

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ В НОВЕЙШИХ УСЛОВИЯХ

коллективная монография

НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА

**Особенности механизма создания коллекций
в новейших условиях**

Монография

УДК 687.5.01
ББК 87.852.4

Главный редактор: Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент,
руководитель НОО «Профессиональная наука»

Технический редактор: Канаева Ю.О.

Рецензенты:

Авторы:

Брагина П.С., Верещагина П.А., Виноградова Д.Е., Дубоносова Е.А., Егорова Л.В., Еременко А.В.,
Карасева А.И., Козьмова А.Н., Кокурина П.С., Макарова Е.С., Молдованова Т.В., Осипян М.Б.,
Попадько А.С., Свинцова И.С., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю.,
Трифонова Д.А., Федорова А.А., Филатова А.Ю.

Особенности механизма создания коллекций в новейших условиях [Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 161 с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2022. – Режим доступа: http://scipro.ru/conf/monograph_221222.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10". DOI 10.54092/9785907607163

ISBN 978-5-907607-16-3

Материалы монографии будут полезны преподавателям, научным работникам, специалистам предприятий, а также студентам, магистрантам и аспирантам.

При верстке электронной книги использованы материалы с ресурсов: Designed by Freepik, Canva.

ISBN 978-5-907607-16-3

© Авторский коллектив, 2022 г.

© Издательство НОО Профессиональная наука, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
Глава 1. Формообразование древнего мира: связь архитектуры и костюма в Древнем Египте.....	12
Глава 2. Эстетика индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд.....	18
Глава 3. Балеты Сергея Дягилева как историческая точка пересечения искусства и моды XX века	26
Глава 4. Отражение архетипа Explorer в художественной стратегии модного дома KENZO	37
Глава 5. Высокоэластичные полотна нового поколения.....	44
Глава 6. Мэтти Бован как протагонист-комедиант в системе новейшей моды	49
Глава 7. Прагматический романтизм в зеркале кинематографической фантастики XXI века	57
Глава 8. Трансформация английского романтизма как художественный метод модного дома Simone Rocha.....	67
Глава 9. Цитирование как глобальная эстетическая концепция в системе фэшн-дизайна начала XXI века	79
Глава 10. Искусство формального поиска как макротенденция фэшн-дизайна 2020-х.....	86
Глава 11. Игральные карты как пример трансгрессии в фэшн-дизайне начала XXI века	95
Глава 12. Barbie от кутюр: кукла как модель в истории новейшего фэшн-дизайна.....	103
Глава 13. Тренданалитика: главные тренды медицинского рынка и их отражение на мировых подиумах сезона 2023-2024гг.....	118
Глава 14. Тренданалитика: влияние кинематографа на макротенденции в фэшн-дизайне	126
Глава 15. Тренданалитика: взаимодействие фэшн-дизайна с индустрией выставок современного искусства в сезоне 2023-2024 гг.....	135
Заключение	143
Библиографический Список	144
Сведения Об Авторах	158

Введение

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах науки и образования.

Монография состоит из 15-ти глав.

В первой главе авторы рассматривают вопрос формообразования древнего мира: связи архитектуры и костюма в Древнем Египте.

Взаимосвязь в формообразования архитектуры и костюма берет свое начало еще в Древнем Египте. Применения иконографического метода к исследованию позволяет выявить зависимость пирамидальной архитектуры Древнего и Среднего Царств с расширяющейся формой древнеегипетского костюма – калазиса и схенти. Функциональные изменения в архитектуре Нового Царства привели к изменению формообразования в костюме этого периода. Утрата канонических архитектурных форм была компенсирована появлением новых декоративных элементов как в архитектуре, так и в костюме и аксессуарах Нового Царства.

Именно на этот процесс наведен объектив данного исследования, открывающего серию статей, посвященных взаимосвязи архитектуры и искусства костюма.

Во второй главе авторы рассматривают вопрос эстетики индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд.

Вивьен Вествуд, создательницей образа анархистической молодежи середины 1970-х годов, родоначальница панк-моды и ретроспективизма, часто в качестве объекта инспирации обращалась к истории Великобритании - эпохи династии Тюдоров, более чем столетнее правление периода XV - начала XVII веков, повлияло на рост экономики Великобритании, вознёсшее маленькое островное государство в список одних из главных мореплавателей. и, как следствие сформировало колониальную программу направленную на освоение территорий Северной Америки.

Однако особый художественный интерес Вивьен Вествуд вызывало процветающее в этот период пиратство, оказывающее огромное влияние на благо страны и, безусловно, на трансформацию исторического костюма.

Связь ранних работ Вивьен Вествуд с культурой коренных жителей Северной Америки XVI века ранее оставалась за границами научно-

исследовательского поля. А между тем орнаментальные элементы племен Великих равнин, интерпретируются Вивьен Вествуд в моделях ее коллекций «Pirates» 1981 года, «Savage» 1982 года для модного Дома «Worlds End», первого названия модного дома «Vivienne Westwood».

Фокус данного исследования наведен на использование Вивьен Вествуд визуального языка северо-западных племён индейцев Арапахо, Суи, Хуп и др., их орнаментальных узоров и традиционных символов переносных хижин, духа Кокопелли и частей традиционного головного убора «роуч». Для более подробно разбора объектами исследования выбраны первые коллекции, созданные при поддержке Малкольма Макларена. Фокус внимания, остановленный на этих образах, будет иметь важное значение для дальнейшего обращения как к истории модного дома, так и к бунтарским стилям в истории моды.

