоже изготавливались не из бумаги - это был материал Kaucel (93% целлюлозы и 7% вискозы) или Dura-Weve (с нейлоном). В 66 году в США было продано сделанных из Kaucel товаров на сумму 50 млн. долларов, а через несколько лет - на невиданные в те времена 300 млн. спрос был так велик, что пришлось вводить ограничения для покупателей. Параллельно развивалась индустрия синтетических (литой полиэстер Ree-may компании DuPont) и искусственных материалов (Webril, нетканая вискоза компании Kendall) («RealLivePaperDolls» Time, 17 марта 1967). Все эти составы пришли из космических и военных технологий, так что Холодная война дала моде не только милитари-образы, шлемы, очки и прочие защитные атрибуты, но и повлияла на развитие стилистики футуризма, Mods и Fab.

Рабанн первым использовал пластик не для пуговиц, а для цельных вещей, но уже через год после его кутюрного дебюта производители конфекциона начали вплавливать куски пластика в ПВХ и полиэстер, получая текстурированные сумки, платья и плащи с круговыми элементами и т.д. К концу 68 года одноразовые платья почти перестали быть бумажными - их делали из смеси 75% вискозы и 25% нейлона, как известную серию PosterDresses (HarryGordon для PosterDressLtd.). За \$2.98 их можно было несколько раз стирать, превратить в чехол для диванной подушки или настенный постер.

При этом новые материалы были вовсе не так выгодны в изготовлении, как их целлюлозный предок. Одноразовую одежду из них производили все реже, поскольку появились новые маркетинговые преимущества. Например, запатентованный Карденом синтетический заменитель шерсти Cardine (производитель UnionCarbide) можно было формовать вакуумным способом, плавить по бесшовной технологии, создавать трехмерные рельефы, прозрачные «окошки», вплавлять аппликации.

На фоне таких возможностей идея экологичности и безболезненной утилизации бумажных платьев несколько поблекла. И сугубая функциональность больше не считалась таким уж неоспоримым достоинством: в новых материалах она предполагалась изначально, однако привлекали в первую очередь их внешние качества. В этом одна из причин умирания тенденции к концу 60-ых.

Однако пока она процветала, это был очень серьезный бизнес. Вот короткий список сетей универмагов, которые открыли у себя специализированные отделы: Saks Fifth Avenue, Lord&Taylor, Altmans, Bonwit Teller, Gimble, отдельные «бумажные» бутики сети Abraham&Straus, сеть из 28 магазинов News Stand компании Josef MagninCo. В начале 67-го продажи крупнейшего в США производителя Mars Manufacturing Co. составляли от 80 до 100 тыс. долларов еженедельно. В августе 66-го года в бумажных костюмах показались на публике «Битлз». Появилось даже платье стиля поп-арт и платье для самостоятельного раскрашивания. Видимо, всех увлекала идея, что длину можно менять просто ножницами, скреплять швы цветной клейкой лентой и не думать о сохранности одежды, которая вполне соответствует модным тенденциям.

На удобство сделали ставку многие производители. Так, SterlingPaperProducts заработали в 67 году свыше 6 млн. на продаже одежды для отдыха, избавив курортников от тяжелого багажа. В переводе на число покупок это означало, что несколько миллионов людей приобрели их платья и купальники с рисунком «зебра» (по \$7.50 - практически самая высокая цена на рынке).

К осени 67-го, когда начался выпуск бумажных скатертей, занавесок и других товаров для дома, можно было утверждать, что в большинстве домохозяйств США есть хотя бы один предмет «бумажной моды». Для съемок в рекламе приглашают таких международных модельных звезд, как Дониаль Луна. Компания Hallmark даже начала выпуск гирлянд и украшений для вечеринок в комплекте с костюмами того же стиля. В этот период одноразовые вещи - практически самый популярный рекламный носитель.

Кино- и звукозаписывающие компании выпускают одежду с лицами своих исполнителей. Это чуть ли не первый массовый выпуск такой продукции, производство которой до этого момента считалось неоправданно дорогим. С этого же времени тенденция довольно активно распространяется и в Европе, где (за исключением крупных английских городов) сохранялось традиционное недоверчивое отношение к непрочным вещам.

