

В. Михайленко

ПЕРФОРМАНС НА МОДЕЛЬНИХ ПОКАЗАХ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН КОНТЕКСТУ СУЧАСНИХ АРТПРАКТИК

V. Mykhailenko

PERFORMANCE AT MODEL SHOWS AS A CURRENT PHENOMENON IN THE CONTEXT OF MODERN ART PRACTICES

Модельні покази одягу завжди служили не лише платформою для демонстрації нових колекцій, а й естетичним і культурним відображенням суспільства та його цінностей. Однак з появою перформативного мистецтва вони отримали новий вимір, ставши не лише місцем показу моди, а й простором для виразного виступу митців. Перформанс на модельних показах — це не тільки акт креативності, а й спосіб змішання двох світів: моди і сучасного мистецтва.

Мистецтво перформансу дійсно важливе явище в сучасній практиці мистецтва. Це форма мистецтва, де художник використовує своє тіло або присутність як засіб вираження, часто перед аудиторією, щоб передати ідеї, емоції або повідомлення. Цей жанр мистецтва може охоплювати широкий спектр діяльностей, включаючи живі виступи, театральні вистави, тривалі композиції й інтерактивні інсталяції.

У світі моди та мистецтва перформанс, який спочатку був характерним для сцени й виставкового простору, тепер стає неодмінною частиною модельних показів. Цей феномен відкриває нові перспективи для взаємодії між модою та мистецтвом, а також для вираження соціокультурних та політичних ідей через модні події.

Перформанс на модельних показах є одним із найцікавіших та актуальних явищ у сучасних артпрактиках, оскільки він відкриває безмежні можливості для поєднання моди, мистецтва, театру та соціокультурних досліджень. Цікавість полягає у використанні різноманітних експериментальних підходів та виставкових стратегій на модельних показах, щоб створити більш глибокий й емоційно насичений досвід для глядачів.

У сучасному мистецтві перформанс став ключовим інструментом виразності для багатьох художників. Коли перформанс відбувається на модельному показі, то він природно вписується в контекст моди, де кожен елемент, починаючи від одягу і закінчуючи макіяжем та обстановкою, стає частиною сюжету, який має трансформувати сприйняття глядача.

У світі мистецтва, де спеціальна реальність формується з метою відтворення мистецьких ідеалів, мистецтво перформансу може суттєво впливати на емоційний стан, зміцнюючи взаємозв'язок між глядачем і художником. Учені в галузі мистецтва стверджують, що для його творення не завжди потрібні конкретні інституції, тобто мистецтво може існувати поза виставковими залами галерей та музеїв, і бути створеним навіть людьми, які не вважають себе художниками, що робить лінію між життям і мистецтвом відносною.

Знайдено прямий взаємозв'язок між мистецтвом перформансу та іншими галузями, зокрема соціологією, політикою, історією, оскільки вони вивчають процеси, що притаманні індивідуальним особам і соціальним групам. Мистецтво перформансу може об'єднувати людей різних культур, створювати комунікаційні мости в межах різних суспільств та встановлювати міжкультурні зв'язки.

Під час модельних показів, де перформанс стає центральним елементом, художники можуть виражати свої ідеї, викликати емоції чи навіть провокувати

обговорення в суспільстві. Це стає можливим завдяки підсиленню взаємодії між моделлю, яка стає виконавцем, і глядачами, що стають активними учасниками вистави. Феномен мистецтва перформансу також відображає життєві цінності окремих осіб, груп або суспільства. З моменту його зародження до сьогодні мистецтво перформансу продовжує використовувати нові засоби виразності та методи невербальної комунікації.

Однією з ключових особливостей перформансу на модельних показах є його інтерактивність та взаємодія з глядачами. Виступи моделей можуть включати не лише ходьбу по подіуму, а й активну взаємодію з аудиторією, залучення її до виставкових елементів або навіть взаємодію з іншими учасниками показу. Це створює враження відчуття присутності в реальному часі та просторі, що підсилює емоційну зв'язаність глядачів із подією.

Художники можуть використовувати модельний показ як платформу для підняття питань гендерної рівності, культурного розмаїття, екології, політики тощо. Тому модельні покази стають не лише місцем глядацького захоплення модою, а й форумом для обговорення важливих соціальних питань.

Крім того, перформативність на модельних показах відкриває двері для артистичних експериментів та інноваційних підходів до візуальної презентації моди. Дизайнери та художники можуть використовувати різноманітні елементи — від театральних постановок та інсталяцій до мультимедійних ефектів і використання технологій доповненої реальності — для створення неповторних та пам'ятних показів.

Серед прикладів виразних перформансів можна виокремити, наприклад, Том Браун FW 23–24 (своєю колекцією Том Браун хотів показати, що діти завжди бачать більше за дорослих. «Для мене покази — це чиста творчість. Я взагалі не думаю про бізнес та комерцію», — розповів журналістам дизайнер та голова Ради модельєрів Америки) та Sunnei, FW 23–24 (моделі закінчували свої виступи вразливими стрибками з високого подіуму прямо серед натовпу, подібно до рок-зірок, які віддаються своїм шанувальникам під час концертів).

Слід підкреслити, що соціокультурний контекст відіграє принципову роль розвитку перформативності на модельних показах. Зокрема покази можуть включати елементи соціальної критики, політичного протесту або феміністичного висловлювання через вибір місця проведення, музику, одяг та дії моделей.

Нарешті, перформанс на модельних показах відкриває нові горизонти для співпраці між модельним і мистецьким світами. Це може бути взаємовплив, де художники використовують моду як частину своєї естетики, або спільні проекти, де дизайнери та художники створюють єдині образи, які поєднують у собі якість та експресію.

Таким чином, перформанс на модельних показах стає актуальним феноменом у контексті сучасних артпрактик, оскільки він відкриває нові можливості для виразності, спілкування та рефлексії над сучасними соціокультурними реаліями через об'єднання моди та мистецтва.

Перформанс на модельних показах відкриває нові горизонти для взаємодії між модою та мистецтвом, а також для висловлення складних ідей і концепцій у соціокультурному контексті. Він стає платформою для творчого експерименту та інноваційного мистецтва, що надає можливість перегляду моди як більш глибокого та комплексного феномену, ніж просто одяг.