В третьей главе исследуется синтез искусств, нашедший свое отражение в балетах антрепризы Сергея Дягилева в начале XX века. Обычно фокус исследований наведен на влияние антрепризы Дягилева на развитие сценического костюма и за кадром остаются макротенденции, сформированные благодаря костюмам и эскизам, созданным художниками к оформлению «Русских сезонов» и «Русских балетов». Кроме того, вопрос влияния творческого характера балета на искусство и моду через аспект эстетики человеческого тела и движения так же практически не осмыслен в научно-исследовательское поле. Так, в объективе исследования – макротенденции, сформированные под влиянием балетов Сергея Дягилева, и установленные как язык новой реальности XX века через призму сцены и живописи.

В четвертой главе исследование сфокусировано на анализе архетипа Explorer в глобальной системе фэшн-дизайна, рассмотренного на примере художественного почерка модного дома KENZO, ценности и миссия которого транслируется через визуальный язык свободы, исследование мира, поиск приключений. В процессе исследования используется культурно-исторический метод иллюстрирования исторической эволюции модного дома и иконографический метод каталогизации круга прообразов путешествий и тем коллекций дизайнеров. Задача исследования – выявить и систематизировать черты архетипа Explorer в ДНК кодах модного дома KENZO.

В пятой главе рассмотрены особенности строения, структура и ассортимент, высокоэластичных полотен нового поколения, используемых для изготовления изделий для профессионального спорта, фитнеса, белья.

Исследование **в шестой главе** позволяет каталогизировать архетипическую систему новейшей моды, в частности – определить в ней место архетипа Протагонист-Шут, роль которого в глобальной системе fashion дизайна играет британский дизайнер Мэтти Бован. Исследование сосредоточено на определении миссии дизайнера и его ценностей через выявление особенностей его художественного языка.

В седьмой главе авторы рассматривают вопрос прагматического романтизма в зеркале кинематографической фантастики XXI века

Романтизм, выросший на рубеже XVIII-XIX веков под влиянием первой промышленной революции и идей по переустройству мира, нашел свое отражение в искусстве живописи, литературы и музыки. Выросшее на трансформации социальных процессов, замешанных на принципах гуманизма и либерализма, романтическое направление сегодня получает новое дыхание. Теперь его отражение читается в таких видах искусства как кинематограф и мода.

Данное исследование посвящено взаимосвязи романтической тенденции XVIII-XIX веков и кинематографического жанра фэнтези, получившего особую популярность в начале XXI века. В объектив исследования попали визуальные коды изображения и костюма художественных произведений «прагматического романтизма» эпохи метамодернизма, создавшие новую эстетическую концепцию на мировых подиумах 2020-х.

В восьмой главе исследование сфокусировано на идее преобразования исторического опыта идейно-художественного направления романтизма конца XVIII – первой половины XIX века романтизма в прагматический романтизм – составной элемент эстетики метамодернизма, доминирующей в начале XXI века. Трансформация исторического романтизма в романтизм прагматический рассмотрена через призму визуальных кодов модного дома Simone Rocha, созданного в 2010 году – в год написания заметок о метамодернизме Робинот ван ден Аккером и Тимотеусом Вермюленом.

В процессе исследования используется иконографический метод каталогизации изображений и сюжетов, ранее используемый в

искусствознании для прочтения художественных полотен, который позволяет существенно обогатить язык научного анализа образов фэшн-дизайна. Задача исследования – выявить и систематизировать черты прагматического романтизма в ДНК кодах модного дома Simone Rocha.

Девятая глава проливает свет на цитирование как на макротенденцию в фэшн-дизайне конца XX - начала XXI века. Цитата – использование уникального и канонизированного произведения в качестве элемента личного высказывания - становится примером новейшего фэшн-дизайна. Кроме того, цитата является связующим темпоральным элементом диалога между прошлым и будущим. В новейшем фэшн-дизайне цитата формирует метаязык, иллюстрирующий пересмотр устойчивых гранд нарративов.

Данное исследование, обращаясь к творчеству таких дизайнеров как Джон Гальяно, Эльза Скьяпаррели и Аззедина Алайи, приводит примеры иконографического цитирования в фэшн-дизайне новейшего времени и делает попытку их осмысления в контексте эстетики метамодернизма.

В десятой главе авторы рассматривают вопрос искусства формального поиска как макротенденции фэшн-дизайна 2020-х. Коллекции новейшего фэшн-дизайна, находящиеся на границе между модой и искусством, являются отражением глобальных культурно-исторических процессов. Знаковым событием сезонных подиумов 2020-х становится появление коллекций, ведущих диалог с художественными методами формального поиска, создающими, согласно теории доктора искусствознания А. В. Ефимова, новую реальность. Предметом исследования стали яркие фэшн-коллекции выстроенные на обращении западноевропейских дизайнеров к русскому авангарду первой половины XX века, а именно такие модные дома как, Loewe, Marni, Valentino, Alexander McQueen обращаются к органическому направлению, у истоков которого стоял Михаил Матюшин (1861–1934); лирическому абстракционизму, лидером которого был Василий Кандинский (1866–1944); супрематизму, основоположником которого стал Казимир Малевич (1879–1935). Также в исследовании проводится параллель коллекций модного дома Hermès с неопластицизмом - направлением, основанным голландским художником Питом Мондрианом (1872–1944) и дизайнеров Кристофера Кейна и Читосэ Абэ с абстрактным экспрессионизмом, сформулированным лидером направления, американским художником Джексоном Поллоком (1912–1956).