С развитием технологии проблема прочности была успешно решена. Целлюлоза с пропиткой и добавками позволяла создавать дождевики, бикини (на два или три купания), выдерживать одну легкую стирку. Многие платья выдерживали до 12-ти выходов (если не встречались сигареты, дождь, пролитые коктейли и проч.). Однако, основной бум происходил в области дизайна. Силуэт далеко отошел от изначальной трапеции и в некоторых случаях был сложный, будто оригами. Дизайнеры предлагали из бумаги практически любой предмет - от шляп и серег до тапочек.

На бумагу наносилось мерцающее покрытие, ее вывязывали и лакировали, украшали искусственными камнями и броскими узорами.

Цены на костюм из нетрадиционных материалов были не высокими. Так, например, свадебное платье из бумаги стоило 15 долларов, а мужской костюм - 12. Средняя цена предмета составляла 3-5 долларов. Несмотря на такие низкие цены предсказывалось, что в 1980-е годы четверть всех расходов на одежду будет приходиться на бумажные изделия. Правда, известно пальто за 200 долларов: дизайнер Джудит Брюер составила его из бумажных помпонов.

Что-то похожее (накидку в форме лисы) создал Марджела для своей артизанальной коллекции несколько лет назад. Это одна из немногих заметных вещей бумажной моды последнего десятилетия.

Одной из причин создания такого платья считают возрастающее загрязнение планеты.

Вывод: Началом создания костюма из нетрадиционных материалов считают создание бумажного платья в качестве рекламной продукции. Мобильность, легкость в уходе вещей, необычность, возможность самостоятельно и быстро создавать данные платья - признаки, которые послужили распространению и актуализации идеи нетрадиционных материалов в индустрии моды.

Большую роль сыграло и вторичное использование вещей, не пригодных более к эксплуатации. Данный пример может отражать тему экологии в использовании нетрадиционных материалов, а это значит, что мне следует изучить тему экологии при создании костюма.

Актуальная тема: Экология

Наиболее актуальной на сегодняшний день темой в мире является тема экологии. Творцы высокой моды, многие из которых социально-ориентированы и обеспокоены создавшейся ситуацией в сфере экологии и потребления, не остались равнодушны к данной теме. Их творческая и социальная активность привела к появлению в рамках высокой моды такого направления, как трэш-кютюр или trashion. Trash, в переводе с английского, означает «мусор», а trashion - мусорная мода, в которой для создания одежды используются промышленные отходы и бытовой мусор. «Кютюр» из консервных банок, мешков для мусора и бумаги, старой одежды и обуви становится все более востребованным и актуальным. Давно известны коллекции «Гринпис», представляющие одежду из бутылочных пробок, банок из-под пива, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов и т.п. Однако появляющиеся все чаще в коллекциях профессиональных модельеров такие нетрадиционные материалы, как старые газеты, коробки из-под стирального порошка, полиэтиленовые пакеты или текстильный лоскут, свидетельствуют об интересе к возможностям «мусорного дизайна».

Trashion - веянье в моде далеко не новое и корни этого направления уходят далеко в 60-е годы XX века. Они стали переломным моментом для моды и экологии, ведь именно тогда люди стали задумываться о том, что потребление продукции в огромных количествах в будущем приведет к кризису.

Основоположником направления трэш-кутюр в 60-х годах была звезда модельного бизнеса тех лет легендарная Верушка.

В 1966 году увидело свет бумажное платье от Энди Уорхола, к которому прилагался набор фломастеров, позволявший каждому разрисовать его на свой вкус. Уже тогда это были первые ростки экологичной моды. А бессменным символом трэш-кутюр стало знаменитое бумажное платье Энди Уорхола принтом из этикеток от супов Campbell.

