

УДК 008:7.03

«ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»: МОДА НА ВИНТАЖ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Курамшина Ю.В.

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Украина
E-mail: jvt79@rambler.ru

Статья посвящена рассмотрению такого феномена современной культуры, как винтаж. Освещены его специфика, причины и предпосылки востребованности в современном обществе. Раскрыты особенности бытования стиля в различных сферах культуры, особое внимание уделено таким сферам, как мода и дизайн интерьера.

Ключевые слова: мода, стиль, винтаж, дизайн, культура.

ВВЕДЕНИЕ

С конца XX века в моде, искусстве и художественной культуре в целом стал заметен интерес к артефактам прошлых эпох. Влиянию нового направления, которое можно обозначить как винтаж, подверглись многие сферы культуры: мода, дизайн и декор интерьера, музыка, кинематография, искусство фотографии и др. Сегодня интерес коллекционеров, дизайнеров и просто последователей к винтажу объясняется его возможностями в продуцировании новых оригинальных идей и художественных практик, что позволяет рассматривать его в контексте эстетики постмодерна, процесса антиглобализации и экологизации производства и потребления.

Целью данной статьи является рассмотрение феномена винтажа как направления в современной культуре. В соответствии с поставленной целью были решены следующие исследовательские задачи:

- дать определение понятию «винтаж»
- рассмотреть причины и предпосылки его востребованности в современном обществе;
- раскрыть особенности бытования стиля в различных сферах культуры.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Винтаж – термин многозначный, берущий свое начало в области виноделия и означающий вино определенной выдержки, урожай определенного года (лат. «vindemia», ст.фр. «vendenge» – сбор винограда). Кроме того, слово может употребляться и в переносном смысле, обозначая совокупности субъектов одного типа, характера, эпохи. Например, значение английского выражения «men of that vintage» можно в некоторой мере соотнести с русским «люди старой закалки». В интерьере винтаж подразумевает сочетание современных и старинных (или выполненных под старину) элементов декора, мебели и пр. В моде – предметы одежды, обладающие визуальной и художественной идентификацией стиля четко ассоциирующегося с той или иной эпохой и, желательно, с узнаваемым оригинальным стилем определенного Дома моды. В музыке и механике винтаж означает старый, но хорошо сохранившийся, добротный инструмент или механизм, в фотографии – фотоотпечаток, который был сделан в то же время, что и негатив,

или вскоре после этого [1]. Как правило, «винтажными» признаются аутентичные вещи, имеющие ярко выраженную стилистику определенной эпохи, выпущенные небольшим, но очень популярным тиражом не позднее 80-х гг. и (более узко) не ранее 50-х гг. XX века.

В рамках данной статьи под «винтажем» мы будем понимать стилизованное направление в моде (одежда, предметы интерьера и домашнего обихода), ориентирующееся на возрождение характерных направлений прошлых эпох, а также вещи, отражающие «дух» (П.М. Бицилли) и «стилистическое единство» (Г. Зиммель) своего времени. В качестве синонима возможно употребление словосочетания «старый стиль».

Растущая популярность этого направления в XXI веке привлекла внимание научного сообщества, пытающегося разобраться в причинах возникновения моды на винтаж, ее связях с культурными, социальными и политическими тенденциями современности. Так, ряд исследователей соотносит интерес к «вещам из прошлого» с двумя разнонаправленными глобализационными процессами - культурной нивелировки и стремлением сохранить локальную культурную специфику [2; 3]. В русле этих тенденций происходит постепенное формирование культуры человечества, как единого пространства, внутри которого встречаются и взаимовлияют друг на друга различные национальные компоненты. Диалектическое единство этих двух начал вобрал в себя термин Р. Робертсона «глокализация», подчёркивающий локальный аспект глобального и глобальный нюанс локального [2] (соотносится с терминами «макролокализации» и «микроглобализации» Х. Хондкера, «глобальным парадоксом» Дж. Несбита).