Взгляд на динамику процессов фэшн-дизайна через призму категорий

искусствознания существенно обогащает методологию изучения направлений новейшей моды. Начиная с первых опытов в первой половине XX века диалог дизайнеров с художниками – представителями направлениями формального поиска – превратился в глобальный дискурс относительно динамики вектора искусства, нашедший свое отражение в материалах тематических выставок, в публикациях художественных критиков и в научных исследованиях о трансформации искусства формального поиска.

В одиннадцатой главе авторы рассматривают вопрос «Игральные карты как пример трансгрессии в фэшн-дизайне начала XXI века».

Исследование актуальных тенденций моды новейшего времени выявляет дизайнерские эксперименты с приемом трансгрессии в фэшн-дизайне новейшего времени. Современные художники моды озадачены поисками альтернативных методов, способных перенести зрителя в ирреальное пространство. Спустя несколько столетий после зарождения традиционной игровой тематики на территории Европы и России, дизайнеры-трендсеттеры в поисках новых тенденций обращаются к классическим методам трансгрессии, а именно - к игральным картам.

Данное исследование наводит фокус на влияние игровых карт на формирование модных тенденций начала XXI века.

Объектом исследования являются параллельные процессы создания различных типов игровых карт как в Европе, так и в России, ставшие феноменом трансгрессии в фэшн-дизайне XXI века.

Предметом исследования являются такие колоды, как "Французский шаблон" и "Русский стиль", а также знаковые и последние коллекции ведущих мировых домов моды, использующих визуальный язык игровых карт.

Ключевой задачей исследования является выявление динамики трансгрессии. Для этого определены этапы обращений к мотивам игровых карт на модных подиумах и использован метод культурно-исторического анализа для обозначения предпосылок и закономерности использования визуального кода – колоды игровых карт.

Двенадцатая глава посвящена изучению истории куклы Барби. В статье представлены известные модные дома, которые создавали одежду в их стиле для куклы Барби. Показано, как кукла Барби на протяжении всей ее истории иллюстрировала самые роскошные «кукольные» наряды от

кутюр.

В тринадцатой главе исследование сфокусировано на отражении трендов медицинского рынка в работах модных домов. Влияние развития имплантологии на появление новой телесности и рентгенологии на детальное исследование фэшн-дизайнерами внутренней структуры тела человека.

Задача исследования – выявить средства и инструменты, которые используют дизайнеры для исследования человеческого тела на мировых подиумах сезона 2023-2024 гг.

В четырнадцатой главе рассмотрена связь киноиндустрии и моды. Проведен анализ выходящих кинокартин. Акцент сделан и на анализе образов моделей, представленных в рамках фэшн-шоу, поскольку именно демонстрируемые коллекции одежды, являются смысловым ядром модных показов. Исследованию визуальной стилистики модных показов и определению места этих эпизодов в структуре фильмов посвящена

В пятнадцатой главе рассмотрены предстоящие выставки на сезон 2023-2024 г. и их взаимодействие с фэшн-миром. В результате проведенного анализа показано, как в основах коллекций известных модных домов могут проявляться идеи, заложенные в выставках современного искусства, глобальных форумах, арт-фестивалях, на которых экспонируются представители различных сфер деятельности: от известных академических кругов, историков, философов, музеев, до представителей поп-культуры, в том числе режиссеров, кинематографистов, музыкантов и исполнителей, а также предпринимателей. Таким образом выставки несут в себе информацию об актуальных тенденциях, которые можно в дальнейшем наблюдать на подиумах и в коллекциях дизайнеров и модельеров.

Авторский коллектив:

Глава 1. Формообразование древнего мира: связь архитектуры и костюма в Древнем Египте (Сысоева О.Ю., Макарова Е.С.)

Глава 2. Эстетика индийской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд (Сысоева О.Ю., Верещагина П.А.)

Глава 3. Балеты Сергея Дягилева как историческая точка пересечения искусства и моды XX века (Сысоева О.Ю., Брагина П.С.)

Глава 4. Отражение архетипа Explorer в художественной стратегии модного дома KENZO (Сысоева О.Ю., Свинцова И.С.)

Глава 5. Высокоэластичные полотна нового поколения (Дубоносова Е.А.)

Глава 6. Мэтти Бован как протагонист-комедиант в системе новейшей моды (Сысоева О.Ю., Филатова А.Ю.)

Глава 7. Прагматический романтизм в зеркале кинематографической фантастики XXI века (Сысоев С.В., Молдованова Т.В.)

Глава 8. Прагматический романтизм в зеркале кинематографической фантастики XXI века (Сысоева О.Ю., Виноградова Д.Е.)

Глава 9. Цитирование как глобальная эстетическая концепция в системе фэшн-дизайна начала XXI века (Сысоев С.В., Попадько А.С.)

Глава 10. Искусство формального поиска как макротенденция фэшн-дизайна 2020-х (Егорова Л.В., Еременко А.В.)

Глава 11. Игральные карты как пример трансгрессии в фэшн-дизайне начала XXI века (Сысоев С.В., Кокурина П.С.)

Глава 12. Barbie от кутюр: кукла как модель в истории новейшего фэшн-дизайна (Сысоева О.Ю., Осипян М.Б.)

Глава 13. Тренданалитика: главные тренды медицинского рынка и их отражение на мировых подиумах сезона 2023-2024гг. (Сысоева О.Ю., Козьмова А.Н.)

Глава 14. Тренданалитика: влияние кинематографа на макротенденции в фэшн-дизайне (Сысоева О.Ю., Трифонова Д.А.)