Главным вдохновителем направления trashion в 60-х годах стал Пако Рабанн (о котором я уже упоминала в предыдущем подразделе). Впервые он покорила модную общественность коллекцией бумажных платьев 1966 года, а всемирную известность получил благодаря своему фирменному стилю - облегающим платьям-кольчугам из металлических деталей, за эту забавную придумку Коко Шанель прозвала Рабанна «металлургом». На этом Пако не остановился и продолжал изумлять публику нарядами из нетрадиционной «материи»: лазерных дисков, пластика, алюминиевой фольги, оптических волокон, флюоресцирующей кожи, пластиковых бутылок и даже дверных ручек.

Далеко не последнюю роль в становлении trashion в 60-х гг. сыграл итальянский дизайнер Ивано Витали, который до сих пор работает с trashion, представив свою новую коллекцию эко-одежды, полностью созданной из переработанных газет и журналов, которые дизайнер нарезает длинными лентами и скручивает в огромные клубки. И это без применения клея, краски или силикона. Полученную «пряжу» Ивано Витали сшивает с помощью не менее внушительных размеров игл и крючков из дерева: длина некоторых достигает почти 2,5 метров. Ивано совершенно не использует красители. Вместо этого дизайнер старательно подбирает схожие по цвету страницы. Витали около двух лет собирает подходящую бумагу и обложки для одного изделия.

Витали творит под влиянием радикальной традиции в итальянском искусстве, которая называется Arte Povera («бедное искусство»). Одежда от Ивано Витали находится где-то на границе между модой, дизайном, искусством и экологией. Этот итальянец заслужил уважение критиков из всех названных областей и сегодня является одним из самых авторитетных дизайнеров в мире trashion.

В 80-х годах Жан Поль Готье представил свою коллекцию «Хай-тек», которая вывела его в число признанных авангардистов французской моды. «Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» - с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты. В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное общество в 1980 -1990-е годы, озабоченное экологическими проблемами. Moschino в 90-ые годы выступал за экологию. Он был борцом против канонов, штампов, косности и слепого поклонения моде.

Чего только стоят знаменитые модели с воротниками из плюшевых мишек вместо натурального меха, платья, густо украшенные английскими булавками, костюмы, декорированные столовыми приборами... Наиболее запоминающимся дизайнером, работающим в этом направлении, стал Maison Martin Margiela. Его творчество иногда называют «деконструкцией» за склонность препарировать вещи, выставляя наружу их внутренности. Но подошло бы и слово «редизайн».

Самые известные изделия дома моды - предметы одежды, сделанные из других вещей, например, платье из мусорных пакетов, топ из перчаток или жакет из разбитых керамических тарелок, куртки из сумок, перчаток, ремней и пластиковых этикеток.

Такие модели изготавливаются в единичных экземплярах, стоят по несколько тысяч евро и часто попадают в музейные коллекции.

Коллекция Нэнси Джадд называется «Вторичный подиум» («RecycleRunway»). Талантливая дама уже не первый год работает в сфере вторичной переработки сырья и подобные фэшн-проекты помогают ей привлечь внимание общественности к данной проблеме. Вечерние платья можно шить из рекламной макулатуры, которую рассылают по почте, отделять видеопленкой, алюминиевыми пластинами, вырезанными из банок, ржавыми гвоздями и даже стеклом.

Дизайнер Катель Гелебард, собрала у себя в мастерские сотни пустых упаковок от продуктов, чтобы успешно и безопасно их утилизировать, а точнее, подарить им вторую жизнь в качестве эксклюзивных нарядов haute couture. По мнению дизайнера, упаковки от продуктов, особенно те, что сделаны из более плотного материала, чем бумага или картон, обладают огромным потенциалом. И больше всего она ценит те, на которых нанесены яркие рисунки. Из таких упаковок получаются очень оригинальные одежды. Те же дождевики, мотоциклетные куртки или фартуки. И даже высокие сапоги-ботфорты.

