

Концептуални решения и тенденции в представянето на модните дефилета-спектакли на емблематични модни къщи

гл. ас. д-р Теодора Пешева

катедра Инженерен дизайн ,ТУ-София

Резюме: В настоящият доклад се разглеждат и обсъждат подхода и стилистиката на световни модни къщи които диктуват тенденциите в модната индустрия. Анализира се подхода на изграждане на цялостен стайлинг подчинен на тема, която има отношение, както към представените модели на облекла, така и на сценография, музика, осветление и дори на провеждането им като място (исторически обекти). Как тази насока на изграждане носи причинно следствена връзка от тематиката на облеклата, елементи от тях и продължава логично в разгръщането ѝ в цялостна концепция, която при представянето пред публика има за цел да задоволи и потопи всички сетива в един друг свят. Подобни примери са ясен знак за развитието на този вид „експониране“, от представяне на облекла в модни ревюта, до превръщането на такова събитие в спектакъл.

Ключови думи: мода, ревю, концепция, спектакъл, тенденции, представяне, експониране, модели, облекло, сценография, стилистика.

Conceptual solutions and trends in the presentation of fashion shows-shows of iconic fashion houses

Assistant Professor Teodora Pesheva, Ph.D

Department of Engineering Design, TU-Sofia

Summary: This report examines and discusses the approach and style of global fashion houses that dictate trends in the fashion industry. The approach of building a complete styling subject to a theme that has a relation to the presented clothing models as well as scenography, music, lighting and even their performance as a place (historical sites) is analyzed. How this direction of construction brings a cause-and-effect relationship from the theme of the clothes, elements of them and continues logically in its unfolding into a complete concept, which, when presented to the public, aims to satisfy and immerse all the senses in another world. Such examples are a clear sign of the development of this kind of "exposure", from the presentation of clothes in fashion shows, to the transformation of such an event into a spectacle.

Keywords: fashion, review, concept, performance, trends, presentation, exposure, models, clothing, scenography, stylistics.

Модните дефилета за всяка модна къща и фирма в тази индустрия е очаквано събитие диктуващо тенденциите за сезона. Всяка уважавана марка участва в надпревара за оригиналност. В днешно време концептуалните решения в представянето на дадена колекция са разнообразни, не само като подход, но и като цялостна концепция, а и философия изповядвана и залегнала в историята утвърждаваща пътят на най-големите модни къщи. За да се случи обаче това днес, в историята има смели новатори, които правят революция в представянето на дрехите си и това променя много неща в самата форма на съществуване на модата като такава. Един от първите е Чарлз Фредерик Уърт, който прави революция в дамската мода и я прави по-удобна за носене, както и по-функционална. Един от пионерите в представянето на живи модели е Чарлз Уърт през 1910г. (фиг.1)

Друг забележителен дизайнер и новатор от това време е Пол Поаре, един от бащите-основатели на висшата мода,. Той е сред създателите на концепцията за представянето на модели чрез движението на човешка фигура (манекен) в определена траектория. Така, че публиката да може да види моделът от всички страни в пространство, като единствено моделите се вдишат, а публиката е настанена удобно наслаждавайки се на представените облекла.(фигура 2)

Фиг.1 . На снимката: г-жа Фабер, модел, в рокля на Чарлз Уърт, около 1910 г.

Фиг.2 Модно ревю на горната палуба на RMS Franconia, 1925 г.

С времето този начин на представяне става все по-популярен и се превръща в традиция и признак на професионализъм и висок стандарт сред модните къщи. Така само след броени десетилетия по модните подиуми се представят модели на модни къщи като Dior , Pierre Balmain, Yves Saint-Laurent и много други световно известни марки. Тези ревюта се представят предимно в магазини, хотели и други обществени пространства. Те обаче често се оказват не достатъчно пригодени за целта и на няколко пъти се случват злополуки по

време на ревютата. Поради тази причина през 1993г. тези шоута в Ню Йорк са централизирани в Bryant Park по време на Седмицата на модата .