Глава 15. Тренданалитика: взаимодействие фэшн-дизайна с индустрией выставок современного искусства в сезоне 2023-2024 гг. (Карасева А.И., Сысоева О.Ю., Федорова А.А.)

Глава 1. Формообразование древнего мира: связь архитектуры и костюма в Древнем Египте

Архитектура Древнего Египта, как и искусство, находилось под влиянием Египетского культа божественности: она воспевала фараона как посланника и приемника богов – Осириса, Тота, Анубиса, Апофиса, Ра.

Пирамиды, являющиеся усыпальницами великих фараонов, своим масштабом отражали строгую иерархическую ментальность древних египтян. Доминирующее влияние на формирование костюма оказала как пирамидальная форма архитектуры – масштаб и пирамид, так и ступенчатая фактура усыпальниц. Так, например, такой предмет женской одежды как калазирис стал отражением геометрической формы пирамидальной архитектуры, а драпировка элемента мужской одежды – схенти – отражала ступенчатую форму пирамид и масштаб.

Расположенный в долине реки Нил, в северо-восточной Африке Древний Египет был образован около IV-VII тысячелетий до н. э.

Почитание и увековечивание облика правителя, поклонение ему как потомку божества, продиктовало и основной тип архитектурного сооружения — гробницу, внешними средствами передающую идею его божественности.

Главенствующую роль в культуре Древнего играл религиозный культ почитания божеств и фараона, как их заместителя. Вот почему в художественных изображениях человека заключен глубокий сакральный смысл: «Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и его приближенных, статичны и монументальны. Их позы и жесты всегда канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен».

Сохранившиеся рельефы, росписи святилищ и гробниц, скульптуры позволяют нам сформировать представления об идеалах эстетической красоты Древнего Египта. Высокий рост, широкие плечи, узкая талия, миндалевидный разрез глаз, апеллирующий к древнеегипетскому амулету око уджат¹ – «магически восстановленному богом Тотом глазу – являющемся одним из важнейших религиозных символов Древнего Египта, предназначение которого – защита от темных сил, возможность предвидеть события и исцеление от ран и болезней» [8с 63].

К памятникам монументального зодчества Раннего царства относится

¹ Приблизительно в XXX веке до н. э. фараоном I династии Менесом (ок. 3000 г. до н. э.) было создано мощное централизованное государство.

тип дворцовых фасадов — «серех», изображения которых встречаются на стенах фараонов I династии. Черты этих сооружений нередко повторялись и в формах царских саркофагов².

В этот период носили пояса, плащи из шкур, покрывала, скрепленные медными булавками. Самые ранние фараоны изображались в виде пасторальных вождей с посохом, в звериной шкуре, которая позже стала незаменимым элементом церемониального костюма.

Одним из памятников Древнего Царства, ознаменованным объединением Верхнего и Нижнего Египта², является ансамбль погребальных сооружений фараона III династии – Джосера (2665-2645 гг. до н. э.). (рис.1) Так, при проектировании заупокойного комплекса отказались от традиционной формы мастаабы, и остановились на пирамиде с прямоугольным основанием, состоящей из шести ступеней.

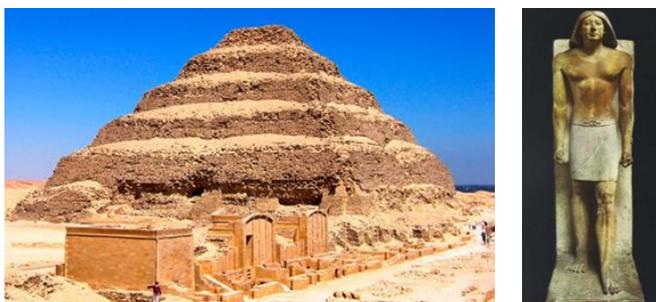

Рис. 1 Маастаба Джосера (2662-2645 гг. до н.э.)

Рис. 2 Статуя жреца Ранофера (3000 до н.э.) Египетский музей

Костюм мужчин этого периода является отражением ступенчатой фактуры мастааб – базовым элементом являлся передник-схенти из льна или кожи. Яркий пример схенти представлен на *статуе жреца Ранофера (середина 3000 до н. э.), который является экспонатом Египетского музея в Каире (рис. 2): боковая плиссировка, которой декорирован торс жреца, являлась маркирующим элементом одеяния знати.*

Женское одеяние – калазирис - состояло из куска материи, оборачиваемого во круг тела от груди до щиколоток и поддерживалось при помощи одной или двух бретелей. Сословный маркер калазириса выражался в вариации тканей, используемых для изготовления костюма. Калазирис, дублирующий пирамидальную форму гробницы, выстроенной в Гизе для фараонов

² В период Раннего Царства сложились и такие приемы оформления, как вогнутые карнизы, орнаментальные фризы (живописные или скульптурные) и оформление дверного проема глубоким уступом.

IV династии (2639 – 2506 гг. до н. э.) (рис. 4) изображен на надгробной плите стелы Нефертиабет (2620-2500 гг. до н.э). хранящейся в Лувре (Рис. 3).

Рис. 3 Надгробная плита Нефиртиабет (2600 гг.до н.э.) Лувр

Рис. 4 Пирамида Хеопса в Гизе (2600 г. до н.э.)

В погребальных ансамблях V-VI династий основная роль переходит к храмам, которые отделяются с большей роскошью.