Наиболее заметны эти процессы в современной моде, как наиболее гибкой и лабильной сфере культуры. С одной стороны, по мнению российского исследователя К.Ю. Михалёвой, «...модная система как институт культурного доминирования и навязывания стандартов потребления, послужила одной из основ процесса глобализации, ...одной из инфраструктур, которые обеспечивают движение глобальных потоков, структур и отношений и способствуют им» [цит. по: 2]. Массовое производство транснациональными промышленными корпорациями однотипной продукции и существование всемирного рынка нивелируют культурные отличия. В условиях глобализации идёт процесс тотальной вестернизации, унификации внешнего облика потребителя в мировом масштабе на базе евро-американского эстетического стандарта [2].

С другой, стремление дистанцироваться от нивелирующих тенденций глобализации и попытки конструирования собственной идентичности находят отражение в обращении к этническим, субкультурным, винтажным компонентам. Это становится тем более возможно, что совпадает по направленности с эстетикой постмодерна, предполагающей сосуществование различных стилей и направлений в культуре. По мнению К.Э. Козловой, «игровое начало, отказ от единого образа, эстетические мутации, диффузия стилей, смешение художественных языков – все эти признаки, приписываемые состоянию постмодерна, привели к возникновению и распространению особого кода – винтажной моды, которую можно рассматривать как законченное воплощение стиля и построений постмодерна в модной индустрии» [4, с. 203].

Теоретики моды традиционно рассматривают интерес к винтажу через призму модной инновации, посредством которой на смену одним стандартам и объектам («старомодным», «вышедшим из моды») приходят другие («новомодные», «вошедшие в моду»). Наряду с заимствованием из других культур или сфер культуры и изобретением, выделяется и такой способ осуществления модной инновации как инновация посредством традиции. Многообразие культурного наследия обуславливает тот факт, что каждое поколение так или иначе осуществляет выбор в том, что досталось ему по наследству. Мода высвечивает в прошлом те или иные культурные образцы, делая их современными и доступными всеобщему вниманию. Воздействие степени временной удаленности или близости объекта на его восприятие и оценку можно проиллюстрировать не строгой, но достаточно показательной схемой английского исследователя истории костюма Д. Лэйвера:

Один и тот же костюм будет:

- непристойным - за 10 лет до своего времени
- неприличным - за 5 лет
- экстравагантным - за 1 год
- изящным - в свое время
- безвкусным - 1 год спустя (после своего времени)
- отвратительным - 10 лет
- забавным - 30 лет
- причудливым - 50 лет
- очаровательным - 70 лет
- романтичным - 100 лет
- прекрасным - 150 лет [5, с. 48]

В настоящее время хронологические показатели данной схемы могут быть существенно сокращены, что связано с процессом ускорения модных циклов и распространением явления т.н. «быстрой моды». Если в прошлом моду определяли господствующие сезонные стили и модный тренд в одежде мог продержаться несколько покупательских сезонов, сейчас в течение одного сезона на рынок поступает множество новинок. Происходит практически моментальное копирование и адаптация модных тенденций с подиумов в массовое производство. Крупные компании представляют до 20 коллекций в год, средние и мелкие – 5-6 коллекций. Актуальные модные вещи в современных условиях превращаются в винтаж и повторно возвращаются в моду уже в новых сочетаниях через короткий промежуток времени, поскольку в условиях переизбытка информации и перенасыщения рынка, процесс «социального» забывания происходит быстрее [6, с. 67].

Параллельно в мире приобретает популярность «минималистический» стиль жизни, основанный на отказе от излишеств в потреблении. Приобретая винтажные предметы, люди позиционируют свою отстранённость от стандартизированных образцов модной индустрии. Новым явлением в начале XXI в. стал кастомайзинг (англ. «customizing» – ориентирование на потребителя) – «перекраивание» оригинальных винтажных вещей и персонализация новых (виртуальное конструирование и заказ предметов обихода и гардероба). Кроме того возрождается интерес к ручному, ремесленному производству предметов интерьера, одежды, украшений и т.д.

