

Analysis of the Deconstruction Component in Clothing Design

(Case study: Maison Martin Margila)

Razieh Mokhtari Dehkordi¹, Maryam Vaezizadeh²

¹ Assistant Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Arts and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. (Corresponding Author)

² M.A in Textile Design and Clothing, Department of Textile Design and Clothing, Faculty of Art, Science and Art University, Yazd, Iran

(Received: 04.01.2022, Revised: 28.02.2022, Accepted: 05.03.2022)

<https://doi.org/10.22075/AAJ.2022.23861.1105>

Abstract:

How to analyze the deconstruction component in clothing design with emphasis on the works of Maison Martin Margila is the main issue of this research. Deconstruction is one of the components of the postmodern era. Postmodernism refers to a philosophical, cultural, and artistic school that lacks a central hierarchy with distinct structured principles and is fundamentally at odds with modern philosophy and aesthetics. Many artists have performed in the field of deconstruction, including Belgian designer Maison Martin Margila, a leading figure in the wave of contemporary fashion designers; the term deconstructionist fashion was first used to describe her collections. This article, with a qualitative approach and descriptive-analytical nature, intends to introduce and identify the deconstruction component in the costume design works of this artist. This artist as one of the initiators of postmodernism in clothing design. The emergence of a deconstructive component in the works of Maison Martin Margila has not only established his position as one of the pioneers of postmodernism in costume design, but also in the creation of outstanding works to express other ideas and concepts of this current such as carnival. Grotesque helps glamor, time and other deconstructive components. Other results of this research show that in Margila's works, one can see an enthusiasm for a certain path and determination and rethinking in traditional fashion techniques. Margila shows that she has changed her design direction and is following her own rules, and this has been the idea behind the deconstruction in her work. Margila has been in the past for a long time, while deconstructing and denying common concepts, and shows that Derrida's concepts can be seen in the work of this Belgian designer. The concept that is deconstructed from his philosophical texts is also that Martin Margila's works do not speak only of a simple and meaningless subject and try to interpret the concept of beauty, and he exaggerates the usual sizes and shapes, compares and proportions and with the use of different materials in other fields, but in the case of clothing, created an opportunity to go beyond the fixed framework of clothing in the fashion world.

Keywords: Deconstruction, Postmodernism, Fashion Design, Maison Martin Margiela

¹ Email: Razieh.mokhtari@sku.ac.ir

² Email: Vaezizadeh19@gmail.com

How to cite: Mokhtari Dehkordi, R., Vaezizadeh, M. Analysis of the Deconstruction Component in Clothing Design (Case study: Maison Martin Margila). Journal of Applied Arts, 2022, 1(3); (doi: 10.22075/aaaj.2022.6279)

تحلیل مولفه ساختار شکنی در طراحی لباس

(نمونه موردي: مایسن مارتین مارجیلا)

راضیه مختاری دهکردی^۱، مریم واعظی زاده^۲

^۱ استادیار، گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول)

^۲ کارشناسی ارشد طراحی لباس، گروه طراحی لباس، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ، تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴)

<https://doi.org/10.22075/AAJ.2022.23861.1105>

مقاله علمی-پژوهشی

چکیده

ساختار شکنی یکی از مولفه‌های دوران پست مدرن است. پست مدرنیسم از مهم‌ترین جنبش‌های فلسفی، فرهنگی و هنری روزگار معاصر، به مکتب فلسفی، فرهنگی و هنری اشاره دارد که قادر سلسله مراتب مرکزی با اصول ساخت یافته مشخص است و در مجموع مغایر با فلسفه و زیبایی‌شناسی مدرن است. ساختارشکنی به عنوان رویکردی شاخص از هنر این دوره است که ردپای آن در آثار بسیاری از هنرمندان پست مدرن همچون مایسن مارتین مارجیلا به چشم می‌خورد. این طراح در میان موج طراحان مددعاصر جایگاهی پیشگام دارد؛ بهطوری‌که واژه مد ساختارشکن اولین بار برای توصیف مجموعه‌های او به کار رفت. مسئله پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل مولفه‌های ساختارشکنانه در طراحی لباس با مطالعه موردي آثار مایسن مارتین مارجیلا است با این هدف که با استفاده از آثار وی به عنوان منبعی غنی و الهام بخش برای طراحی لباس معاصر در جهت بازتاب تفکرات پست مدرنیستی برداشته شود. این مقاله با رویکردی کیفی و ماهیتی توصیفی-تحلیلی بر آن است تا مولفه ساختارشکنی را در آثار طراحی لباس این هنرمند شناسایی کند. همچنین با شناخت این مولفه در شیوه‌ها، ایده‌ها و زمینه‌های نمایش آثار وی به معروفی سهم و جایگاه این هنرمند به عنوان یکی از هنرمندان آغازگر جریان پست مدرنیسم در طراحی لباس پیدا کرده. ظهور مولفه ساختارشکنی که یکی از اصلی ترین مولفه‌های دوران پست مدرن است که آن را در آثار مارجیلا به چندین حالت مشاهده و طبقه‌بندی کرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ظهور مولفه ساختارشکنی در آثار مارجیلا نه تنها جایگاه وی را به عنوان یکی از پیشگامان جریان پست مدرنیسم در طراحی لباس ثابت کرده است، بلکه به گونه‌ای او را در خلق آثاری شاخص برای بیان ایده‌ها و مقاومت دیگر این جریان همچون کارناوال، گروتسک، زرق و برق، زمان و سایر مولفه‌های ساختارشکنی یاری می‌رساند.

واژه‌های کلیدی: ساختارشکنی، پست مدرنیسم، طراحی لباس، مایسن مارتین مارجیلا.

¹ Email: Razieh.mokhtari@sku.ac.ir

² Email: Vaezizadeh19@gmail.com

مقدمه

از حدود دهه ۱۹۶۰، جنبش پست مدرنیسم از همانگونه که از نامش پیداست در پی برگذشتن از مدرنیته و مدرنیسم بود، مطرح شد. بخش بزرگی از این تحولات در آمریکا، که به نوعی مرکزیت هنری را در این دهه به دست داشت، به وقوع پیوست. این جنبش تکان دهنده‌ی دنیای هنر برای نخستین بار در معماری رخ نشان داد و سپس به دیگر سبک‌ها و شیوه‌های هنری راه یافت. طراحی لباس نیز از این تحولات مصون نمانده، و در برخی زمینه‌های مد و طراحی لباس تابع بسیاری از شاخصه‌های پست مدرنیستی است. این مقاله سعی دارد به روش تحلیلی توصیفی و با گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مشاهده‌ای- استنادی به بررسی آثار یکی از هنرمندان شاخص این جریان در طراحی لباس یعنی مایسن مارتین مارجیلا و معرفی هرچه بیشتر و بهتر یکی از مهم ترین مولفه‌ها پست مدرنیسم یعنی ساختارشکنی در هنر طراحی لباس این هنرمند پردازد.

