

М. В. Яковлева

Советская тема в современной моде

Статья посвящена анализу особенностей развития советской темы в современной моде. Теоретическое и практическое осмысление советского наследия в истории и направления его развития в современной культуре является важным для формирования национальной идентичности. В статье рассматривается развитие советского стиля в моде начала XXI в., исследуются другие формы актуализации советской темы в российской и зарубежной модной практике: «винтажная мода», ретроспективизм, экологическое направление; изучается интерпретация советской эстетики в творчестве ведущих отечественных и западноевропейских дизайнеров.

Ключевые слова: советский стиль, мода XXI в., современные тенденции моды, советская культура

Maria V. Yakovleva

Soviet subject-matter distinction in contemporary fashion

The article dedicated to research of development of Soviet subject-matter distinction in contemporary fashion. Attention pays to theoretic comprehension of Soviet heritage in a history and the present of fashion, to «Soviet style» conception. At the article attention emphasizes at trends «vintage fashion», retrospective review and features of Soviet esthetic interpretation in leader designers creative work.

Keywords: Soviet style, fashion of 21st century, tendencies of contemporary fashion

Обращение к наследию советской эпохи становится одним из важных направлений в современной моде. Влияние эстетики советского периода можно отметить в отечественном и зарубежном дизайне, рекламе, арт-практиках. Советская тема в современной моде появилась только во втором десятилетии XXI в. Принято рассматривать несколько факторов, повлиявших на актуализацию «советской темы». К основному и наиболее значимому относят историко-культурный. Актуализация советской темы сегодня может рассматриваться в контексте процесса поиска национальной идентичности, что особо важно в условиях кризиса толерантности, размытости и неопределенности геополитики.

В России выросло целое «несоветское» поколение, для которого образ жизни советского человека, советская эстетика и идеология – это история, не являющаяся частью их личного опыта. У современной молодежи часто складывается романтическое представление о «советском времени», что не является оригинальным отношением к наследию прошлого. Любая история существует в «представлениях», в которых она часто идеализируется, это является определенным рода эскапизмом. Примером романтизации истории можно считать историзм как художественное явление XIX в. В рамках этого направления в искусстве и моде появилось множество псевдо (нео) стилей, воплощающих идеи патриотизма, которые стали отражением поиска национальной идентичности в условиях

нарастающей глобализации и унификации. Неготика стала актуальной для искусства европейских стран, а русско-византийский стиль воплотился в искусстве России. Начиная с XIX в. историзм и ретроспективизм как принципы развития художественной сферы являются основополагающими в формировании тенденций современной моды.

Ретроспективизм как система, формирующая новое художественно-образное направление, основана на принципе цикличности, который позволяет определить и спрогнозировать появление того или иного «ретро» стиля. Основополагающая концепция¹ больших «ретро-циклов» (от 25 лет) также позволяет включить наследие советской эпохи, ее эстетику, идеалы в актуальный источник вдохновения для дизайнеров. При этом малые «циклы-тренды» (1–2 года) активно используют образы героев, культовые «вещи», художественные приемы советской эпохи. Например, предметы советского быта «ковры» и «стенки» и другие символы эпохи превращаются в модные объекты для современного потребителя.

Советская тема актуальна и для поколения, рожденного еще в СССР. Для них советская тема связана с ностальгией и другими субъективными социопсихологическими факторами. Это стимулирует обращение к советскому наследию 1970–1980-х гг. Сегодня интерес к советской эпохе, ее символам, атрибутам обусловлен не только «забытостью» периода, который в дина-

