

УДК:7.033/035

ГОТИЧНА СУБКУЛЬТУРА: ВПЛИВ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ МОДІ

КОЛОСНІЧЕНКО Олена, ПЕТРОВА Діана
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
3212793@gmail.com

Публікація актуалізує питання ролі, впливу та місця готичної субкультури в сучасній моді. Робота містить огляд історичних аспектів та передумов виникнення субкультури, її формування та хронологічну видозміну, засновників та послідовників готичного стилю.

Ключові слова: готична субкультура, готика, готична мода, дизайн одягу.

ВСТУП

З моменту початку серіалу «Wednesday» на Netflix, стало зрозуміло одне – тематика готичної субкультури займе одне з панівних положень модного світу в 2023 році. Також у весняно-літніх колекціях великих будинків моди, таких як Dior або Versace, моделі показали себе в чорних мереживних сукнях і аксесуарах з готичним хрестом. Повернення модних тенденцій 90-х і 2000-х років ясно показало: тенденції змінюються циклічно. Однак так звана готична естетика сягає набагато далі – понад 300 років. Завдяки тонким тканинам і жіночним силуетам цей тренд черпає натхнення з епохи бароко.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є пошук та вивчення інформації стосовно стилю та соціальної ідентичності у субкультурі готів та дослідження її впливу на сучасну моду задля підтвердження її актуальності у світі моди в наш час.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Історія готичної субкультури почалася в 1979 році, після синглів «Bela Lugosi's Dead» гурту Bauhaus. Більшість готичних тропів, включаючи посылання на похмуру андрогінну зовнішність і моторошний вокал, зародилися саме в ті часи [1]. На початку 1980-х один гурт жартома назвав свій стиль «готичним» – цей термін згодом поширився на інші гурти і породив ще одну течію [2].

Починаючи з 1982 року, багато готичних гуртів грали концерти в нічному клубі Batcave, який став культовим, оскільки сприяв активному зростанню субкультури. Неможливо говорити про готичну субкультуру без згадки про одну з важливіших фігур в її історії – Siouxsie Sioux, так звану «хрещену мати готики» (рис.1). Як солістка гурту Siouxsie and the Banshees, вона зробила вагомий внесок у розвиток готичної музики і стала культовою фігурою готичної субкультури в цілому. Музика Siouxsie and the Banshees поєднує в собі елементи панку, пост-панку та готики, створюючи унікальне

звучання, яке вплинуло на інших музикантів і сформувало подальше звучання готичної музики. Співачка також відома своїм яскравим та експериментальним стилем, що вміщує в собі елементи різних епох, відрізняється використанням різноманітних аксесуарів – поясів, намиста, сережок браслетів, підвісок, гребінців, капелюхів та сонцезахисних окулярів в поєднанні з яскравим макіяжем, та являє собою один із символів готичної субкультури. Головною «фішкою» її стилю є використання чорного кольору в різних текстурних поєднаннях: мереживні сукні, спідниці, корсети та штани виконані з різних тканини – оксамиту, шовку, шкіри, деніму і вовни. Загалом, стиль Siouxsie Sioux є відображенням її сутності і внутрішньої естетики [3]. Siouxsie Sioux також визнана за її важливу роль у формуванні готичної субкультури як згуртованої культурної спільноти, що займається різними мистецькими та естетичними формами. Саме її музика та імідж були ключовими елементами у створенні та поширенні готичної субкультури по всьому світу.

Оскільки готична субкультура вважається надзвичайно різноманітною, жіночність і саморепрезентація відіграють в ній важливу роль. Без пародії чи відкритих політичних намірів, особливе нормативне середовище готичної спільноти послідовно підриває зв'язок між стилізованими аспектами гендеру та усталеними гендерними категоріями чоловічого та жіночого (рис. 2, рис. 3). Незважаючи на стать, специфічний макіяж виступає важливою складовою готичного образу на ряду із великою кількістю срібних аксесуарів та ювелірних виробів – сережок, браслетів і намиста, пірсингу у носі; основна зміна в 1990-х роках полягала в тому, що пірсинг поширився на губи, брови, язик і пупок, а прикраси стали більш барвистими. Однак наприкінці 1990-х років давній акцент на жіночності почав втрачати своє панівне значення. Використання мереживних панчох і ажурних топів, що із зародження стилю було однією з його ознак, набуло масштабного розвитку у середині та наприкінці 1990-х років.

Рис. 1. Siouxsie Sioux, 1980 рік

Рис. 2. Готи, Франкфурт, 1986 рік

Рис. 3. Готичний макіяж, 1985 рік

Різнманітна та варіативна атрибутика є важливим елементом готичного стилю, основними аксесуарами виступають високі підбори та танкетка, намиста з кісток, маски, нашійники, корсети і одяг з латексу та вигадливе мереживо. Слід зазначити, що в рамках готичної спільноти всі, крім найбільш екстремальних прикладів такого вбрання, часто оцінюються як

естетичні якості субкультури, а не їх сексуальні конотації [5]. Готичний стиль часто асоціюється зі стриманістю і мінімалізмом та використанням темних кольорів, таких як чорний, темно-синій і фіолетовий.

Однією з відмінних рис поціновувачів готичної субкультури є шанобливе ставлення до історії та мистецтва, що візуалізується шляхом творчого самовираження. В цілому, готична субкультура відображає те, як через стиль та естетику люди можуть виражати свої ідеї та переконання.