مایسن مارتین مارجیلا، طراح بلژیکی در میان موج طراحان مد معاصر جایگاهی پیشگام دارد به‌طوری‌که واژه فشن ساختارشکن اولین بار برای توصیف مجموعه‌های او به کار رفت. مساله پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه‌های ساختارشکن‌های است با این هدف که با استفاده از آثار وی به عنوان منبعی غنی و الهام بخش برای طراحی لباس معاصر در جهت بازتاب تفکرات پست مدرنیستی برداشته شود. به‌طوری‌که ارتباط مخاطبان با این آثار در سایه تحولات فکری ایجاد شده در دوره پست مدرن تغییر کرده و مخاطب را به تفکر و تفسیر آن‌ها وادار کند. از طرفی با توجه به این که تا کنون پژوهشی در حیطه

مولفه‌های پست مدرنیسم در طراحی لباس چه در مطالعات داخلی و یا مطالعات خارجی صورت نگرفته، این پژوهش می‌تواند بستری را برای مطالعه محققین و هنرمندان علاقه مند ایجاد کند. پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه می‌توان مولفه ساختار شکن در آثار طراحی لباس مایسن مارتین مارجیلا را شناسایی و طبقه‌بندی کرد؟

پیشینه پژوهش

در پژوهش‌های فارسی زبان، مطالعه‌ای درباره طراحی لباس دوران پست مدرن یا آثار مارتین مارجیلا صورت نگرفته است، با این وجود از پژوهش‌های هم راستا می‌توان به مقاله آزاده بهمنی پور با عنوان "نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف «با تحلیل کارکرد آینه در سازه‌های هنری»" در نشریه مبانی هنر های تجسمی (۱۳۹۹) اشاره نمود. نتایج پژوهش ایشان نشان می‌دهد که هنرهای تعاملی با کارکرد آینه نمونه تطبیقی موثقی از آثار هنری پست مدرن می‌توانند باشند که اندیشه‌ها و عقاید پس اساخت گرایانی مانند بارت و دریدا را در آثارشان انعکاس داده و بازگو می‌کنند. در پژوهش‌های انگلیسی زبان، ریان مور در مقاله‌ای با عنوان "Postmodernism and Punk Subculture: Cultures of Authenticity and Deconstruction The Communication Review" که در نشریه "Postmodernism and Punk Subculture: Cultures of Authenticity and Deconstruction The Communication Review" به چاپ رسده است، به موضوع بررسی خرده فرهنگ پانک به عنوان پاسخی به شرایط پست مدرنیته موجود می‌پردازد و شرایط پست مدرنیته ای که وی به عنوان نقطه عطف زندگی صنعتی از آن یاد می‌کند و به این نتیجه میرسد که هم فرهنگ ساختارشکنی و هم فرهنگ اصالت هر دو عکس العملی در مقابل بحران جامعه پست مدرن هستند

هم چنین فرانسیسکا گراناتا در مقاله‌ای با عنوان "Deconstruction Fashion: Carnival and the Journal of Design Grotesque" در نشریه "The History" (۲۰۱۳) به آثار مارتین مارجیلا می‌پردازد و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که بازی مارتین مارجیلا با نقش لباس و متعلقات و نفی وحدت گرایی با مفهوم ژاک دریدا و ایده کارناوال میخانیل باختین و ذات گروتسک همسو است. هرچند که مقالات نامبرده به بررسی برخی از ویژگی‌های طراحی لباس در دوران پست مدرن می‌پردازند، با این حال مولفه ساختار شکنی در مورد آثار مارتین مارجیلا مورد مطالعه قرار نگرفته است.

روش تحقیق

در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با روش گردآوری اطلاعات اسنادی و مشاهده‌ای به بیان ایده‌های ساختارشکنی آثار مارتین مارجیلا می‌پردازد و تعداد ۶ رویکرد و اثر از میان آثار مارتین مارجیلا در طول ۲۰ سال فعالیت او بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸ به عنوان نمونه به صورت روش وضعی انتخاب شد که به بیان ایده‌های پست مدرنیستی در آثار طراح بلژیکی مارتین مارجیلا می‌پردازد.

نگاهی مختصر به چگونگی طراحی لباس در عصر

پست مدرن

پست مدرنیسم اصطلاح بسیار مناقشه برانگیزی است که موجب واکنشهای بسیار تندی در حوزه‌های فکری گوناگون، در ابعاد نظری و سیاسی شده است (Smart, 1993:11) پست مدرنیسم پدیده‌ای است که شبح آن بر جهان امروز سایه افکنده است و از آن برای

توصیف یک دگرگشت گسترده در دهه‌های پایانی سده‌ی بیستم یاد می‌شود. پست مدرنیسم پیکره پیچیده و درهم تنیده و متنوعی از نظریات، آراء و اندیشه‌هایی است که در آغاز دهه ۱۹۷۰ سر برآورد و تاکنون در حال گسترش است. پست مدرنیسم سبکی در معماری، نقاشی، نویسنده‌گی، عکاسی و غیره می‌باشد که از هنر متعارف و کلاسیک و دستاورده قدما بهره گرفته و در مقابل مدرنیسم ایستاده است. در واقع پست مدرنیسم برآمده از دل مدرنیسم و تلاشی برای یافتن جواب‌هایی جهت حل معضلات مدرنیسم و خروج از بن بست آن است. «پست مدرنیسم همان‌طور که بر زندگی افراد تاثیر گذاشته، بر آثار هنری این دوره نیز تاثیر گذار بوده و در این دوره علاوه بر این‌که از بین رفتن مرز میان هنرها و تلفیق آن‌ها دیده می‌شود، به وجود آمدن ابزارهای بیان هنری جدید نیز قابل مشاهده است» (خلج، ۱۳۸۶: ۲۰).