мичное время современности кажется глубокой архаикой. Потребителя привлекает дух романтизма и антикварное благородство, которого не всегда хватает современности. В то же время ретро и винтаж можно рассматривать как дань уважения и восхищения историей и людьми, ее творившими. Винтажные предметы советского быта становятся модным акцентом и напоминанием о личной истории. Понятие «vintage» пришло из сферы виноделия, где оно обозначает год урожая. Под «винтажем» понимают оригинальную или аутентичную вещь не моложе двадцати лет, в которой четко прослеживается «актуальный модный образ» времен ее создания. «Винтажность» или винтажной модой², в свою очередь, принято называть использование одежды или аксессуаров, созданных в прошлом, но сохранивших «товарный» вид, что позволяет их носить и сегодня. Необходимо отметить, что мода на вещи, «бывшие в употреблении», появилась еще в начале XIX в., родоначальниками которой принято считать денди. Игра в элегантную небрежность, в вещи с историей, пренебрежение роскошью, самоирония были свидетелем нарастающей унификации культуры и противостояние буржуазной культуре потребления. Это стало воплощением поиска идентичности, сохранения культурного наследия, интеллектуальной элитарности. Винтажное направление в моде не является оригинальным направлением начала XXI в., так уже в 1990-х гг. мода на винтаж была ярким трендом в западноевропейских странах. Для отечественной культурной практики с тотальным дефицитом, феноменом «донашивания», кризисом в социальной и духовной сферах мода на винтаж получит актуальность только в начале XXI в.

Винтажные предметы наделены и чисто утилитарной функцией – одежду можно носить, предметы интерьера использовать по назначению. Ретроспективность современной моды, где интерпретация художественных стилей двадцати или пятидесятилетней давности, сохраняет актуальность винтажных вещей в моде. Винтажная мода, посвященная советской эпохе³, в большей степени относится к декорированию интерьера, что связано с доступностью и хорошей сохранностью предметов быта символов эпохи: ковров, хрусталя, «стенок», «библиотек», «бытовой техники», в отличие от одежды, которая перешивалась и донашивалась в 1990-е гг.

Сегодня у современных потребителей достаточно высоко ценятся как аутентичные кеды «Два мяча» фабрики «Красный треугольник», выпускавшиеся с 1965 г., так и их реплики, выпускающиеся сегодня на фабриках Е. Райкова. Культовым для современных потребителей

стал ансамбль, состоящий из синих «треников» и белой майки, как у героев кинофильма «Джентльмены удачи» (1971, режиссер А. Серый). Такие культовые вещи как «семейники», «телогрейки», «ушанки» не раз вдохновляли западноевропейских дизайнеров на создание в своих коллекциях образов «дремучей» Страны Советов, а впоследствии и «криминальной» современной России. В этих контекстах советская тема часто появляется в творчестве зарубежных дизайнеров. Использование советской темы в творчестве иностранных дизайнеров является частью «русского стиля». Например, для «Русской коллекции» 1986 г. Жана-Поля Готье, источником вдохновения послужил советский конструктивизм и эскизы Варвары Степановой и Любви Поповой. В то время как отечественный дизайн чаще при обращении к «русскому стилю» использует эстетику дореволюционного искусства и образы народной культуры.

Сегодня под «советским стилем»⁴ понимается все многообразие художественного наследия советской эпохи 1917–1991 гг. К характеристикам стиля относят: аскетизм, минимализм, чистоту формы, преобладание функционализма и конструктивизма. В какой-то мере советский стиль был нормативным стилем, который можно определить через понятие, существовавшее еще в советскую эпоху – «советский образ жизни»⁵. В рамках главенства идеи социализма эти понятия можно рассматривать как тождественные. Их общей чертой является аскетизм бытовой сферы, а также преобладание рационального и универсального.

В формировании советского стиля большую роль сыграло новаторское искусство авангарда и конструктивизма послереволюционной России, эстетика соц-арта, урбанизация и минимализм 1960–1970-х гг. При этом уже в советский период сам стиль рассматривался рядом граждан как «убожество», «совок». Его необходимо было «разбавлять» «трофейными» товарами, добытыми у фарцовщиков. Начиная с «перестройки» с «советскими вещами» расставались с большой радостью как символами прошлой жизни, заменяя их на китайский и турецкий ширпотреб. Такое массовое и «моментальное» уничтожение подлинных вещей эпохи сделало многие из образов советской моды достаточно редкими.

Несмотря на популярность советской темы, отношение к ней остается неоднозначным. Так, например, парадная форма сборной спортсменов России от Bosco Sport на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 г. вызвала неоднозначное впечатление, ее сравнивали с образами Бубы Касторского, Остапа Бендера или обыкновенного официанта. В то же время стилистика авангар-

да, используемая для повседневного варианта формы, была воспроизведена по просьбе ветеранов спорта, которые «просили сделать форму поскромнее»⁶.