След един период на утвърден стил на представяне, който обичайно включва дълъг подиум в права линия, в чийто край манекените позират и представят модела, а после се връщат обратно. Ходовата линия е проста, чрез влизане от лява или дясна страна на сцената обичайно в централната видима стена се разполага логото, годината и сезонът, на който е посветена колекцията, ходовата линия е ограничена в посока напред и назад по подиумът. Осветлението е насочено към моделите и е придружено от музика подбрана за стилът на моделите. Постепенно този тип представяне се преобразува в разнообразни насоки, като вариантите са свързани предимно с преобразуване на ширината на подиумът, възможностите за вариации на ходовите линии и броя на манекените. Започва интериора да бъде разнообразяван, като според стилът на колекцията се декорира по начин, характерен за място или тема свързана с колекцията.

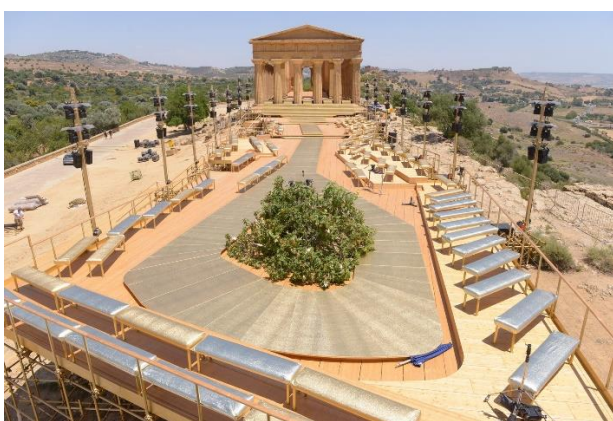
В последните години се наблюдава засилваща и развиваща се тенденция на колекции посветени на цялостна концепция и тема. Това са истински спектакли, освен тези на марката за бельо „Viktoria secrets”, където може да се наблюдава не просто представяне на колекция, а истински спектакъл с гостуващи изпълнители и допълващи представяните модели на бельо, аксесоари. (фигура 3)

Фиг.3 Кадър от модното шоу на „Viktoria secrets” 2012г.

По време на Седмицата на модата в Ню Йорк през 2014 г., дизайнерът Ралф Лорън използва прожекция на воден екран в централния парк на Манхатън, за да представи новата си линия Polo за пролетта на 2015 г.

През 2018 г. модната марка Dolce & Gabbana представят своето модно шоу "Alta Moda", което е вдъхновено от стилът и атмосферата на античността, освен моделите на роклите, които наподобяват облекло от тази епоха е избрано и място, което допълва усещането за античност. Ревюто се провежда в храма на Конкордия в Агридженто, Италия. Декорът от антични храмове завършва съвършеното усещане за пътуване във времето и една толкова фина и класическа естетика потопена в пищност и позлата. Освен невероятното модно шоу, съпроводено от оркестър с арфи, е подготвена и гала вечеря, която представя продуктите на марката в секторът им за дома. Благодарение на невероятната и мащабна организация се организира грандиозно шоу, чиято сцена се подготвя с разнороден екип от специалисти. Храмът, който е сред най-запазените след Партенона в Атина и се намира на остров Сицилия, е построен в дорийски стил около 440–430 г. пр.н.е. За грандиозния проект са наети археолози и храмът е пригоден чрез поставянето на дървен под и подходящ подиум за целите на шоуто. Благодарение на това през лятото туристите успяват да посетят храмът, не само отвън, а и отвътре. На ревюто са представени 125 модела вдъхновени от древно гръцката и римската култура. (фигура 4,5)

Фиг.4 Кадър от модното шоу на Dolce & Gabbana "Alta Moda". Фиг.5 Подготвената за шоуто сцена.