برخی دیگر، پست مدرنیسم را با نیهیلیسم و آنارشیسم برابر می‌دانند. برای گروهی دیگر، پست مدرنیسم فرهنگی است که در آن، ابتدا نمایشهای تلویزیونی حاکمیت دارد و حضور فرآگیر آن در جایجای زندگی انسان، تداعیگر مکدونالدی شدن مردم سراسر جهان است (مالپاس، ۱۳۸۶: ۱۱). در واقع نمی‌توان تعریف واحدی از «پست مدرنیسم» به دست آورده. «پست مدرنیسم اغلب در مقام مکتبی فلسفی یا دوره‌ای از تاریخ معاصر معرفی می‌شود که تعریف و توصیف انگار به گونه‌ای پرهیزناپذیر ناممکن است. تعاریفی که تاکنون درباره پست مدرنیسم ارائه شده اند همانند خود آن دارای ابهام، چند پهلوی، گیستگی، استعاره، کنایه، ایجاز، ایهام، طنز، ریشخند و... هستند. در بهترین حالت پست مدرنیسم و پست مدرنیته فاقد هرگونه وضوح و روشنی بوده و زادگاه و

به تکثر معنا و تفسیر در تحلیل متن تبدیل به یک امکان میشود. این یکی از نتایج ساختارشکنی است که تفاسیر رقیب زیادی ممکن است وجود داشته باشد، ولی هیچ راه غیر تفسیری که اعتبار تفاسیر رقیب را بیان کند وجود ندارد. (احمدی، ۱۳۸۲: ۳۹) درواقع، ساختارشکنی یعنی بی اثر و خنثی کردن و یا ویران کردن دلالت معنایی است. متنی که ساختارش شکسته شده، یعنی متنی که دیگر طرح غالبی و بنیاد خاصی نداشته باشد باعث میشود وجود دیگر آن متن آشکار شود، در نتیجه متن چندساختی میشود. اما اینکه تعریف ساختارشکنی چیست دریدا معتقد است که ارائه تعریف جامعی از ساختارشکنی کاری بس دشوار است و نمیتوان آن را به عنوان ویرانی و یا روش جدیدی برای خواندن متن در نظر گرفت. در ساختارشکنی از یک سو مطالعه با دقت و ریزبینانه متنها از داخل خود آنها و از سوی دیگر توجه به این امر که متنها چگونه خود را واژگون جلوه میدهند مورد توجه است. (دریدا، ۱۳۸۲: ۴۰) از ویژگی‌های رویکرد ساخت‌شکنانه آن است که به بیان مفاهیم آشنا در قالبی نوین می‌پردازد و امور آشنا را به اموری نا آشنا بدل می‌سازد.

مد ساختارشکن

واژه «ساختارشکنی» به رسم رایج وارد شده و بهطور فراینده توسط منتقدان و مفسرانی به کار می‌رود که از آن برای مفهوم تحلیل یا انتقاد و هم‌جنین پیداکردن و لغو ماهیت یک بحث استفاده می‌کنند. استفاده آن در مد نشان از مشروعیت دادن به تغییر و دگرگونی‌های فراوان در اواخر قرن بیستم است؛ به این معنا که مفسر آمریکایی مد اسپیندلر^۱ تفکر ساختارشکنانه را به عنوان شورشی در برابر دهه ۱۹۸۰ بیان می‌کند و

خاستگاه یا منشا آن‌ها نامشخص است.» (خلج، ۱۳۸۶: ۲۰) در طراحی لباس دوران پست مدرن مهمترین شاخص خروج لباس از جنبه پوششی است و ویژگی غیر کاربردی به عنوان یکی از مؤثرترین بیان‌های هنری در این دوران خودنمایی میکند. از طرفی دیگر طراحی لباس در این عصر بیانگر تغییرات عمیق اجتماعی و به دنبال آن انعکاس تأثیرات الگوها و چالشهای حاصل از این تغییرات روی گروهها و اقوشار اجتماعی مختلف و متنوع است. (زارع و رهبرنیا، ۱۳۹۵: ۲) هدف اصلی لباسها صرفاً پوشش بدن انسان نیست، بلکه نمایش صفات، احساسات و اندیشه‌های انسان است. بدین معنا که کنش هنرمند فقط پیشنيازی برای نشان دادن ماهیت اثر هنری و ایده‌ی اوست و هرگونه حاصل کار و یا جسمیت بخشیدن، تنها نمودی ابتدایی از یک نتیجه گیری کلی بوده که هنرمند بدان دستیافته است. اگرچه این ورود به دنیای هنر، با توجه به شناختی که از لباس به عنوان کالایی کاربردی بوده است، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

ساختارشکنی، ایده‌ای پست مدرن

یکی از مفاهیم کلیدی و رایج پست مدرن، ساختارشکنی است. به طوری که هارلندر در تعریف پس‌ساختارگرایی بیان میکند پس‌ساختارگرایی شیوه‌های از اندیشیدن و سبکی از فلسفیدن و نوعی از نوشتار است که نهایتاً به ساختارشکنی اهتمام می‌ورزد (هارلندر، ۱۳۷۹: ۱۱). اصطلاح ساختارشکنی با شکل و شمایلی که امروزه مطرح است، برای اولین بار توسط فیلسوف الجزایری تبار فرانسوی ژاک دریدا مطرح گشت. به نظر دریدا، با رد مدلول نهایی انسان به نقطه‌پایانی تعبیر یک متن نمیرسد بلکه اطمینان

پدیرش مد با چهارچوبی مشخص را انکار می‌نماید. «واژه ساختارشکنی که در مجلات بین‌المللی مد وارد شده برجسبی است وابسته به آثار کاواکوبو^۳ برای کام دس گارکون^۴، لagger فیلد^۵، مارجیلا^۶، ون نوتن^۷ و دمولمستر^۸ در میان دیگران و آزادانه‌تر برای توصیف لباس‌هایی است که در ران وی ناتمام، جدا از هم، بازیافت شده و شفاف خوانده می‌شوند. این ویژگی‌های معین در فرانسه به سبکی برمی‌گردد که «تابود کردن»^۹ گفته می‌شود. (O'Shea 1991: 234). اگرچه اولین طرح‌های وابسته به این گرایش به اواخر ۱۹۸۰ برمی‌گردد، اهمیت عملیات ساختارشکنی و تاثیر آن بر فشن مدرن همچنان باقی است. تکنیک‌های غالب یافت شده در نمونه‌هایی از لباس‌های ساختارشکن، مدل‌های قبلی را نمی‌کنند، اما آن‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند تا اصول طراحی لباس و ساختارهایی که در طول این دهه‌ها توسعه یافته است را تحلیل کنند و محققان در زمینه فشن را وادار کنند تا در زبان سابق خود تجدیدنظر کنند. به نظر می‌رسد که طراحان ساختارشکن یک بیانیه قدرتمند از مقاومت را تشکیل داده‌اند و در ابتدا ظاهری عجیب و غریب از طراحی‌های آن‌ها، بسیاری از روزنامه نگاران را وادار کرد که آن را پست پانک^{۱۰} یا گرانچ^{۱۱} توصیف کنند. در واقع آن‌ها یک انعکاس سازنده را باب می‌کنند که از رابطه میان بدن و پوشاسک صحبت کرده و از مفهوم خود بدن سوال می‌کند. استراتژی استفاده شده توسط مایسن مارتین مارجیلا و کام دس گارکون در فشن به کار رفته و پرسشی از وضعیت مد را بیان می‌کند که به عنوان نقدی از داخل سیستم تعیین شده است که خصلت خود ارجاعی را ایجاد می‌کند. این یک تخریب انتقادی است، اما طراحان قطعاً قصد ندارند تا