В продолжение темы нельзя не сказать о ярчайшей коллекции культового дизайнера Александра Маккуина «Рог изобилия» сезона 2009-2010 года. Алюминиевые банки и мешки для мусора, упаковочный целлофан, старые зонтики и старые диски и шины от автомобильных колес соседствуют в этой коллекции с моделями из перьев птиц и принтами на платьях, превращающихся из орнамента «гусиная лапка» в улетающих птиц. Манекенщицы вышагивают по круговому подиуму, в центре которого огромная гора мусора. Все вместе - это наша планета в миниатюре, задыхающаяся от изобилия и переизбытка отходов и мусора, на которой живым птицам все меньше места. Эта коллекция ярчайший образец трэш-кутюра, высокого дизайнерского слова в мусорной моде.

Нельзя оставить без внимания и то, что даже в популярных дизайнерских шоу-конкурсах, таких как проект «Подиум», затронута тема экологии и создания костюмов из переработанных материалов. Начинающие дизайнеры в течение суток должны проявить все свои творческие способности и предложить модель одежды в стиле trashion.

Так же проблеме улучшения экологической ситуации, связанной с загрязнением планеты ненужной одеждой, посвящаются fashion-шоу (например, EcoChicFashionShow в Джакарте) и выставки (например, «Мусорная мода: проектирование без отходов» в Лондонском Музее Науки).

Проведя аналитический обзор, можно сделать вывод, что вся trashion делится на две большие части: это создание одежды и создание аксессуаров (сумок и украшений).

Например, дизайнеры итальянского бренда «Mottabomba» используют старые вышедшие из моды платья, пакеты, журналы, футболки, сантиметры, виниловые пластинки, упаковки от муки или цемента, парашютную ткань и превращают это все в нечто красивое, оригинальное и новое. Этим новым являются стильные и элегантные сумочки для современных модниц. Его цель не просто дать вторую жизнь вышедшим из употребления вещам, но и продемонстрировать их важность и ценность.

Показы с недель высокой моды транслируются по центральным каналам ТВ, их освещают огромное количество сайтов Интернет, газет и журналов. Высокая мода на сегодняшний день сама стала модной темой. И не удивительно, что социально ориентированные дизайнеры, через подобные коллекции, пытаются привлечь внимание широкой аудитории и прессы к социальным и экологическим проблемам. Создавая trashion, они во всеуслышание заявляют о проблемах нерационального использования сырья, безотходных технологиях и проблеме утилизации отходов.

Вывод: а это значит, что костюм из нетрадиционных материалов является не только эстетически привлекательной вещью, но и пропагандой темы экологии. А материалы для создания данного платья настолько разнообразны, что делает его еще более привлекательным для индустрии моды. Поэтому необходимо изучить мировой опыт работы с нетрадиционными материалами.

Мировой опыт работы с нетрадиционными материалами

Изучив мировой опыт работы с нетрадиционными материалами, я выделила **10 примеров, которые раскрывают многогранность данного вида дизайна.**

1. Платья из бумаги, такие разные, что сложно поверить. Легкие и воздушные, геометричные и твердые. В процессе работы над данным проектом я нашла информацию о таком мероприятии как Paper Fashion Show, проходящем в штате США, Колорадо (найдите, и вы!)

2. Платья из туалетной бумаги. Опять же в США проходит ежегодный конкурс из мира оригинальной моды под названием Cheap Chic Weddings (Дешевые и шикарные свадьбы).

Суть конкурса заключается в том, чтобы показать, что красивое и модное платье для такого большого праздника, как свадьба, можно создать из практически любых подручных материалов, в тоже время за лучшие и самые креативные первые три платья девушки-дизайнеры получают денежный приз, который как раз могут потратить на собственную грядущую свадьбу.

3. Оригинальные работы Николь Декстрас призваны привлечь внимание людей к проблемам экологии в индустрии моды. Этот проект носит название Weedrobes, что переводится, как «одежда из сорняков». Экспериментальный проект стартовал в 2005 году, вся одежда и аксессуары к ней сделаны из таких природных материалов, как цветы, листья, фрукты и овощи, а в качестве ниток дизайнер использует колючки.