Може да се каже, че Dolce & Gabbana и техния проект "Alta Moda" са интересна концепция за вписването на модни елементи вдъхновени от различни архитектурни и културни традиции и тяхното представяне като дизайн на местата, които са ресурс на това вдъхновение. Те продължават тази традиция в последните години като представят моделите си и на места като Венеция, Сиракуза, Портофино, а таз годишното им последно ревю сред трулите на Алберобело. Това не означава, че са се отказали от обичайния начин на представяне на модните дефилета и тяхната колекция с джънгъл принтове за пролет-лято 2020 в Милано в седмица на модата е представена в зала украсена като джунгла, сред клони и екзотични цветя.

Интересна концепция предлагат и от друг световно известен бранд Versace, в тяхното Medusa fashion show през началото на 2021. представят концепцията за морско дъно, също вдъхновено от античността, но само като декор. Моделите се разхождат сред останки от храмови колони, скулптури и фон и осветление внушаващо подводен свят. Манекените са в принтове с морска тематика и прически наподобяващи мокър ефект. (фигура 6)

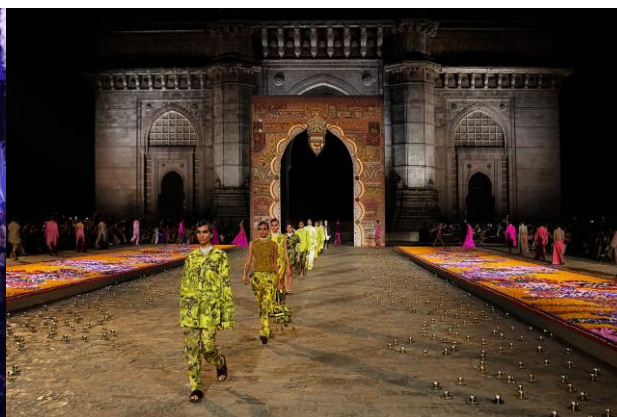

Фиг.6 Донатела Версаче при представянето на колекцията .

През 2023 година безспорно повлияни от тази тенденция са и от Dior в лицето на Мария Грация Чури. Стартирайки с оригинална сценография през пролетта с португалската художничка Жоана Васконселос, която създава един почти извънземен свят от форми наподобяващи цветя, пипала. Вплела в тези форми символика за женска природа, вселена и алегория на форми от стилизирана репродуктивна система. Тези невероятни форми и цветове са изработени от конци, мъниста и плат създаващи контрапункт на семплите, строги и стилни модели. (фигура7) Подобно формообразуване и декоративен извънземен свят използват и от Louis Vuitton като концепция създадена от японската художничка Яйои Кусамата, която брандът наема за представянето на колекциите си и декориране на витрини и дори сградата им в Париж.

Фиг.7 Кадри от дефилето на Dior

Фиг.8 Кадри от шоуто в Мумбай.

Dior продължават годината с още по-мощен проект. Вдъхновени от индийските техники за тъкане, декориране, форми, детайли и изобщо цялостната визия на индийската дреха с всичките ѝ компоненти. Невероятното шоу се представя в Мумбай пред историческият паметник Gateway of India. Главната стена на портата е украсена отново с пано, ръчно изработено с традиционни техники характерни за Индия. Сърмени конци обхващащи огледалца, пайети, мъниста и високо, което може да пресъздаде лукс и пищност характерни за индийските тъкачни традиции. Chanakya International, ателие в Мумбай, с което творческият директор на френския лейбъл Мария Грация Чиури работи в тясно сътрудничество в продължение на почти три десетилетия е главна част при изпълнението на проекта. Dior също се обръща към Chanakaya School of Craft, институт с нестопанска цел, управляван от „Chanakaya International“ и обслужван от общности от жени работещи като текстилни работнички, за различни фонове на подиума. Сред тях са колекция от 22 гоблена, създадени в сътрудничество с индийските художници Мадхви и Ману Парех, които Dior поръчва за своето шоу Haute Couture пролет-лято 2022 г. [5] Като завършек на цялата импозантна концепция, манекените дефилират под съпровода на цтра и традиционна индийска музика.