На современном этапе развития направление винтажа усложняется по своему замыслу и задачам, перестает быть только тенденцией в моде и носителем потребительской ценности. Винтажные экземпляры одежды приравниваются к произведениям искусства и становятся частью арт-коллекций крупнейших музеев мира, таких как Лувр или Музей Метрополитен. На базе ряда специализированных бутиков винтажа (Steinberg&Tolkien, Resurrection, Decades, Vintage Voyage) открываются арт-галереи и проводятся аукционы винтажной одежды и аксессуаров. Помимо прочего, для любителей винтажа и специалистов издаются специализированные журналы. Наиболее известен созданный в конце 1990-х гг. нью-йоркскими дизайнерами К.Джолифф и Б.Гарнетт «Cheap Date». Изначально журнал позиционировался как издание «для бережливых», посвящённое вопросам «антимоды», культуре сэконд-хэнда, которая позволяет не только экономить, но и выглядеть оригинально [2].

Винтаж находит свое отражение во всех сферах культуры: архитектуре, дизайне, музыке, фотоискусстве, кинематографе и др. Так, А.С. Колесник отмечает тенденции «ретромании» (термин британского музыкального критика С. Рейнольдса) в популярной музыке Великобритании. Не просто использование прошлого в качестве основы музыкального стиля, а полное его копирование и воспроизведение являются главными составляющими ретромании. Другая характерная черта данного явления – стремление музыкантов в условиях существования цифрового формата к тактильным, аналоговым переживаниям прошлого [см: 7]. Винтажный стиль становится всё более популярным среди людей, которые выбрали в качестве своего хобби фотографию. Благодаря социальным сетям и сайтам, посвящённым фотографированию, вроде сервиса Flickr, поделиться сделанной фотографией в винтажном стиле, «рецептами» и техниками постобработки стало проще, чем когда-либо ранее.

Декорирование интерьеров в стиле «винтаж» сегодня является одним из наиболее модных и одновременно творческих направлений дизайна. Он может быть обыгран как вкрапление ключевых предметов интерьера (старыми или стилизованными под старину аксессуарами, предметами и т.д.), так и использование собственно винтажных элементов в отделке. Например, большое будущее стиля «винтаж» в интерьере видится дизайнерам в использовании старых напольных покрытий, элементов конструкций и декора из замков и домов Европы, предложения по которым зачастую выгоднее современных аналогов. Для винтажных интерьеров характерны всевозможные сочетания натуральных материалов – кованого металла, дерева, керамики, отделочных тканей. Цветовая гамма выдерживается в спокойных тонах, а если и присутствуют яркие краски – зеленый, синий, красный – они, как правило, приглушены «старинными» потертостями, сквозь которые просвечивает текстура дерева или еле читаемые надписи [8]. Но главный упор в стиле винтаж делается на мебель, которая может быть как с «историей», так и современной, воспроизведенной по старым эскизам и искусственно состаренной (нарочито оставленные мелкие царапинки, потертости на углах, и даже следы от древесных жучков). Популярность винтажного стиля породила на телевидении некоторых европейских стран даже цикл передач о нем. Так, канал Travel&Living делится со зрителями приемами и техниками создания винтажных стен. А для создания псевдостаринных вещей авторы проекта

рекомендуют использовать технику «кракелюр» и подробно показывают ее применение [8].

В числе ретроспективных направлений современности помимо винтажа выделяется также шебби-шик, кантри, прованс и др. Они имеют свою модную сменяемость и собственные подстили. Одни из последних – шебби-интерьеры в стиле 50-ых, 60-ых и 80-ых с аналоговой бытовой техникой, эклектика и шебби-этно. Также прослеживается тенденция любителей старины предпочитать т.н. «аутентичный винтаж», то есть вещи того стиля, которым когда-то славилась их родина. Для Англии – викторианский, Франции – прованский и стиль Луи XIV, Италии – тосканский, Греции – античный, для наших союзных стран – русский модерн, советское арт-деко и 60-е гг. XX века [9].