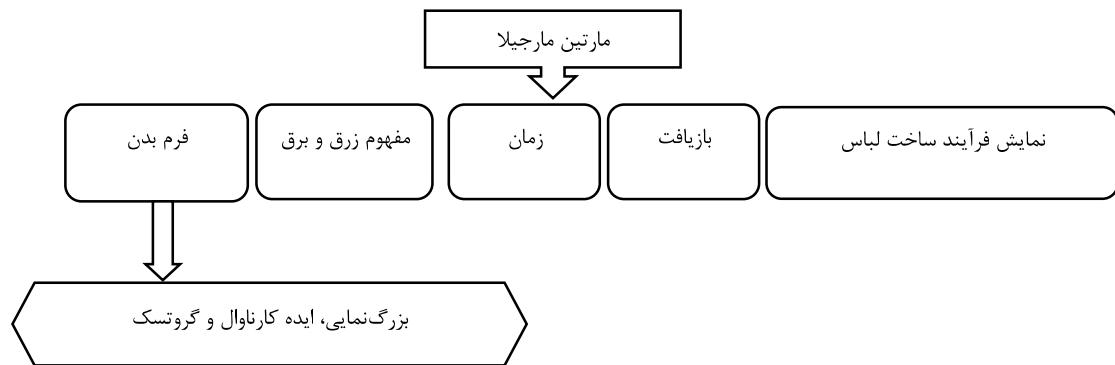
سیستمی را که در آن فعالیت دارند انکار کنند. پژوهش‌های مورد بررسی برای ویران کردن تلاش نمی‌کنند، بلکه اختیاری بودن اساس دنیای مد را به نمایش می‌گذارند.» (Zaborowska, 2015: 197-198)

تحلیل چگونگی ساختار شکنی در آثار مایسن مارتین مارجیلا

برند مایسن مارتین مارجیلا به عنوان یک خیاط خانه زنانه آوانگارد و خود مارجیلا به عنوان طراحی بود که کارهای او در مرکز مخالفت با تکنیک‌ها و نظم موجود در مد است. او لباس‌های کهنه را جدا می‌کند و آن‌ها را در زبان مدرن دوباره بازسازی می‌کند، هم‌چنین کارهای بیشتری به منظور ارتقا بازیافت به شکلی هنری به نسبت طراحان دیگر انجام می‌دهد. «مارتین مارجیلای بلژیکی یک موقعیت معمولی از رویکردهای معاصر را ارائه می‌دهد و توضیح می‌دهد که فشن ساختارشکن تنها به فراوانی یک هنر از جمله هاتکاتور سنتی است و الان این دو لزوماً منحصر به فرد نیستند. اگرچه فشن ساختارشکن در مقابل فشن تجارتی قرار داشت، طراحان به ظاهراً خرابکار توسط صنعت از نظر عقلانی پذیرفته شدند.» (Margiela, 2013) ایده‌های مارجیلا ماهیت رویکرد ساختارشکنانه را به عنوان پروژه‌ای از تخریب که مخالف جریان اصلی مد است، نشان می‌دهد، چرا که فشن ساختارشکن اصول به ثبت رسیده تولید لباس را به چالش می‌کشد و این موضوع یک نیاز مجدد برای بررسی قواعد و قراردادهای موجود در دنیای مد را ایجاد می‌کند. «سبک مارجیلا نه تنها به خواسته افراد مدرن که می‌خواهند شخصیت منحصر به فرد خود را نشان دهند، عمل می‌کند بلکه احساسات جوانانی را

ساختارشکنی در آثار مارجیلا هر قانون ثابت و مشخص در دنیای مد را به چالش کشیده و مفاهیم زرق و برق، چشم‌گیر بودن، لوکس بودن و نوآوری را از نو تعریف می‌کند. در آثار مارتین مارجیلا علاوه بر شاخصه‌های کلی که به آنها اشاره شد، به انواع مختلف رویکرد ساختارشکنی در دوره پست مدرن برمی‌خوریم که می‌توان آن‌ها را به قرار زیر تقسیم کرد:

که قصد آزادی دارند و با ایده‌های موجود وابسته نیستند را هم دنبال می‌کند، چرا که ایده‌های گوناگون ایجاد شده توسط وی فرصتی را برای تغییر جریان فراهم می‌نماید.» (So-Ri Mok, 2015:14) «تجزیه و تحلیل آثار خاص مارجیلا نشان می‌دهد که طراحان مد گاهی به موضوع کارشناس توجه می‌کنند و از شرایط وجودی آن سوال می‌کنند. مارجیلا توجه ما را از مساله آینده مد به لباس و آن‌چه لباس انجام می‌دهد، (Zoborowska, 2015: 191-192) جلب می‌کند.»

نمودار ۱- انواع مختلف رویکرد ساختارشکنی در آثار طراحی لباس مایسن مارتین مارجیلا (منبع: نگارندگان)

درواقع ساختارشکنی در مد انواع گوناگونی از اعمال نظم و ترتیب، قواعد و مقررات را به چالش می‌کشد» مارجیلا ارتباط دو طرفه میان لباس و بدن و از هم پاشیدگی‌ای که در پوشیدن لباس اتفاق می‌افتد را ساختارشکنی می‌کند بهطوری که لباس‌ها به بدن و بدن‌ها به لباس تبدیل می‌شوند.» (Gill, 1998: 48) بر این اساس بدن انسان و راههای نمایش آن و ساختار لباس و قانون‌های نمایش مجموعه‌ها مورد ساختارشکنی قرار گرفتند.