Можем да заключим, че повечето утвърдени модни брандове се обръщат все повече към културно историческото наследство като ресурс и вдъхновение за своите колекции и представяния. Светът става по-голям с представянето на култури, от които да се потърси оригинален почерк и усещането за истински и качествени материали, техники в комбинация с изтънчеността на висшата мода. А за представянето на модните модните дефилета с растящата възможност на технологиите можем да очакваме истински спектакли подчинени на концепции и въздействащи на всичките ни сетива за постигане на съвършената концепция и докосване до чисто и комплексно изживяване. В тези неограничени възможности ще е от съществено значение фокусът да не бъде преместен от истинската причина за тези събития, а именно представянето на моделите от новите колекции.

Изображения източници :

1.Списание Vogue “ Everything You Need To Know About The History Of The Fashion Show”
By [Emily Zak](#) (Photography George Rinhart / Corbis via Getty Images) -
<https://www.vogue.co.uk/fashion/gallery/history-of-the-fashion-show> [02.11.2013]

2. Списание Vogue “ Everything You Need To Know About The History Of The Fashion Show”
By [Emily Zak](#) (Photography Brooke / Getty Images) [02.11.2023]
-<https://www.vogue.co.uk/fashion/gallery/history-of-the-fashion-show> [02.11.2023]

3. Български моден портал - <https://news.fashion.bg/article/7162/17/Pevicata-Rihanna-ramo-do-ramo-s-angelite-na-Victorias-Secret>[02.11.2023]

4. By Mary Elizabeth Andriotis- Courtesy of Dolce&Gabbana-
<https://www.architecturaldigest.com/story/thanks-to-dolce-and-gabbana-tourists-can-enter-this-ancient-temple-for-the-rest-of-the-summer>[02.11.2023]
5. By Mary Elizabeth Andriotis- Courtesy of Dolce&Gabbana
<https://www.architecturaldigest.com/story/thanks-to-dolce-and-gabbana-tourists-can-enter-this-ancient-temple-for-the-rest-of-the-summer>[02.11.2023]
6. women's wear daily (Courtesy of Versace)<https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/versace-milan-fashion-week-fall-2021-video-1234722691/>[02.11.2023]
7. *Електронна версия на Ню Йорк Таймс* - <https://www.nytimes.com/2023/03/01/style/dior-saint-laurent-paris-fashion-week.html>[03.11.2023]
8. *сайт на SNN* - <https://edition.cnn.com/style/article/dior-fashion-show-india-runway-artisans/index.html> [03.11.2023]

материали от интернет:

1. Списание Vogue “ Everything You Need To Know About The History Of The Fashion Show” By Emily Zak) -<https://www.vogue.co.uk/fashion/gallery/history-of-the-fashion-show> [02.11.2013]
2. PopularTimelines - Fashion show - <https://populartimelines.com/timeline/Fashion-show> [02.11.2013]
3. Сайт за дизайн и архитектура- <https://www.architecturaldigest.com/>[02.11.2013]
4. By Mary Elizabeth Andriotis -After the brand's fashion show at the Temple of Concordia in Agrigento, Sicily, visitors are able to go inside the historic landmark-
<https://www.architecturaldigest.com/story/thanks-to-dolce-and-gabbana-tourists-can-enter-this-ancient-temple-for-the-rest-of-the-summer>[02.11.2013]
5. *сайт на SNN, Dior's landmark Mumbai show signals India's growing luxury status- Sujata Assomull, CNN*Published 4:34 AM EDT, Fri March 31, 2023 -
<https://edition.cnn.com/style/article/dior-fashion-show-india-runway-artisans/index.html> [03.11.2013]