Готична субкультура відіграє важливу роль у високій моді та модній індустрії. Часто дизайнери використовують готичний стиль як інспірацію для своїх колекцій та знаходять у ньому джерело нових ідей та концепцій. Результати цього впливу можна бачити на подіумах світових тижнів моди. Деякі з найбільш відомих дизайнерів використовують готичні елементи у своїх колекціях.

Одним з найіменитіших в цьому роді є Alexander McQueen – його роботи часто містять елементи, такі як корсети, шнурівки, розкішні тканини та незвичайні форми. Інші відомі дизайнери, які використовують елементи готичного стилю у своїх колекціях – Vivienne Westwood, John Galiano, Gareth Pugh, Ann Demeulemeester, Yohji Yamamoto та багато інших [4-5].

Готичний стиль в костюмі може бути представлений в різних варіаціях, в залежності від концепції колекції та індивідуальності дизайнера. Представимо перелік елементів готичного стилю, що найчастіше з'являються на подіумах:

1. Чорний колір є основним елементом готичного стилю, що може виступати головним або доповнюючим, у різних деталях одягу, наприклад, у взутті, аксесуарах та макіяжі.

2. Корсети та шнурівка є характерними елементами готичного стилю, які можуть додавати елегантності та сексуальності до образу. Вони можуть бути використані як окремий елемент одягу, або як частина більш складних комплектів.

3. Мереживо та тюль виступають найтипівішими тканинами готичного стилю, які підсилюють відчуття романтичності та жіночності образу, та можуть відігравати роль як основного елемента одягу так і виступати контрастними деталями в комбінації з іншими тканинами.

4. Розкльошені сукні та плащі з додаванням об'ємних елементів (наприклад, рюшів чи воланів) можуть створювати драматичний та містичний образ, який є характерним для готичного стилю.

5. Аксесуари є важливим елементом готичного стилю. Це можуть бути металеві прикраси, напівкоштовне каміння, пера, чорні рукавички, підвіски та інші елементи, які можуть додати завершеності до образу та підкреслити його стиль.

Також готичний стиль використовується в фотосесіях та рекламних кампаніях модних брендів. Часто можна побачити моделей у чорному одязі, з темним макіяжем та заплетеними волоссям. Такий прояв готичного стилю став синонімом елегантності та незалежності.

Крім того, готична субкультура впливає на дизайн та декорації модних показів. На подіумах можна побачити складні інсталяції, які створюють

атмосферу та передають концепцію колекції. Часто вони мають загадковий та містичний характер, що створює враження домінантності та незалежності [4].

ВИСНОВКИ

Тренд на готичну субкультуру з'являється та зникає в модній індустрії з різною періодичністю, проте елементи цього стилю завжди залишаються актуальними. Зазвичай, такі елементи, як чорний колір, темний макіяж, крижані відтинки на волосся та інші використовуються взимку або восени, коли більше підходять холодні тони та більш затемнені кольори. Однак, за останні кілька років, готична субкультура стала все більш популярною серед молоді. Багато молодих людей намагаються втілити цей стиль в своєму одязі та зовнішності. Це може бути пов'язано зі зростаючою популярністю альтернативних культур та прагненням виокремитися з натовпу. Також, з часом, готична субкультура стала більш прийнятною у сучасному суспільстві, що дозволяє їй розповсюджуватися серед різних соціальних та економічних груп та верств.

В цілому, готична субкультура відображає тенденції у моді, які спрямовані на уособлення особистості, емоцій та індивідуальності. На ряду із можливим вираженням темних та містичних настроїв, відбувається відображення інтелектуальності та культурних референсів. Готична субкультура впливає на стиль життя, музику та інші аспекти культури, що робить її незабутньою, актуальною та динамічною частиною сучасності, яка не підпорядковується обмеженням та стереотипам.

ЛІТЕРАТУРА

1. A brief history of goth by Pitchfork URL: <https://www.youtube.com/watch?v=q1xd7dxBqOw> (дата звернення 17.11.2022)
2. Millimaa E. The Origin and Development of the Creative Goth Subculture. URL: <https://www.atmostfear-entertainment.com/lifestyle/fashion/origin-development-creative-goth-subculture/> (дата звернення 17.11.22)
3. Black N. Siouxsie Sioux, Style Icon. 2008. URL: <https://www.thefashionspot.com/style-trends/18237-siouxsie-sioux-style-icon/> (дата звернення 17.11.2022)
4. Pul B. Goth Fashion And Its Evolution – Pleasure In The Dark . September 5, 2020. URL: <https://shilpaahuja.com/goth-fashion/> (дата звернення 17.11.2022)
5. Hodgkinson P. Goth: Identity, Style, and Subculture. Bloomsbury Academic. 2002.

КОЛОСНИЧЕНКО О., ПЕТРОВА Д.

GOTHIC SUBCULTURE: INFLUENCE AND PLACE IN MODERN FASHION

The publication updates the question of the role, influence and place of the Gothic subculture in modern fashion. The work includes an overview of the historical aspects and prerequisites for the emergence of the subculture, its formation and chronological change, the founders and followers of the Gothic style.

Key words: Gothic subculture, Gothic, Gothic fashion, clothing design.