بزرگنمایی مفهومی است که به بهانه‌های گوناگون در آثار مارتین مارجیلا تکرار شده است. شماری از مجموعه‌های او این تمها را پیش رو داشتند و

ساختارشکنی از طریق فرم بدن

روش خاصی که طراحان ساختارشکن از طریق کم کردن، جانشینی و روش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌دهند کاملاً واضح نیست اما از طرفی هم نتیجه بخش. فرم مرسوم بدن ایده‌آل زنانه غربی به عنوان یک ساختار استفاده می‌شود که این جریان منجر به اصول بصیری ساختارشکنی در ارتباط با بهترین بدن متناسب با جریان اصلی مد و فشن هات‌کاتور^{۱۱} می‌شود.

گل در مقاله خود تحت عنوان «نظریه مد» تاریخ ساختارشکنی در آنالیز ادبیات و فلسفه را خصوصاً در ارتباط با کار مارجیلا دنبال کرده و با تحلیل ساختارشکنی در رشته‌های دیگر بیان می‌کند که

مهم‌ترین آن‌ها آثاری است که مارجیلا در راس هزاره جدید تولید کرده است. دگرگونی عظیم در مقیاس از همان ابتدا کار مارجیلا را منحصر به فرد کرد. در آثار مارجیلا اندازه تی‌شرت‌ها به حد اغراق‌آمیزی بزرگ شده به طوری که صورت در لابه‌لای یقه گم می‌شود و بدن به صورتی یکپارچه و یکدست درآمده و چیزهایی نمایش داده می‌شود که پیش از این مرسوم

تصویر۱- ایده کارناوال و گروتسک در آثار مارجیلا پاییز-زمستان ۲۰۰۰، منبع: (Dua, 2017: 75)

می‌شود و شامل قلمروهای ناشناخته است. بارزترین ویژگی‌هایی که یک اثر گروتسک را می‌سازد شامل ناهماهنگی، افراط و اغراق، نا به هنجاری و خنده‌داری و ترسناکی است. ساختارشکنی از طریق فرم بدن می‌تواند از طریق اندازه و ابعاد صورت پذیرد که این خود اشاره‌ای دارد به المان گروتسک و کارناوال که در لباس‌های مارتین مارجیلا نمود پیدا می‌کند. (تصویر۱) یکی از مجموعه‌های او به نوعی تکنیک‌های کارناوال از تغییر مقیاس را نشان می‌دهد که این مجموعه اولین سری از پوشاسک با سایزی بی‌نهایت بزرگ و تناسبات طنزآور از تی‌شرت XXXXL است و این دگرگونی عظیم مقیاس آثار مارجیلا در مجموعه بهار و تابستان ۱۹۹۰ او نیز قابل مشاهده است. تمام مجموعه‌های مارجیلا تناسبات دلخواهی را در کنار طرح‌های اغلب استعاره‌ای و ظاهرا ناتمام لباس ایجاد می‌کند (تصویر۲).

بزرگ‌نمایی، ایده کارناوال و گروتسک مفاهیمی که میخاکیل باختین^{۱۲}، نظریه‌پرداز روس، در عرصه نقد و نظریه ادبی طرح کرده امکانات جدیدی پیش‌روی تحلیل گران آثار هنری قرار داده است. یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دایره اصطلاحات او مفهوم کارناوال است. کارناوال از نگاه باختین مراسمی است که نه شادی و طنز آن، بلکه در وهله نخست برابر شدن افراد در ضمن آن و فروپاشی نظام سلسله مراتبی مورد توجه باختین است. گروتسک هم که از نشانه‌ها کارناوال به شمار می‌آید، در تحلیل آن می‌توان گفت در رئالیسم گروتسک ارتباط گروتسک با امور مادی و جسمانی مورد توجه است که نه تنها تخطی از هنجارها و نظم طبیعی جهان محسوب نمی‌شود، بلکه هنجارها و نظم ویژه خود را دارد.^{۱۳} بدن گروتسکی باختین تجلی جهانی ناتمام و همواره در حال تغییر ندارد، این بدن به جهان منتقل، ترکیب و در آن ذوب

تصویر ۲- ساختارشکنی از طریق فرم بدن و اغراق در ابعاد لباس،
(www.maisonmartinmargiela.tumblr.com/~/search/18) منبع:

برای تعیین مخالفتی صریح با تجمیلات مطرح شده و به نوعی عکس‌العملی در مقابل زیاده‌روی دیرینه دهه ۸۰ می‌باشد. مارجیلا در طراحی‌های خود مواد گرانبها را مورد استفاده قرار نمی‌دهد و واژه لوکس بودن در اینجا یک تغییر معنایی را متتحمل می‌شود که او با گذاشتن کارت توصیفی بر روی مجموعه‌ها به مقدار ساعت‌هایی اشاره دارد که برای تولید هر قسمت صرف شده است. مارجیلا در واقع به رنج انسانی اشاره می‌کند که مهم‌ترین جنبه و منبعی ارزشمند است که هر لباسی می‌تواند داشته باشد. مفهوم اعتبار و ارزش در به زرق و برق و ظاهر همیشه پذیرفته شده در مسیر اصلی مد محدود نمی‌شود، زرق و برق و کمال به زحمت انسان برای تولید بر می‌گردد و او از این طریق مفهوم زرق و برق را ساختارشکنی می‌کند (تصویر ۳).

ساختارشکنی مفهوم زرق و برق
یکی از نوآوری‌های ایجاد شده توسط طراحان ژاپنی و بلژیکی ساختارشکن این است که آن‌ها مفهوم زرق و برق مطلوب شناخته شده از دوره‌های قبلی مد را ساختارشکنی می‌کردند و این طراحان با نگاهی به فقر مشغول به کار شدند و به تولید لباس‌هایی پرداختند که اصول تجمل و کمال‌گرایی مورد تایید در هات‌کاتور و مسیر اصلی مد را ساختارشکنی می‌کند. همچنین مارتین مارجیلا طرح‌هایی را با شکاف‌های عمده ایجاد نمود و به لباس‌ها ظاهری کهنه بخشید و از لباس‌های قدیمی تا اهمیت زنگار و کهنگی را نشان دهد. مارتین مارجیلا طرح‌هایی را با شکاف‌های عمده ایجاد نمود و به لباس‌ها ظاهری کهنه بخشید و از لباس‌های قدیمی تجهیز ساخت لباس جدید استفاده نموده تا اهمیت زنگار و کهنگی را نشان دهد. فشنی که ساختار لباس را مورد حمله قرار داد، درزها را جابه‌جا و سطح را با برش و شکاف تخریب کرد به نوعی نابودی و قار و شیکی را به نمایش گذاشت و واژه مد ساختارشکن

تصویر ۳- ایده زرق و برق در آثار مارجیلا بهار- تابستان ۲۰۰۶،
منبع: (www.maisonmartinmargiela.com/)
tumblr.com/~search/21)

ساختارشکنی زمان

لباس‌های ساختارشکنانه مد مفهوم زمان را به چالش می‌کشند و تغییر اصلی در طرح‌های آن‌ها درک مرسوم از زمان را به مبارزه می‌طلبد، به این ترتیب نوآوری‌های ساختارشکنانه مد هرگز قسمتی از مسیر اصلی مد نبوده‌اند. از این رو خلق‌های ساختارشکنانه مد برای یک موقعیت تجاری و فرم زمان‌بندی شده فصلی طراحی نشده‌اند که گرایش‌های مد از یک زمان خاص را بازتاب دهند، بلکه این لباس‌های طراحی شده از فشن ساختارشکن تفکیک زمان را در جهات گوناگون نمایش می‌دهد.