Актуализация советского стиля в современной моде связана с тем, что советский стиль вписывается в рамки таких современных направлений, как минимализм и экотренд. История минимализма и стиля экологичности, ставших яркими составляющими современной моды, неразрывно связаны с эпохами кризисов, политических, экономических и социальных нестабильностей. Так современный минимализм с его девизом «меньше, значит лучше» стал реакцией на безудержное потребление 1990–2000-х гг., воплощая пренебрежение и отказ от роскоши. Это был поворот в моде в сторону демократизации и рациональной функциональности. Впрочем, советский стиль также формировался в контексте подобного сложного исторического процесса. Он был способом противопоставить советскую идеологию буржуазным ценностям. В условиях повседневного бытового дефицита и плановой экономики минимализм советского стиля, несомненно, воплощал идеалы советского общества.

Экологическое направление во многом созвучно с теми принципами, на которых строилась советская легкая промышленность и отношение к костюму. Экологическое направление идеологически противостоит буржуазности общества потребления, но основывается еще и на понимании жизненной необходимости сохранения и защиты окружающей среды. Советское общество декларировало отказ от вещизма, хотя, как было рассмотрено выше, на практике данной девиз не всегда находил воплощение.

В рамках экологического направления развивается мода на самостоятельно сделанные вещи, которые отличаются от фабричных и производятся без применения вредных технологий и ущемления рабочих. Важной составляющей повседневности советской эпохи были ремесленные навыки – искусство «кройки и шитья» было обязательным навыком почти каждой девушки, а «перешивание» – «перелицовка» сопровождало жизни советской женщины на всем ее протяжении. Сегодня это явление из сферы повседневности превратилось в модное явление – ресайклинг (рециркуляция) – перешив вещей. Правда, в данном случае дизайнеров интересуют сами материалы, из которых была создана вещь. Поэтому опасностью этого явления для истории костюма заключена в «уничтожении» самой вещи. В то же время это направление существует в рамках концепции «эко-тренда», где воплощает идею «второй жизни» изделия. Эко стиль сегодня также разнообразен и нахо-

дит воплощение во всех сферах индустрии моды от эко-производства и использования натуральных эко-материалов, особенности эко-дизайна, до рационального эко-потребления и практик «secondlife». Данные концепции также достаточно близки советской эпохе. Например, использование натуральных материалов в советскую эпоху дерево, шерсть, хлопок в советской моде скорее были данностью, чем модной тенденцией, а современных технологичных материалов в производстве товаров народного потребления практически не было представлено.

Эко-дизайн – «мода без отходов» – Zero Waste Fashion, предполагает создание конструкции и последующий раскрой практически лишённый отходов материалов и лишних трудовых затрат. Такой подход стал актуальным для советской моды еще в начале XX в. Уникальный «универсальный» тип костюма нового времени с безотходным кроем, основанным на конструкции народного костюма, был представлен Н. Ламановой на Всемирной выставке в Париже 1925 г. Этот проект был удостоен гран-при «за национальную самобытность в сочетании с модным направлением»⁷. Современные дизайнеры также используют идеи советской эпохи в рамках интеллектуального эко направления моды.

Еще одним составляющим наследия советской эпохи является «Большой советский стиль»⁸, иногда можно встретить «Советский выставочный стиль», которым определяют эпоху сталинского ампира, имперских амбиций и идеологию страны-победителя. Для современной моды как в сфере дизайна костюма, дизайна интерьера, архитектуры – парадный, величественный ампир сохраняет свои актуальные позиции. Востребованность идей ампира связана с особенностью философии стиля, основанной и на национальном патриотизме и репрезентативности властного дискурса, например, современная концепция одежды власти «power dressing» основывается на идеях и эстетике ампира, где важной составляющей была задача подчеркнуть величие, статус владельца. В отечественной индустрии моды акцент в творчестве на стилистику ампира стал залогом коммерческого успеха и популярности у отечественного потребителя. Яркими примерами могут служить творчество В. Юдашкина, ассортимент брендов «S & S» и др.