4. Арина Сокова. Не модельер, но работа их команды под названием Ф.А.П. (Фактические Анимешные Паяцы) заслуживает внимания. Идея очередной фотосессии потребовала от нее и ее команды умения создавать платья. Желая показать своё умение создавать интересные образы из ничего, они придумали платье из осенних листьев. Грамотный подход к делу, хорошая работа команды, подходящий антураж сделали их фотосессию «Осень» запоминающейся, своей необычностью.

5. Коллекцию съедобной одежды под общим названием «Боль голода» создала команда дизайнеров под началом Эми Гудхарт из SOTO Productions. Платья и одежда сделаны полностью из еды. По замыслу авторов эта одежда из еды должна символизировать человеческую жажду чревоугодия. На создание некоторых платьев ушло не менее шести часов работы, и все это время модели стояли и ждали, пока по частям приготовится их одежда, и они в нее облачатся. 6. Платья из воздушных шариков.

7. Американский фотограф Тэд Сабареze (Ted Sabarese) воплотил в реальность очередной проект на тему гардероба из необычных материалов. На этот раз Тед разработал линию костюмов «Office Wear» (офисная одежда), состоящих из офисных принадлежностей. На работу по созданию офисных нарядов команда фотографа потратила 19 часов.

8. Специально для первого пилотного выпуска журнала Virgin корейский художник и фотограф Райан Юн (Ryan Yoon) создал серию "от-кутюрных" платьев из необычных материалов, которые затем вошли в фотопроект All you can get. В отличие от коллекции Venus In Sequins, вдохновение для которой британский бренд The Rodnik Band почерпнул из работ Энди Уорхола, Марселя Дюшана, Ван Гога и других знаменитостей, Райану было вполне достаточно и обыденных предметов.

Так появились на свет бальное платье из плюшевых мишек и накидка из банок от кока-колы, вечерний наряд из коробок от стирального порошка и умопомрачительное платье из разноцветных драже. И вовсе не потому, что мужчинам нравится мучить женщин, заставляя их одеваться "с подвыподвертом", дабы было, чем глаз порадовать. Проект "All you can get" это попытка показать, что самые невероятные вещи происходят из самого

обычного материала, который не только доступен всем, - мы ими пользуемся каждый день, не замечая потенциала всего этого материала.

9. А как насчет свадебного платья из натуральных человеческих волос? Наряд был создан британским дизайнером Тельмой Мадине (Thelma Madine) в сотрудничестве со стилистом Ливерпульского модного салона Voodoo Райаном Эдвардсом (Ryan Edwards). При поддержке того же салона Voodoo, парикмахерами которого было собрано 250 метров волос - десятки тысяч локонов различной длины.

В результате 300 часов работы локоны были окрашены в несколько различных цветов и оттенков: дизайнеры приняли решение сделать свадебное платье темно-красным сверху с градиентным (постепенным) переходом цвета в желтый и белый. Помимо человеческих, преимущественно женских волос при создании платья было использовано 1500 сверкающих кристаллов и 12 белоснежных нижних юбок. В результате платье получилось пышным, пушистым и достаточно тяжелым - его вес составил 33 фунта, около 15 килограмм.

Впервые свадебное платье из волос было продемонстрировано на конкурсе в Ливерпуле Alternative Miss Liverpool. В то же время его создатели не останавливаются на простой демонстрации: дизайнеры надеются, что платье примерит, а возможно, и выступит в нем на сцене, эксцентричная Леди Гага в ее ближайший приезд в Великобританию. Необычные вкусы поп-звезды давно привлекают внимание и шокируют публику: на это и рассчитывают создатели наряда.

10. Выставка "Мода и шоколад" проходит в Париже ежегодно вот уже 10 лет подряд. Показ одежды из черного и белого шоколада устраивает общественный фонд французской актрисы Кароль Буке. Срок жизни таких платьев недолог, всего два часа. Для того, чтобы наряды не растаяли прямо на подиуме, в зале специально поддерживается невысокая температура.

Платье, шляпка и туфли были сделаны известным английским дизайнером свадебных нарядов Яном Стюартом (Ian Stuart) по заказу крупной кондитерской фирмы Рососо.