مارتین مارجیلا در مجموعه خود تحت عنوان «مارتین مارجیلا (۱۶۱۵/۴/۹)» مفهوم زمان در مد را ساختارشکنی کرده و نشان می‌دهد زمان از سفر خطی خود خارج شده است. سیستم مد مرسوم براساس یک جدول زمان‌بندی و برپایه تغییرات فصلی کار می‌کند و نگاه جدید هر فصل تا فصل بعد اعتبار دارد؛ به این معنا که هر فصل به صورت موقت است و کوتاه بودن سیستم مد را برجسته می‌کند. به‌طور کلی ساختارشکنی بی‌نظمی و بهم ریختن ساختار لباس در گرو زمان است و با توجه به المان‌های تعریف شده در هر زمان در مقابل معیارها و انتظارات آن دوره ایستاده است. مارجیلا در مجموعه خود تحت عنوان «مارتین مارجیلا (۱۶۱۵/۴/۹)» مفهوم زمان در مد را

ساختارشکنی کرده و نشان می‌دهد زمان از سفر خطی خود خارج شده است. در این مجموعه این طراح یک میکروب‌شناس در استفاده از باکتری‌ها در لباس کار کرد. بعد از نمایش مواد گوناگون و ارگانیزم‌ها بر روی لباس‌ها، آنها برای مدت چهار روز به گلخانه با شرایط مداوم پوسیدگی منتقل شدند و سپس بر روی مانکن‌های استاکمن نمایش داده شدند. بعد از این چهار روز، با رشد باکتری‌ها و انجام یک سری فعل و افعالات بر روی پارچه این لباس‌ها ظاهری از تخریب را نشان دادند که تحت شرایط نرمال سال‌ها طول می‌کشید تا اتفاق افتاد. از این رو ساختارشکنی زمان در این مجموعه بر روی همین موضوع تمرکز دارد تا چیزی را که قرار است در طول زمانی طولانی در لباس اتفاق بیفتد در مدت زمانی کوتاه نشان دهد و مرزهای زمان را در هم بشکند. این مجموعه از مارجیلا زمان را ساختارشکنی می‌کند چرا که فازی از زمان را نشان می‌دهد که هرگز اتفاق نیفتاده است و سال‌های واقعی را نشان می‌دهد که هرگز اتفاق نیفتاده، اما باعث شدن‌تا این لباس‌ها کهنه شوند. مارجیلا همچنین در مجموعه رپلیکا که از سال ۱۹۹۴ شروع به تولید آن کرد، اغلب از پارچه‌ها و لباس‌های قدیمی از دوره‌های گذشته حتی مربوط به مجموعه‌های قبلی خود استفاده کرده و از آن‌ها لباس‌های جدید تولید می‌کند. این ترتیب تغییرات در پوشاك مارجیلا با یک فشن دستوری جهت ایجاد دیدگاه‌های جدید اعمال نشده‌اند، بلکه بیشتر راجع به نمایش پارچه و شکل ظاهری با توجه به عنصر زمان می‌باشند. مفهوم رپلیکا از مفهوم ابدیت استخراج می‌شود و به اصولی تکیه دارد که این قطعات پیش از این آزمون زمان را ثابت کرده‌اند. رپلیکا مفهوم زمان را ساختارشکنی می‌کند و هر قسمت از این لباس‌ها مستند تاریخ و دوره خاصی

بازیافتی یا پوشک دسته دوم در کنار یکدیگر یا تولید مجدد اثری که قبلاً طراحی شده است را می‌توان در آثار مارتین مارجیلا به عنوان تکنیکی اصلی و غالب از کار وی مشاهده نمود. با توجه به آثار مارجیلا، جوراب‌های نظامی در آستین مشاهده می‌شود و از کت‌های شفاف طراحی شده صنعتی به عنوان کمربند استفاده شده است و تاپ‌های ساخته شده از سرپوش بطری، کت‌های چرم ساخته شده تنها با کمربند بدون استفاده از پارچه را می‌توان مشاهده نمود و لوازم جانبی قدیمی و آیتم‌های گذشته در طراحی لاین آرتیسانال برای بازسازی طراحی‌های مد جدید به طور مداوم استفاده شده‌اند. « مارجیلا یک طراح ساختارشکن است که لباس‌های قدیمی را بریده و آن‌ها را با هم جمع می‌کند تا یک زندگی و تاریخ تازه را به وجود آورد.» (Evans, 2003: 249) مارتین مارجیلا اصل پذیرفته شده‌ای که به استفاده از مواد جدید در ساختار لباس پای‌بند است را ساختارشکنی می‌کند و او با طراحی‌های خود میان دو تایی جدید/ قدیم پیوند برقرار می‌کند. (تصویر۵) « بازیافت در ارتباط با مفهوم تازه بودن به عنوان یک تکنیک مهم از داخل ساختار لباس‌های از نو طراحی شده مارجیلا بیرون آمده و میان لباس‌های طراح و تفکر طراحی از تکنیک‌های موجود و اصول مسیر اصلی مد تفاوت قائل است.» (Kiziltunali, 2017: 95) استفاده از مواد یا پوشک دسته دوم در کنار یکدیگر یا تولید مجدد اثری که قبلاً طراحی شده است را می‌توان در آثار مارتین مارجیلا به عنوان تکنیکی اصلی و غالب از کار وی مشاهده نمود. « مارجیلا یک طراح ساختارشکن است که لباس‌های قدیمی را بریده و آن‌ها را با هم جمع می‌کند تا یک زندگی و تاریخ تازه را به وجود آورد.» (Evans, 2003: 249)

است که برای مد امروز استفاده می‌شود و حتی شاید برای آینده هم مناسب باشد. این لباس‌ها مرزهای زمان را جابجا کرده و تعاریف رایج از مسیر اصلی مد را دوباره تعریف می‌کنند. مارجیلا به مقوله زمان و گذشت زمان و هم‌چنین به تاریخ اهمیت زیادی نشان می‌دهد و این مطلب را بارها در آثارش تکرار کرده است. بسیاری دلیل علاقه او به رنگ سفید را به همین دلیل می‌دانند، چرا که رنگ سفید نشان‌دهنده شکنندگی از گذشت زمان است و عبور زمان رد پای خود را بر روی این آثار نشان می‌دهد.