По мере объединения отдельных номосов Египта и восстановления единой власти фараонов Ментухотепом I (ок. 2133—2117 до н. э.) в 2050 году до н. э. духовная жизни египтян претерпела изменения. Предваряющие объединение войны и упадок власти фараона дали новый импульс для развития индивидуализма: забота каждого жителя Древнего Египта вылилась в индивидуальный культ смерти. Такая динамика отразилась не только на излишней роскошью гробницы типа мастаба, но и на появлении нового многослойного силуэта в костюме.

Гробницы в виде пирамид, предназначенные для фараонов, уменьшались в размерах, упразднилась сама форма пирамиды, и появился новый тип погребальных сооружений – выстроенный внутри скал, однако по-прежнему сочетающий в себе традиционную форму пирамиды, но уже со скальной гробницей. Так, например, значительным сооружением эпохи Среднего царства является заупокойный комплекс фараона Ментухатеп II (2056/2046—2005/1995 гг. до н. э.) в Дейр-эль-Бахри (рис.5).

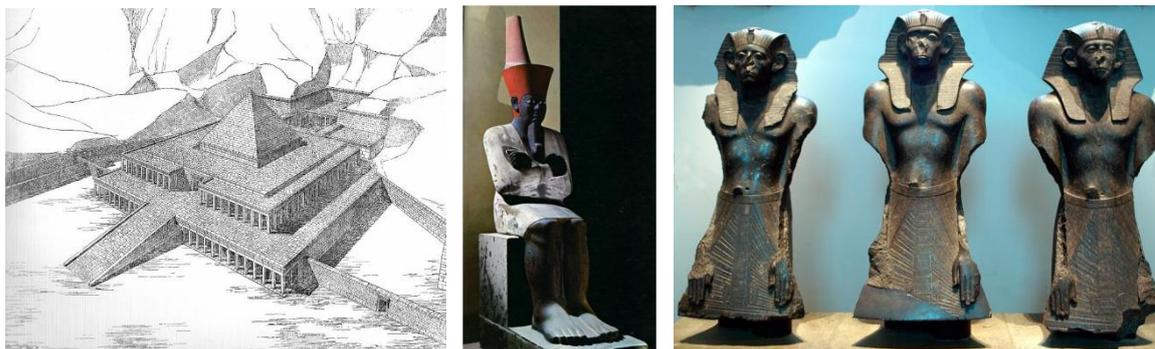

Рис. 5 Визуализация Заупокойного храма Ментухатеп II (2056 - 2005 гг. до н. э.) в Дейр-эль-Бахри

Рис. 6 статуя Ментухатеп III (2004 - 1992 гг. до н. э.), Каирский музей

Рис. 7 Статуи Сенусерта III (1872 - 1853 гг. до н. э.) Британский музей, Лондон

По мере изменения архитектурной ценности усыпальниц все большую ценность приобретал костюм – он становился более сложным отражением социального статуса строгой иерархической системы древнеегипетского социума.

Многослойный силуэт, отзываясь на архитектурные течения, приобрел еще более пирамидально - геометрические формы, активно расширяясь к линии низа. Это мы видим на статуях фараонов Ментухатеп III (2004 - 1992 гг. до н. э.), Хранящихся в Каирском музее, и на трех статуях Фараона Сенусерта III (1872 - 1853 гг. до н. э.), находящихся в Британском музее в Лондоне.

Теперь фактура плиссе стала еще более широко использоваться в одежде не только как декоративный элемент - теперь из нее полностью выполнялось одеяние: «...плиссировка не создает видимости динамики формы, так как ее скрепляют в нескольких местах. Человек в ней кажется спеленутым» [4]. Такая фактура имела онтологическое сходство с архитектурой Древнего Египта, превращая человека в величественную монументальность.

В такой неподвижности большую роль в костюме играло плечье - усх - богато украшенный драгоценными камнями и стеклянными бусинами. Изображения первых ткацких мастерских в росписях гробниц относятся именно к этому периоду.

Форма костюма становилась еще сложнее, использовались более тонкие ткани – виссоны из льняного волокна, разнообразных цветов и фактур. Широкое распространение получили шерстяные материалы.

Теперь к традиционному калазирису добавились рукава туникообразного типа.

В это время в женском костюме появляется прообраз будущего корсета. «Изначально он представлял собой широкий кожаный пояс, который использовали для перевязки хитона, а также для поддержания груди».[5 с. 233]

Таким образом, мы ясно видим взаимосвязь архитектуры Древнего Египта с костюмом Египетского царства – она выражена в корреляции форм и репликации фактур. Ярко выраженный колорит Древнего Египта, представленный в оттенках нубийского золота, бирюзы, лазурита и опала, украшал как декоративные элементы архитектуры – капители и фрески, так и социально значимый элемент древнеегипетского костюма – ускх.

Декор в архитектуре, как и в ускхе имел сакральное значение для жителей Древнего Египта, он апеллировал к растительным мотивам: капители в форме цветов и бутонов лотоса, папируса, пальмовых листьев. Такие колонны были распространены в периоды Нового и Среднего царств мы можем видеть в Заупокойном храме Сахура в Абусире (XXV-XXIV вв. до н.э.) (рис. 9) и в Мастабе Птахшесеса в Абусире (XXV в. до н.э.) (рис. 10) древнеегипетского государственного деятеля. Такие же элементы мы можем видеть на ускхе (рис. 11) хранящимся в Метрополитен музее (332-246 гг. до н.э.). Тот же элемент лотоса мы можем увидеть на Фаянсовое ожерелье XVIII династии, (ок. 1325 год до н.э.) в Лейденском музее (рис. 12).

