

Сара Пикколо Пачи, антрополог моды

Сара Пикколо Пачи родилась во Флоренции, Италия. С 1994 года преподает историю моды и костюма, культурную антропологию, историю искусств, текстильных наук и исторических техник ткачества в институтах Polimoda (Флоренция), Fashion Institute of Technology (Флоренция) и др. Круг научных интересов строится вокруг взаимодействия тела и общества на протяжении веков. Сара Пачи также проводит исследования костюма и моды как выражения человеческих потребностей на разных уровнях, таких, как религия, политика, экономика, идентичность, антропология, технология и т.д.

Sara Piccolo Paci, fashion anthropologist

Born in Florence/Italy, Sara Piccolo Paci like to call herself a «fashion anthropologist». Since 1994, she has been teaching History of Fashion and Costumes, Cultural Anthropology, History of Art, Textile Sciences and Historical Tailoring Techniques both for Polimoda/Florence, and for the Study Abroad Program at the Fashion Institute of Technology / Florence, which is part of the State University of New York, and for other Institutions. Her study subjects circle mainly around the interaction between body and society during the centuries. Equally prominent is her research on costumes and fashion as an expression of human needs at different stages, among them religion, politics, economy, identity, anthropology, technology, etc.

ваш собственный

Style

by Sara Piccolo Paci

Your Own

За последние несколько месяцев мне выдалось посетить несколько международных выставок в области моды в разных странах Европы. Знаете, что больше всего меня впечатлило? Не широкое предложение моделей, образов, материалов, самых различных технологий и не многообразие форм и цветов. Пересаживаясь из поезда в самолет, из такси в автобус, заходя в разные здания и обходя новые магазины, я думала об одном. Все это время я регулярно просматривала блоги, оставляла заметки в социальных сетях и собственном ноутбуке. В какой-то момент пришло осознание, какой огромный объем информации я собрала, и сразу же за этим возник вопрос: «Как со всем этим разобраться?».

Я привыкла нащупывать тенденции в новостях, но как определить какой стиль станет популярным в обществе или хотя бы для меня самой? И почему?

Несколько лет назад было совсем несложно выбрать платье, прическу и аксессуары. На протяжении последних 100 лет каждая декада обладала особым узнаваемым стилем. В 20-е таким было течение Garçonне и заниженная талия. 30-е годы показали чувственный стиль голливудских див, то есть платья со шлейфом и силуэт русалочки. В 50-е мы наблюдаем подъем итальянского стиля и, конечно, знаменитый французский New Look. В 60-е годы локомотивом моды стали поп-культура и лидеры музыкальных групп, а в 80-е на первый план вышел образ деловой женщины в жакете с квадратными плечами. Тогда же стали заметными японские дизайнеры и английский street style, расцвет которых пришелся на 90-е годы. После этого появилась совершенно новая тенденция. Антропологи и философы окрестили ее «супермаркет стилей» (Ted Polhemus).

In the last few months, I had a chance to visit several International Fashion Fairs in Europe. The things that caught my attention were not the rich amount of items, the inspirations, the materials, the many technologies used, even not the intense, but something different — the richness of colors and shapes. Getting on and off the trains, airplanes, taxis and city lines, stores, malls and shops of different kinds, updating blogs, social networks and writing considerations in my notebook, I finally realized I was more intrigued by the enormous amount of data I was collecting — and I started to wonder how to grope into that grove.

If trends are what make me search for the news and the business, how could I recognize which style would people and I myself be eager to buy, and which style I am attracted by, and why?

Until a few years ago, it was easy to decide which style to adopt for the dress, hairstyle and accessories: in the last hundred years every decade has seen styles of clothing easily recognizable. In the Twenties there was the Garçonне with its low waist; the Thirties saw the sensual style of the Hollywood's actresses, with wrapping dresses and "mermaid" looks; the Fifties saw the rise of Italian style and the boom of the French New Look; in the Sixties, the Pop culture and clothing of musical bands were the drivers, while in the Eighties there were the yuppies and the "career woman" with their squared shoulder pads. The rise of Japanese creativity with its unstructured fashion and British street styles, like the Punk, gained strength in the Nineties. Since the Nineties until today, a new trend has been establishing. Anthropologists and philosophers have dubbed «the supermarket of styles» (Ted Polhemus).

Felice

Субкультуры зародились в Европе, в Великобритании, где выглядеть отлично от доминирующей культуры стало главным способом самовыражения, особенно среди молодежи. Изначально субкультуры, например, панк, были сильным элементом разрушения и социальной критики конформистского строя, который стремительно богател, упуская из вида важные жизненные ценности. Однако, вскоре, не без помощи таких творческих личностей, как Вивьен Вествуд, этот набор выделяющихся черт нашел место в современной эстетике. Появились сочетания художественных и вульгарных элементов, изысканных и разрозненных, романтизм, готика, техно, гранж, мрачные, интригующие стили прошлого...