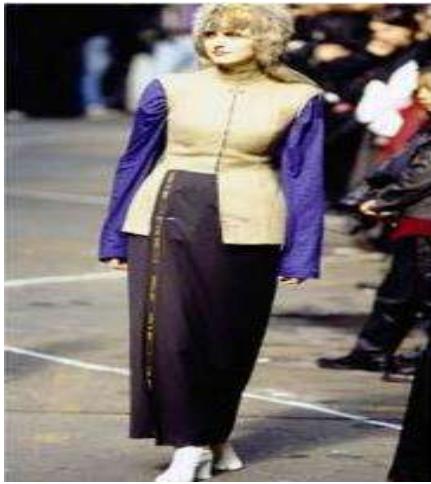
تصویر۴- ایده زمان در طراحی لباس مارجیلا؛ اثری از رپلیکا،
منبع: (Nesle & Chenu, 2018, 6)

ساختارشکنی از طریق بازیافت

مسیر اصلی مد اغلب از مواد و پارچه‌هایی که تازه وارد بازار شده‌اند استفاده می‌کند و این مواد در رنگ، جنس، بافت و الیاف متنوع بوده و تغییر مداوم در فشن را حفظ می‌کنند. مارتین مارجیلا اصل پذیرفته شده‌ای که به استفاده از مواد جدید در ساختار لباس پای‌بند است را ساختارشکنی می‌کند. « بازیافت در ارتباط با مفهوم تازه بودن به عنوان یک تکنیک مهم از داخل ساختار لباس‌های از نو طراحی شده مارجیلا بیرون آمده و میان لباس‌های طراح و تفکر طراحی از تکنیک‌های موجود و اصول مسیر اصلی مد تفاوت قائل است.» (Kiziltunali, 2017: 95) استفاده از مواد

لباس ایجاد می‌شود و نوآوری‌های او همواره به سنت خیاطی که به نظر می‌رسد پشت سر گذاشته شده است، تکیه دارد. در مجموعه‌های او اسرار حفاظت شده تولید در خیاطی از جمله سجاف، ساسون و غیره به سطح لباس آمده‌اند و متعلقات به کارفته پنهان، از جمله زیپ یا دکمه‌های پرسی، اکیدا در معرض دید قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت مارجیلا با این کار نه تنها ساختار لباس‌ها بلکه ساختار سیستم مد را به چالش می‌کشد. با بررسی مفهومی در اصول قراردادی از تولید لباس می‌توان گفت مارجیلا عمدتاً طراحی را انجام داد که در برابر روش‌های خیاطی مرسوم و قاعده‌های بصری قدم بر می‌داشت. در واقع مارجیلا با توجه بیشتر به پروسه تولید به نسبت محصول نهایی از طریق نمایش فرآیند ساخت لباس عمل ساختارشکنی را انجام می‌دهد.

نتایج حاصل از بررسی ایده‌های ساختارشکنانه در آثار مارتین مارجیلا به‌طورکلی در نمودار ۲ و جدول ۱ ارائه شده است.

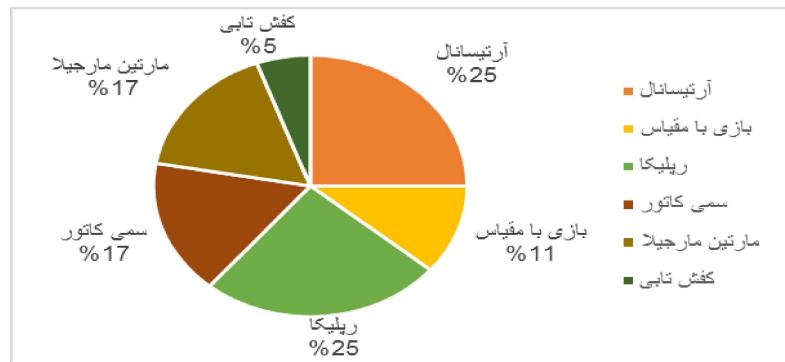
تصویر۶- ساختارشکنی از طریق ارائه فرآیند ساخت لباس، منبع: (www.maisonmartinmargiela.tumblr.com/search/18hdf)

تصویر۵- ساختارشکنی از طریق بازیافت در طراحی لباس مارجیلا،

منبع: (www.maisonmartinmargiela.tumblr.com/~/search/56kl)

ساختارشکنی از طریق ارائه فرآیند ساخت لباس
مارجیلا آسترکشی‌های استخراج شده از لباس‌های وینتیج بهبودیافته را به فروش می‌رساند و به این تدوزی‌ها فرصتی برای جدیدکردن زندگی قدیمی آن هم به طرف بیرون می‌دهد. لباس‌های او از پارچه‌هایی ناهمانگ باهم ساخته شده و آسترکشی‌ها با ابریشم و پارچه‌های کشاف انجام شده و مکانیسم داخلی ساختار لباس از جمله ساسون‌ها و زیپ‌ها قابل مشاهده است و ژاکت‌های قدیمی دوباره برش داده و دوخته شده‌اند. با پذیرفتن این‌که فرآیند دوزندگی یا عملیات خیاطی به عنوان یک کار قطعی برای دادن فرمی محصور شده به بدن عمل می‌کند، دوخته‌های داخلی به عنوان رمزی از لباسِ تمام شده است که توسط خود لباس حفظ می‌شود و لباس را به صورتی یکپارچه نمایش می‌دهد. مارجیلا این راز و رمزها را به سطح لباس آورده مارتین مارجیلا در میان تجربه‌های گوناگون که پروسه ساخت لباس را نمایان می‌کنند یا مراحل ایجاد پوشاسک را به تصویر می‌کشند، قرار گرفته و معتقد است که این موارد می‌توانند به عنوان موتیف‌های طراحی باشند. او با این کار نشان می‌دهد فرم خلاقانه همواره از طریق تاریخ مدد و رجوع به خود