Рис. 9. Капитель Храма Сахура (XXV в. до н.э.) в Абусире

Рис. 10 Колонны Маастабы Птахшесеса (XXV в. до н.э.) в Абусире

Рис. 11 Ускх золотой с эмалью (332-246 гг. до н.э.) Музей Метрополитен

Рис. 12 Ускх фаянсовый (ок. 1325 год до н.э.) Лейденский музей

Таким образом, многовековая история глубокой связи формообразования архитектуры с костюмом, а так же декоративной отделки архитектурных элементов с аксессуарами начинается именно с социального менталитета человека Древнего Египта. Впоследствии такая корреляция станет очевидной в в Древней Греции, в Империи Древнего Рима, в Византии... И так будет продолжаться практически до новейшего времени, когда архитектура метамодернизма – глобитектура – найдет свое отражение в фэшн-тенденциях, в их формообразовании и цветовых решениях.

Глава 2. Эстетика индейской культуры в раннем творчестве Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд³ - основательница одноименного модного Дома «Vivienne Westwood», и ее бывший муж Малкольмом Макларен⁴ (рис. 1) - музыкальный продюсер группы «Sex Pistols», полноправно считаются «родителями» панк культуры.

В марте 1981 году на подиуме высокой моды в центре «Олимпия» в Лондоне была продемонстрирована коллекция модного Дома «Worlds End»⁵ «Пират (с англ. Pirates)» - результат совместной работы Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена. В ней органично соединились ретроспективизм Вивьен Вествуд, уходящий к ее любви к костюму XVIII века и желание Макларена изменить восприятия мира через присущую ему призму ситуационизма: «... нам нужно вооружиться чувством человеческого тепла прошлых эпох - культуры, взятой со времен пиратов и Людовика XIV» [6], - сказала Вивьен Вествуд после ошеломительного успеха коллекции. Ситуационизм - одно из направлений, отделившихся от троцкизма в западном марксизме в 1957 году. Пик активности проявлялся в Майских событиях 1968 года во Франции, на это момент Малкольму было 22 годы, эти события и последующая рефлексия очень повлияли на его видения мира. Чаще всего поведения ситуационистов приравнивали к анархистам.

Романтизация образа пирата в мировой культуре XX века присутствовала более двух столетий: Даниель Дефо, Артур Конан Дойл, Дафна Дюморье и другие английские писатели пропагандировали данный образ в своих произведениях, олицетворяющий протест установленным нормам и условиям жизни социального большинства. Такой интерес писателей к бунтующему персонажу, начиная с XVIII обусловлен историческим контекстом: островное государство, построившее свою экономику благодаря покровительственному отношению королевы Елизаветы I⁶ к пиратству, и использовавшую

³ Вивьен Изабель Вествуд (род. 8 апреля 1941 года в Чешире, Англии) - британский модельер, Дама-командор ордена Британской империи, активистка и экозащитница. Создательница модного Дома «Vivienne Westwood».

⁴ Малкольм Роберт Эндрю Макларен (род. 22 января 1946 года в Лондоне - 8 апреля 2010) - музыкант и продюсер, менеджер группы Sex Pistols, Adam and the Ants и нового вейв-панк направления Bow Wow Wow.

⁵ «Worlds End» - последнее название бутика, основанного Вивьен Вествуд и Малкольмом Маклареном в 1971-м году на улице Кинг-роуд. Первоначальное название «Let Is Rock», сменилось на «Too Fast To Live, Too Young To Die», а чуть позже на знаменитое «SEX», со смещением стилистической направленности бутика.

⁶ Елизавета I - королева династия Тюдоров в Англии с 1485 по 1603 годы, пришедшей к власти после нескольких лет смуты и государственного переворота. Основатель - Генрих VII Тюдор.

систему каперских свидетельств, смогло вознести Англию в список одних из самых влиятельных государств того времени. Соединившись с идеей ментального пиратства, культура панка конца XX века как бы переводит собственные ценности на язык массовой культуры – борьбы за свободу, отрицание государственного аппарата и изменение собственной жизни, через пересмотр условий, в которых ты живешь. «... Думай самостоятельно, будь самим собой, не просто принимай то, что дает тебе общество, создавай свои собственные правила, живи своей собственной жизнью...В конечном итоге этот процесс, вне всякого сомнения, приведет к тому, что человек откажется от того, чтобы следовать общественным правилам и ожиданиям...» [9], - сказал Марк Андерсон - основатель организации «Positive Force (с англ. Положительна Сила)» панк-активистов.

Творческий путь Вивьен Вествуд начинается за десять лет до ее первого выхода на подиум высокой моды. В 1971-м году в Лондоне вместе с Малкольмом Маклареном они открывают бутик «Let It Rock» (рис. 2), переживший несколько смен названий и направленностей, ставший первой мастерской молодого дизайнера, а по совместительству и пристанищем для молодежи, пропагандирующей новую панк - философию.