Сегодня нет доминирующего стиля, зато есть удивительная смесь из большого количества различных стилей, который каждый из нас использует, когда пожелает. Нет больше строгого дресс-кода! Есть переход от одного стиля к другому с использованием любых средств, и даже белье может стать сексуальной одеждой на выход!

В чем причины такого интересного поведения людей? Действительно ли случайно совпадение этого с тем огромным, невиданным прежде в истории, количеством информации, которое каждый из нас получает? Информация любого рода может оказаться в нашем распоряжении, благодаря виртуальному пространству. Кстати, из-за этого мы порой слишком быстро принимаем решения, основываясь на беглом просмотре данных.

Мы чувствуем замешательство, пока мозг пытается обработать все эти картинки, слова, звуки, вкусы и запахи. Наши дети лучше приспособлены к этому. Тем не менее, никто не отменял основные потребности, выраженные через тело, а оно сегодня даже больше, чем прежде, представлено на суд других.

The first street cultures were born in Europe, mainly in Great Britain, as part of the late capitalist society, when dressing differently from the dominant culture became the preferred means of self-expression, especially by young people. Initially subcultures, and especially the Punk one, were strong elements of breaking and social criticism of a conformed and respectable society that was rapidly enriching, losing sight of the real values of life. Soon, however, even with the help of some outstanding creative individuals, first of all Vivienne Westwood, this set of contrasting and upsetting elements quickly turned into a real contemporary aesthetics: a mix of scenic and vulgar elements, refined and fragmented, romantic, gothic, techno, grunge, dark and inspired by the fascinating styles of past ages.

Today we do not have dominant trends, we have a great quantity of different styles, which each of us uses in any moment we desire. There is no strict dress code anymore, what we do today is transgression by any means and this led to success, for instance the use of lingerie not only as underwear but as sexy outwear too.

What are the reasons of such interesting behavior? Is it only coincidence that today we have one of the richest period of information in the history? A moment when every type of information is virtually always at our disposal, when we may easily be connected and exposed to any far and distant influence, when, maybe too often, we take important decisions based on superficial information. Nonetheless, our relationships are getting more complicated and we have to face a great deal of confusion situations because our brain hardly gets through all these images, words, sounds, tastes, fragrances. Our children's brain maybe is getting more interconnected than ever in the history of humankind but, at the same time, we still deal with basic needs that have to be explored through our body, which seems to be submitted to the Others' judgment like never before.

Почему в обществе, где распространена анонимность социальных сетей, все также ценится нулевой размер? Почему мое тело ставится выше разума? Слишком многие «современные» общества продолжают подчеркивать важность физической красоты. Это кажется противоречием сегодня, когда мы имеем возможность работать с ноутбуком из дома, делать покупки в интернет-магазинах, общаться с друзьями посредством переписки, без встреч. Как и прежде, необходимо заботиться о том, чтобы тело выглядело привлекательно, а весь облик соответствовал «последней моде».

Дело в том, что технологическая и виртуальная жизнь настолько интенсивна, что вызывает определенную реакцию. Мы все больше подвержены нарциссизму. Мы хотим показывать себя и быть увиденным, получать «лайки» и комментарии, мы нуждаемся в одобрении, чтобы существовать.

Поступающая из противоречивых источников информация затрудняет восприятие. Если мы пассивно следуем потоку информации, то рискуем попасть в ловушку системы, не оставляя места для свободного мышления и личного творчества.

Но если мы узнаем много, возьмем время для обдумывания фактов, мы сможем выстроить последовательное внутреннее видение себя и только усилим самопознание. Так, можно выжать все из полученной информации и даже больше — создавать новые оттенки и изобретать новые стили для самовыражения.

Why, in the society, which appreciates the anonymity of social networks, there is still need for size 0? Why my body is still measured by the capacity of my mind? Too many 'modern' societies still emphasize the importance of physical beauty. It seems a contradiction that in the society, where anonymity and privacy are becoming the new passwords, where we may work on computers from home, buy everything online, share our feelings and ideas with friends even not having a beer together, but simply chatting online, we still need to perform our bodies with well look and appearance, with colors, hairstyles, dresses, which may be extremely extravagant or totally conformed to the "last fashion".

The fact is that our technological and virtual life may become too intense to be lived, and at this point the reaction goes material: we become extremely conscious of our narcissistic side, we want to show off and to be seen, we want to receive 'sharings' and 'smiles', we need to receive approval to be conscious to exist.

An information overload, often coming from contradictory sources, makes it difficult to easily move through our own identities. More often, we follow passively the flux of information; we run the risk to be trapped by the vortex of the system, leaving less space for freethinking and personal creativity. On the other side, if we learn than we can more, if we take our time to meditate on events and data, we will build a more coherent inner vision of ourselves and a stronger sense of identity. At that point, it will become easier to get the best from all this information, adapting and learning speedily, facing our experiences more positively, being able to create new patterns and imagine new styles, which help to express ourselves, facing the complex challenges of our era.