نمودار ۲- بررسی فراوانی ایده‌های ساختارشکنی در آثار مارتین مارجیلا (منبع: نگارندگان)

جدول ۱- بررسی ایده‌های پست مدرنیستی (منبع: نگارندگان)

آرتیسانال	بازی با مقیاس	ریلیکا	سمی کاتور	مارتین مارجیلا	کفشهای تابی
✓					✓
					✓
	✓		✓		
	✓	✓	✓		
				✓	
					✓
	✓	✓	✓		

مارتین مارجیلا به چشم می‌خورد. ظهور مولفه ساختارشکنی که یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های دوران پست مدرن است که آن را در آثار مارتین مارجیلا به چندین حالت مشاهده و طبقه‌بندی کرد؛ ساختارشکنی فرم بدن، ساختارشکنی مفهوم زرق و برق، ساختارشکنی زمان، ساختارشکنی از طریق بازیافت، ساختارشکنی از طریق نمایش فرآیند ساخت لباس . نتایج دیگر این پژوهش نشان می‌دهد در آثار مارتین مارجیلا می‌توان شوکی

نتیجه‌گیری

پست مدرنیسم از مهم‌ترین جنبش‌های فلسفی، فرهنگی و هنری روزگار معاصر است. مجموعه عقاید پیچیده‌ای که در نیمه دوم قرن بیستم و در واکنش به مدرنیسم و تحت تاثیر هوشیاری عمومی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. ساختارشکنی به عنوان رویکردی شاخص از هنر این دوره است که ردپای آن در آثار بسیاری از هنرمندان پست مدرن همچون

برای رد یک مسیر معین و تعیین شده و تفکر دوباره در تکنیک‌های سنتی مد را مشاهده کرد. مارجیلا نشان می‌دهد که در آثار او مسیر طراحی تغییر کرده و قوانین خود را دنبال می‌کند و این موضوع ایده‌ای برای تعیین انواع ساختارشکنی در آثار او بوده است. مارجیلا با ساختارشکنی و نفی مفاهیم رایج، همزمان به گذشته مد توجه زیادی دارد و نشان می‌دهد که گذشته به سادگی ریشه کن نمی‌شود، در کارنامه این طراح بلژیکی مفاهیم دریدا زیاد دیده شده است؛ مفهومی که ساختارشکنی از متن‌های فلسفی او گرفته می‌شودهم چنین که آثار مارتین مارجیلا تنها از موضوعی ساده و بی معنا صحبت نمی‌کند و تلاش جدیدی برای تسخیر مفهوم زیبایی به انجام رساند و با اغراق در اندازه‌ها و اشکال معمول، برهمن زدن تعادل و تناسبات و با استفاده از مواد گوناگون در زمینه‌های

پی‌نوشت

1. Amy Spindler
2. Rei Kawakubo
3. Comme des Garçons
4. Karl Otto Lagerfeld
5. Martin margiela
6. Dries Van Noten
7. Ann Demeulemeester
8. Le Destroy
9. Post-punk
10. Grunge

. ۱۱. در طراحی لباس به معنای سفارش‌های دست دوز و در تعداد تولید محدود است.

12. Mikhail Bakhtin

. ۱۳. برای اطلاعات بیشتر به پایان نامه مهدی رمضان زاده با عنوان "بررسی نظریه‌های بازی، گروتسک و کارناوال از باختین در گزیده‌ای از تئاتر های معاصر ایرانی" که تحت راهنمایی فرزان سجادی در دانشگاه هنر ارائه شده، رجوع کنید

فهرست منابع

- احمدی، بابک. (۱۳۸۲)، ساختار تأویل متن. تهران. نشر مرکز.
- مالپاس، سایمون (۱۳۸۶) پست مدرن، ترجمه‌ی حسین صبوری، تبریز: دانشگاه تبریز.
- رمضان زاده، مهدی (۱۳۹۲) بررسی نظریه‌های بازی، گروتسک و کارناوال از باختین در گزیده‌ای از تئاتر های معاصر ایرانی؛ بخش عملی: خداوند در سینه هیچ مردی دو قلب قرار نداد، پایان نامه- دانشکده سینما و تئاتر.

- زارع، مرضیه . رهبرنیا، زهرا (۱۳۹۵) نگاهی جامعه شناسانه به مفهوم لباس در هنر معاصر با تکیه بر آرا بوردیو، دو فصلنامه پژوهش‌های جامعه شناسی معاصر، ۹ : ۲۹ - ۱.
- خلچ، رامین، (۱۳۸۶)، پست مدرنیسم و هنر پست مدرن، کتاب ماه هنر، ۱۰۷ و ۱۰۸ : ۲۷ - ۲۰.
- ضمیران، محمد، (۱۳۷۹)، ژاک دریدا و متافیزیک حضور، نشر هرمس.

- So-Ri Mok · Jean-Suk Cho (2015) The Analysis of the Martin Margiela's Design Code - Focusing on the Checklist Method, J. fash. bus. Vol. 19, No. 4:pp.135-152, Sep. 2015
- Smart, B (۱۹۹۳) Postmodernity, London: Routledge.
- Zoborowska, Agata. (2015). deconstruction in contemporary fashion design: Analysis and critique. International Journal of Fashion Studies.
- Nava, M. (1996) 'Modernity's Disavowal: Women the City and the Department Store. Routledge. pp. 35-78.
- O'Shea, Alan Nava, Mica and (ed.) Modern Times: Reflections on a Century of Modernity Routledge. pp. 38-76
- Martinez, J. G. (2008), 'Fashion, country and city: The fashion industry and the construction of collective identities (1981–2001)', in N. Bernheim (ed.), Symposium 1: Modus Operandi State of Affairs in Current Research in Belgian Fashion, Antwerp: Momu – Fashion Museum Province of Antwerp, pp. 51–67.
- Granata, Francesca. (2013). Deconstruction fashion: carnival and the Grotesque, The Journal of Design History, Pages 182–198.
- Gill, Alison. (2015). Deconstruction Fashion: The Making of Unfinished, Decomposing and Re-assembled Clothes. Fashion Theory.
- Evans, Caroline. (2015). The Golden Dustman: A critical evaluation of the work of Martin Margiela and a review of Martin Margiela: Exhibition (9/4/1615). Fashion Theory.
- Moore, Ryan. (2010). Postmodernism and Punk Subculture: Cultures of Authenticity and Deconstruction. The Communication Review.

منابع اینترنتی

- Website: Maison Margiela
URL1: www.maisonmartinmargiela.tumblr.com Accessed at 30/12/2021