Рисунок 1 - Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен

Рисунок 2 - Бутик «Let It Rock» на улице Кинг-роуд №430

Рисунок 3 - Вивьен Вествуд в рубашке со слоганом «Будь разумным. Требуй невозможного»

Рисунок 4 - Внешний вид панка

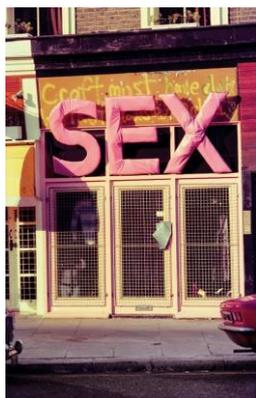

Рисунок 5 - Новая вывеска бутика «Sex»

Рисунок 6- Ненси Спанджен и Сид Вишес

Благодаря экспериментам Вивьен Вествуд с материалами и отделкой классический костюм тедди-боев⁷ переживает расцвет, покоря модников и неформалов. Разодранная футболка или майка с провокационными надписями, призывающими к действию (рис. 3), кожаные брюки или джинсы, байкерская косуха с клёпками и шипами и расписанные ботинки Dr. Martens – все это стало базисом, на котором сформировалась созданная Вивьен Вествуд эстетика для нигилистически настроенной молодежи Англии 1970-х. (рис. 4).

Рисунок 7 - Модель из коллекции «Pirates» с накидкой с символами индейцев

Рисунок 8 - Модель из коллекции «Pirates» с повязкой на голове

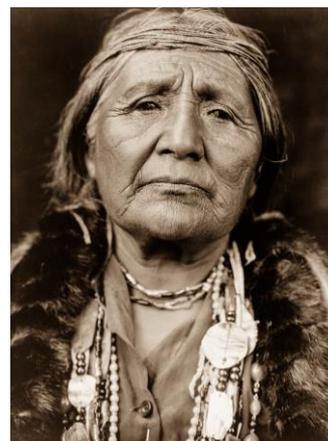

Рисунок 9 - Женщина из племени Хуп с украшением на голове

⁷ Тедди-бои (с англ. Teddy Boys - мальчик, подросток мужского пола) - субкультура, возникшая у молодежи рабочего класса в начале 1950-х годов в Великобритании. Отличавшись агрессивным поведением. Внешним видом они пытались подражать «золотой молодежи»: брюки-дудочки, сюртук с двойным воротником, галстук-бантик.

Рисунок 10 - Модели из коллекции «Pirates» F/W 1981-1982

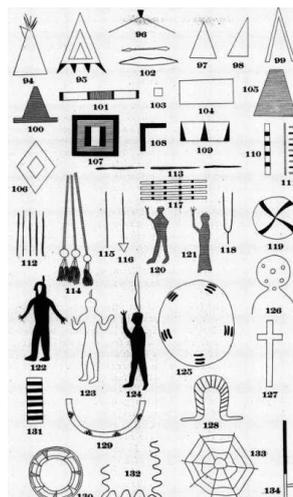

Рисунок 11 - Символы северных племён индейцев.
94, 95, 97-99 - символ «типи»; 120 - дух; 132 - паучья сетка

Восприятие кодов бунтарской эстетики изменилось после трагичных событий, связанных с участником группы «Sex Pistols», а по совместительству одним из продавцов в бутике «SEX» (рис. 5), Сидом Вишесем и его возлюбленной Ненси Спанджен (рис. 6). Судебные разбирательства по делу об убийстве Ненси Спанджен, и последующая смерть бас-гитариста превратились в бомбу, «...заложенную под традиции высшего общества...» [2, стр. 18]. Вивьен Вествуд пришлось начать все сначала, пересмотрев свои взгляды на разработку моделей, так как предыдущие работы дизайнера были известными, именно благодаря исполнителям группы и скандальным выходкам Вишеса. Но теперь Вивьен Вествуд больше не интересовал бесцельный бунт: анархистическая позиция Макларена, о которой он не неоднократно упоминал - «Я всегда испытывал страсть к разрушению» [2, стр. 10] – перешла на новый этап – этап созидания. Новый бунт, воплотившийся в основах новых моделей Вивьен Вествуд, был не такой агрессивный, более человечный: «Больше всего я горжусь кроем, который изобрела сама» [2].

В коллекции «Pirates» 1981 года Вивьен Вествуд в первые затрагивает мотивы индейской культуры (рис. 7), интерпретируя несколько орнаментальных символов индейских племен, соединяя их в единый принт, но в разных цветовых сочетаниях. Некоторые образы данной коллекции дизайнер стилизует под индейцев, используя цветные повязки на лоб (рис. 8) - одну из частей «роуча» - традиционного головного убора мужчин северо-западных племен, являющегося закрепляющим элементом гребня. Женщины

индейских племён чаще всего заменяли это деталь цветными нитями из грубой пряжи (рис. 9).

Объемные формы блуз, перемотки на сапогах, сборки на брюках и рукавах рубашек ломают принт так, что не предоставляется возможности разобрать какие именно символы использует дизайнер (рис. 10): «молнию» или «горы», а может водную гладь - элемент пиратской тематики коллекции, или паучью сеть (рис. 11), обозначающую у индейских племен предсказанные шаманами природные катаклизмы. Данный символ представляется нам наиболее вероятным, поскольку, начиная с марта 1980-го года весь мир следил за вулканом Сент-Хеленс⁸ на северо-западе США. При извержении территория площадью в 600 км² была выжжена дотла, погибло более 7500 различных млекопитающих и птиц, а также 57 человек.

Художественное высказывание, заложенное Вивьен Вествуд в этот принт, является метафорой «восстания из пепла» индейских племен, находящихся под гнетом европейской колонизации с XVII века, их борьбы за свободу и за освобождение территорий. Эта коллекция стала фундаментом, на котором будут выставлены идеи будущих коллекций Вивьен Вествуд.

