ТВОРЧЕСТВО MAISON MARGIELA: ДЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ

Аминова Диёра Фаррухжон кизи

Преподаватель кафедры "Дизайна одежды"

Национального института художеств и

дизайна имени Камолиддина Бехзода

Узбекистан, г. Ташкент

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается творческое наследие модного дома Maison Margiela и его влияние на развитие современного дизайна одежды. Особое внимание уделяется концептуальному подходу Мартина Маржелы, принципам деконструкции, реконструкции и повторного использования материалов. Анализируются характерные особенности линии Artisanal, серии Replica и культовой обуви Tabi, а также визуальные и конструктивные приёмы, сформировавшие узнаваемый язык бренда. Рассматривается значение экспериментов Maison Margiela для расширения представлений о форме, функции и художественной ценности костюма. Отдельно отмечается преемственность творческих принципов дома на современном этапе его развития.

ABSTRACT

The article explores the creative heritage of the Maison Margiela fashion house and its influence on the development of contemporary fashion design. Particular attention is paid to Martin Margiela’s conceptual approach and to the principles of deconstruction, reconstruction, and material reuse. The article examines the distinctive features of the Artisanal line, the Replica

series, and the iconic Tabi footwear, as well as the visual and construction techniques that have shaped the brand's recognisable design language. It considers how Maison Margiela's experiments have expanded the understanding of garment form, function, and artistic value. The continuity of the fashion house's creative principles in its contemporary development is also discussed.

Ключевые слова: Maison Margiela, Мартин Маржела, дизайн одежды, деконструкция, реконструкция, авангардная мода, Artisanal, Replica, обувь Tabi, экспериментальное проектирование.

В истории современной моды Maison Margiela занимает особое место благодаря новаторскому подходу к созданию одежды и критическому переосмыслению традиционных представлений о красоте, роскоши и авторстве. Творчество этого модного дома основано на исследовании самой природы костюма: его конструкции, материалов, способов изготовления и взаимодействия с телом человека. Вместо следования устоявшимся канонам дизайнеры Maison Margiela предлагают рассматривать одежду как результат художественного исследования, в котором незавершённость, следы времени и необычные детали становятся выразительными средствами.

Основателем дома является бельгийский дизайнер Мартин Маржела, который получил образование на отделении моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене, окончив её в 1980 году. В 1984–1987 годах он работал ассистентом Жан-Поля Готье, после чего сформировал собственную концепцию проектирования. В 1988 году в Париже был основан Maison Martin Margiela. С самого начала деятельность бренда отличалась независимостью художественного мышления, коллективным характером работы ателье и

стремлением поставить творческую идею выше публичного образа самого дизайнера.

Одним из главных методов Мартина Маржелы стала деконструкция — сознательное раскрытие внутреннего устройства одежды. В традиционном костюме подкладка, швы, припуски, прокладочные материалы и следы смётывания обычно скрыты от взгляда, однако в изделиях Maison Margiela они превращаются в элементы художественной композиции. Вывернутые детали, необработанные края, открытые участки конструкции и асимметричные соединения позволяют зрителю увидеть процесс создания вещи. Деконструкция здесь не означает отказ от мастерства: напротив, она требует точного знания технологии, конструкции и пластики материала.

Важной особенностью творческой практики дома стало повторное использование материалов и предметов. В линии Artisanal, начало которой относится к 1989 году, винтажная одежда, найденные текстильные фрагменты и повседневные объекты получают новую художественную функцию благодаря ручной обработке и сложным техникам соединения. В качестве исходного материала могли выступать обломки фарфора, металлические элементы, старые ткани и другие предметы, не предназначенные изначально для создания одежды. Такой подход меняет привычное понимание ценности материала: важными становятся его история, фактура, следы использования и потенциал преобразования.

Другим значимым направлением стала серия Replica, представленная в 1994 году. Она основана на воспроизведении найденных винтажных предметов одежды и аксессуаров с сохранением их исходного характера. Внутренняя маркировка изделий сообщает сведения об оригинальном предмете, его происхождении и периоде, к

которому он относится. Благодаря этому одежда становится своеобразным носителем памяти о времени и культуре. Серия Replica поднимает вопросы оригинальности, копирования и авторства, показывая, что дизайнерская идея может заключаться не только в создании совершенно новой формы, но и в внимательном исследовании уже существующих объектов.

Одним из наиболее узнаваемых символов Maison Margiela стала обувь Tabi, впервые представленная в дебютной коллекции 1988 года. Её форма основана на традиционной японской обуви с разделённой частью для большого пальца, характерной для носков-таби. Маржела переосмыслил исторический прототип, превратив его в современную обувную модель с каблуком. Во время первого показа подошвы обуви были окрашены красной краской, благодаря чему на светлом подиуме оставались характерные раздвоенные следы. Этот жест стал примером соединения культурной отсылки, конструктивного эксперимента и выразительного художественного приёма.

Визуальная идентичность модного дома также строится на принципе сдержанности и отказа от традиционной демонстрации бренда. Белая этикетка, закреплённая четырьмя заметными стежками, числовая система обозначения линий и использование белой краски стали важными элементами фирменного языка Maison Margiela. Сам Мартин Маржела избегал публичности и редко появлялся перед аудиторией, подчёркивая коллективный характер творческого процесса. Таким образом, внимание переносилось с личности дизайнера на изделие, его конструкцию, материал и идею.

Экспериментальный подход проявлялся не только в обработке материалов, но и в изменении пропорций, масштаба и привычного восприятия силуэта. В отдельных коллекциях использовались

увеличенные формы, предметы одежды, созданные на основе кукольных моделей, а также приёмы trompe-l’œil, создающие зрительную иллюзию ткани, швов или деталей костюма. Подобные решения заставляют по-новому воспринимать границы между реальным и изображённым, готовым и незавершённым. Необычные пространства для показов и нестандартная организация дефиле дополняли концепцию, превращая демонстрацию коллекции в самостоятельное художественное высказывание.

Творческое наследие Maison Margiela продолжает влиять на современную индустрию моды и образование в области дизайна одежды. Основанные Мартином Маржелой принципы деконструкции, работы с архивными материалами, трансформации привычных предметов и критического отношения к модным условностям остаются актуальными инструментами проектирования. В январе 2025 года креативным директором дома был назначен Гленн Мартенс, которому предстоит развивать марку, опираясь на её исторический визуальный код. Опыт Maison Margiela показывает, что инновация в дизайне может возникать не только через создание новых форм, но и через переосмысление уже существующих конструкций, материалов и культурных образов.