ВЫВОДЫ

Таким образом, винтаж – вполне самостоятельный стиль и направление в современной культуре, характеризующиеся ретроспективным обращением к специфическим особенностям прошлых эпох. Немалую роль в зарождении и распространении «моды на прошлое» сыграли процессы глокализации (культурная нивелировка и стремление сохранить локальную культурную специфику одновременно), постмодернистские эстетические принципы, такие факторы динамики моды, как инновационность и цикличность. На современном этапе развития направление усложняется по своему замыслу и задачам, вышло за рамки моды и находит отражение в других сферах культуры, порождая новые художественные практики и подстили.

Список литературы

1. Винтаж [Электронный ресурс] // Большой англо-русский словарь с транскрипциями. – Режим доступа: http://reword.org/online/?dic_eng_rus=yes&recent10=yes&s_query=vintage
2. Васильева Ж.В. Влияние процессов глобализации на fashion-индустрию [Электронный ресурс] / Васильева Ж.В. // Культурологический журнал / Journal of cultural research. – Режим доступа: http://www.crjournal.ru/rus/journals/216.html&j_id=15
3. Козлова Е.Э. Винтаж как процесс антиглобализации в моде / Е.К. Козлова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 43 (181). – С.167-171.
4. Козлова Е.Э. Винтаж – основной стиль постмодернистской эпохи воспроизводства модных образцов / Е.К. Козлова // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2010. – № 1 (202). – С. 202-206.
5. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. – М., 1994. – 160 с.
6. Бушуева С.С. Теории цикличного развития моды / С.С. Бушуева // ТТПС. –2012. – №21. – С.62-67.
7. Колесник А.С. Отношение к собственному прошлому: Ретромания в современной британской популярной музыке / А.С. Колесник // Артикульт. – № 11 (3–2013). – С. 84-89.
8. Винтаж в интерьере – старая новая мода [Электронный ресурс] // ПоРемонту.ру: информационный портал. – Режим доступа: http://poremontu.ru/articles/vintazh_v_interjere
9. Шебби-шик [Электронный ресурс] // АТТИК студия. – Режим доступа: <http://attik-studio.com.ua/stili-v-interere/shebbi-hik/>

Курамшина Ю.В. «Вперед, у минуле!»: мода на вінтаж в сучасній культурі / Ю.В. Курамшина // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2014. – Т. 27 (66), – № 1. – С. 119-124.

Стаття присвячена розгляду такого феномена сучасної культури, як вінтаж. Висвітлено його специфіка, причини та передумови затребуваності в сучасному суспільстві. Розкрито особливості побутування стилю в різних сферах культури, особливу увагу приділено таким сферам, як мода і дизайн інтер'єру.

Ключові слова: мода, стиль, вінтаж, дизайн, культура.

Kuramshina Y.V. “Move forward to the past!”: vintage fashion in contemporary culture / Y.V. Kuramshina // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series: Philosophy. Culturology. Political science. Sociology. – 2014. – Vol. 27 (66), – No 1. – P. 119-124.

The article discusses such a phenomenon of contemporary culture as vintage. It highlights characteristics, reasons and prerequisites for demand of vintage in modern society, which bind to two different directions in globalization processes - cultural leveling and a desire to preserve local cultural specificity. In line with these trends, a gradual formation of human culture takes place, as a common space within which various national components meet and interact with each other. The term “Glocalization” of R. Robertson absorbed dialectical unity of these two principles. These processes are the most noticeable in contemporary fashion, as the most flexible and labile sphere of culture: westernization and unification of the external appearance of the consumer on a global scale and desire to distance from the leveling tendencies of globalization, attempts to construct ones identity on the basis of ethnic, subcultural, vintage components. This becomes more possible, that coincides in direction with the postmodern aesthetics, which assumes game start, aesthetic changes, interosculation of styles and blending of artistic languages. It is also noted, that the formation of retrospectivism in fashion is influenced by such factors of its dynamics as innovation by tradition and cyclicity. The attention was paid to the complexity in direction of conception and tasks at the present stage, and its output beyond fashion. The features of existence of style in different spheres of culture, with special attention on such areas as fashion and interior design.

Keywords: fashion, style, vintage, design, culture.