Выставочный демонстративный характер парадного «Большого советского стиля» роднит его с европейским гламуром (англ. glamour – «шарм, очарование, обаяние»). Как и европейский гламур, отечественный выставочный стиль также возник в 1930-х гг. Отечественный стиль звезд – это стиль для передовиков народного хозяйства, доярок, свинок, ткачих, работниц

фабрик. Для героинь Страны Советов из шелка, бархата и драгоценных мехов шили отечественные модельеры. Негласно для данного потребителя создавали наряды ведущие мировые кутюрье, только буржуазные бриллианты заменялись орденами и медалями. Советский гламур также был достаточно мощным идеологическим оружием и праздником, который отвлекал от ужасов реальности. Этот стиль стал нормативным для отечественного кинематографа. С экранов этот стиль входил в повседневность советских женщин, которые заказывали у портних или шили сами платья, как у Л. Орловой в «Цирке» (1936, режиссер Г. Александров) или у Л. Гурченко в «Карнавальной ночи» (1956, режиссер Э. Рязанов). Эта мода сегодня востребована и у дизайнеров, и в массовой культуре. Начиная с перестроечного периода создается большое число творческих проектов в ретро стиле: начиная со «Старых песен о главном» и заканчивая кинофильмом «Стиляги».

Еще одним направлением в современной моде является обращение к образам вождей революции и руководителей Советского Союза. Сегодня портреты В. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса используются при создании принтов для футболок, всевозможных аксессуаров, автомобильного тюнинга. Часто советские лидеры предстают в ироническом стиле. Например, надписи на футболках: «Ильич – икона стиля»; «Маркс и Энгельс – первые хипстеры». Такая ирония свойственна именно молодежной моде, для которой советская история выступает лишь как экзотика. По этой же причине революционная экзотика достаточно популярна в сегменте туристических сувениров, где также воплощает представления о России, ее советском прошлом и разрушает образ главного врага западного мира – «призрак коммунизма».

Сегодня советская тема достаточно ярко реализуется в отечественных и зарубежных практиках моды, хотя нормативность стилей советской моды, их идеологический аспект долгое время вызывали негативный отклик у потребителей. Для отечественных дизайнеров обращение к наследию советского периода связано с ностальгией, с сохранением национальной идентичности, воплощением патриотических

настроений. Также советская тема находит отражение в винтажной моде и реализует себя в ретро-тенденциях. Популярность советского стиля у части аудитории связана с его созвучностью экологическому направлению. Интересным является ироническая интерпретация образов советской культуры в рамках молодежной моды. В западноевропейской практике моды обращение к «советскому стилю» является частью стиля «а ля рюсс», а интерпретация образов советской эпохи, культовых вещей всего лишь «русская экзотика». В то же время актуализация советской и русской темы в моде, несомненно, отражает изменения в русской ментальности и положении России в мировой геополитике. В целом можно отметить, что воплощение «советской темы» в современном дизайне достаточно неоднородно. В нем находят развитие идеи таких новаторских направлений в искусстве, как конструктивизм и авангардизм, а также интерпретации образов героев, символов, культовых явлений Советской России, эстетика разных исторических периодов. Это связано с почти вековой советской историей и неоднозначностью ее интерпретации.

Примечания

¹ См.: Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994. 160 с.

² Козлова Е. Э. Социокультурные процессы возникновения моды винтаж: мотивация и психология потребления // Тр. СПбГУКИ. 2008. Т. 177: Мода в контексте культуры. С. 64–70.

³ Дежурко А., Богатко Ю. Морфология советской квартиры: полевое исслед. URL: <http://archi.ru> (дата обращения: 06.02.2017).

⁴ Советский стиль / под ред. В. Зуева, Т. Евсеева, Н. Иванова. М.: Аванта+, 2011.

⁵ Советский образ жизни – понятие, введенное Л. И. Брежневым на XXV съезде КПСС.

⁶ Лозинская А. Многие не случайно вспомнили Бубу Касторского. URL: <https://gazeta.ru> (дата обращения: 06.02.2017).

⁷ Надежда Ламанова. URL: <http://casual-info.ru> (дата обращения: 06.02.2017).

⁸ Баркетов А. Большой советский стиль. URL: <http://pbd.su> (дата обращения: 06.02.2017).