

Кевин Элмонд

(Kevin Almond) — PhD, читает курс о моде в Университете Лидса. В 2013 и 2016 годах выступил в качестве организатора Международной конференции по творческому крою в Университете Хаддерсфилда.
k.almond@leeds.ac.uk

Вторжение в архивы моды: счастливые ошибки

Аннотация

Существует литература о том, как дизайнеры изучают архивы моды в поисках вдохновения для своих коллекций (Clarke & De La Haye 2014; Rhys 2011; Riegels Melchior & Svensson 2014; Murphy 2011). Они изучают дизайн и крой одежды, которые потом могут повлиять на выбор ткани, силуэта, фасона, приемов и технологий, применяемых в процессе работы над коллекцией. Статья посвящена исследованию, в рамках которого студентов, изучающих дизайн, попросили найти ошибки, допущенные при изготовлении некоторых предметов одежды из Йоркширского архива моды, хранящегося в Университете Лидса. Исследуется потенциал случайных или намеренных ошибок как источников вдохновения для модельеров. О том, что дизайнеры одежды порой вдохновляются ошибками, допущенными при изготовлении найденных в архивах вещей, написано мало, и настоящая работа призвана восполнить

Статья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Practice:
The Journal
of Design, Creative
Process & The
Fashion Industry
(2020. Vol. 12.1)

этот пробел. Дан обзор литературы на более широкую тему, показывающий, как определение человеческих ошибок стимулировало новые идеи и приводило к новаторским решениям в разных дисциплинах и контекстах; в статье эти размышления проецируются на сферу моды. В числе ошибок, обнаруженных в архивных изделиях, — неправильно пришитые рукава, неверно рассчитанное натяжение нити, использование неподходящих для конкретного дизайна выкроек, ткань, раскроенная прежде, чем все части выкройки расположены ровно, неправильно выбранный прокладочный материал или его отсутствие и так далее. Результаты исследования легли в основу разработки дизайна, а затем изготовления коллекции современной одежды. Документация этого процесса дает создателям одежды ценную возможность отбросить традиционные подходы к дизайну и технологии производства, способствуя развитию инновационных техник, которые можно использовать для разработки нового и оригинального дизайна одежды, способного обогатить мировую индустрию моды.

Ключевые слова: ошибка, архив, мода, одежда, создание, удача

Введение

Изучая исторические костюмы в музейных архивах, дизайнеры узнают об их крое, силуэтах, деталях и материалах, однако в модной индустрии важно, что моду прошлого переосмысливают на новый, современный лад. Мое исследование посвящено тому, как модельеры могут разработать оригинальный дизайн, отталкиваясь от ошибок, замеченных в исторических костюмах, и строится на практическом и объектном анализе, проведенном в рамках дизайнерского ателье. Проект был задуман, чтобы развить у студентов уверенность в творческом процессе и умение рисковать: сорока шести второкурсникам, изучающим дизайн в Университете Лидса, предложили выявить, как использовать при разработке дизайна технические ошибки. Границы между разными техниками кроя и изготовления одежды нарушались за счет поиска производственных ошибок в винтажных изделиях, а затем путем их преобразования в нечто новаторское и современное. Кроме того, я пытаюсь ответить на вопрос, какую пользу эта идея может принести индустрии моды, положив начало разным способам создания модной одежды.

Исследования показали, что модной индустрии свойственна осторожность, продиктованная коммерческими соображениями (Almond

2010; McQuillan et al. 2013; Zak 2016b). Идея искать ошибки, чтобы использовать их для инноваций, выглядит рискованно в индустрии, непосредственно зависящей от покупательского спроса. Массовый рынок, на который приходится наибольшая доля продаж, к такому риску не склонен. Крупные ретейлеры переосмысливают новаторские дизайнерские решения так, чтобы одежда привлекала покупателей, и избегают рисков, думая в первую очередь о продажах и прибыли. Дизайнерские коллекции, в том числе в сфере высокой моды, наоборот, часто включают изделия, которые меняют моду или двигают ее вперед — именно благодаря риску (Entwistle 2009; Florida 2002; McQuillan et al. 2013; Plewka 1997). Так, Кристиан Диор в коллекции ню-лук, представленной им в 1947 году, вновь предложил женщинам роскошные платья и женственные силуэты, несмотря на дефицит и карточную систему (Rochna 2008). Из более поздних примеров можно вспомнить Александра Маккуина с его тактикой полемики и эпатажа, которую теоретик моды Кэролайн Эванс назвала «театральной жестокостью» (Evans 2003: 142). Модельеры Холли Маккуиллан, Тимо Риссанен и Джулиан Робертс анализировали риск, исследуя альтернативные методы создания выкроек и прибегая к тому, что они назвали «рискованными дизайнерскими практиками» (McQuillan et al. 2013: 39). Они задались вопросом: «Какие знания рождаются при применении рискованных дизайнерских практик? И как лучше транслировать эти новые знания, чтобы побудить к риску модную индустрию, обычно его избегающую?» (Ibid.). В качестве примера Маккуиллан и Риссанен представили рискованную дизайнерскую концепцию безотходной моды, предполагающей процесс дизайна и изготовления одежды, при котором не остается обрезков ткани. Цель настоящего исследования — выяснить, как допущенные при изготовлении одежды ошибки способны перевернуть принятые практики производства модной одежды и изменить наши представления о том, как ее создавать и носить. Отсюда вытекают и стоящие перед исследованием задачи. **Продолжение и иллюстрации в печатной версии.**