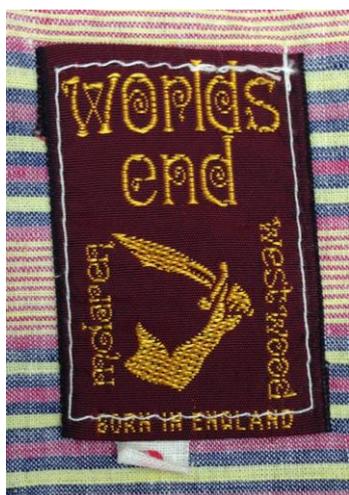

Рисунок 12 - Первая этикетка модного Дома «Vivienne Westwood»

Рисунок 13 - Модели из коллекции «Savage» S/S 1982

В следующем сезоне весна-лето 1982 года модного Дома «Worlds End» («Vivienne Westwood») (рис. 13) представил коллекцию «Дикарь (с англ. Savage)» (рис. 12), сформированную на визуальной апроприации орнаментов индейских племен. Эта коллекция превращается в орнаментальную

⁸ Сент-Хеленс - стратовулкан в округе Скамания штата Вашингтон, США. Входит в состав «Тихоокеанского огненного кольца». Последние извержение произошло 18 мая 1980-го года.

энциклопедию индейской визуальной культуры. Показ с импровизированными танцами моделей и мигающим светом - напоминающим всполохи от костра – переносит зрителей в атмосферу шаманских обрядов. Вивьен Вествуд использует орнаментальные полосы племен Великих озер, открытых после колониальных экспедиций XVI века: мы видим их в декоре платьев и юбок (рис. 14), тонкая замша для кепок с вуалями - дань уважения скорняжным мастерам индейцев, вязанные свитера с символами «гор» и хижин «типи» - заимствования из культуры Великих равнин племен «Суи» (рис. 15), горизонтальные полосы на рукавах рубашек - интерпретация символа древнего индейского обряда инициации отваги – «ку» (рис. 12), изображения духов в обрядовых танцах на линии низа – все это становится связью с Древней культурой, воплощенной в ярком художественном высказывании (рис. 16).

Рисунок 14 - Фрагмент орнаментальной полосы племён Великих озёр и использование его для рисунка на платьях и юбках

Коллекция сезона осень-зима 1982/83 года «Buffalo», так же проецирует орнаментальные полосы с танцующим божеством Кокопелли⁹ на юбках (рис. 17), и лонгсливы с капюшонами из ткани запечатанной принтом танцующих индейцев. Модель лонгслива с изображением картины «Пикассо» напоминает искажённый портрет индейца (рис. 18).

Таким образом, коллекции 1980-х годов модного Дома «Vivienne Westwood» стали поворотными для глобального мира фэшн-дизайна. Игнорировавшаяся научным миром ранее, связь творчества Вивьен Вествуд с культурой коренных племён Северной Америки XVI века является одной из важнейших вех в формировании ее художественного почерка. Именно первые коллекции стали исходными точками для дальнейшего построения вектора в сторону исследования корней своей страны и ее истории, а также

⁹ Кокопелли - божество плодородия в культуре индейских племён.

применения культурного кода при разработке моделей, оказавших огромное влияние на фэшн-дизайн не только XX, но и XXI века.

Тема взаимодействия с костюмом северо-западных племен индейцев и его характерных особенностей находит свое отражения и в более поздних работах Вивьен Вествуд. Так костюм из женской коллекции сезона осень-зима 2007-2008 годов конструктивно напоминает маленькие шкурки животных, скрепленные между собой на петли и пуговицы. А мужская коллекция сезона осень-зима 2015-2016 года модного дома Вивьен Вествуд демонстрирует перьевой знак отличия племени Оджибве, входящего в состав племен Великих равнин, дополняющий образ модели, на лонгсливе которой размещен oversize портрет принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского. В данном образе перьевой знак представлен способом иерархического маркера, переосмысливающего символику власти с точки зрения визуального и символического обозначения североамериканских индейских племен XVI века.

Рисунок 15 - вязаный свитер с символами «типи»

Рисунок 16 - Платье со шлейфом из коллекции «Savage» 1982 года с изображением хаотично танцующий духов

Рисунок 17 - Модель из коллекции «Buffalo» F/W 1982-1983

Рисунки 18 - Лонгсливы с коллекции F/W 1982/83 «Buffalo» с разными вариантами принтов

Рисунок 19 - Модель из коллекции F/W 2006/07

Рисунок 20 - Модель из коллекции F/W 2015/16

Таким образом становится очевидной связь ранних работ Вивьен Вествуд с культурой коренных жителей Северной Америки XVI века: исследуемые дизайнером орнаментальные элементы племен Великих равнин, интерпретируются в моделях ранних коллекций модного дома «Worlds End» (первого названия модного дома, измененного впоследствии на «Vivienne Westwood»), таких как «Pirates» (1981 г.), «Savage» (1982 г.).

Глава 3. Балеты Сергея Дягилева как историческая точка пересечения искусства и моды XX века

Обычно в научном поле, когда речь заходит о сценографии антрепризы С.П. Дягилева, затрагивается тема реформы сценического костюма первой половины XX века и за кадром исследовательского фокуса остается тема влияния балетов Дягилева на формирование модных тенденций. А между тем художники, поработавшие над оформлением балетных костюмов начала XX века, нашли свое воплощение в модной индустрии начала XX века.

В начале XX века балетные постановки, потерявшие свою популярность в XIX веке, оживают и наполняются новыми идеями благодаря «Русским сезонам» импресарио Сергея Павловича Дягилева (1872-1929). Балетное искусство этого периода расцвело яркими красками и провозгласило свободу творчества через коллаборации художников, композиторов, музыкантов, танцоров, хореографов... Смелые идеи, воплотившиеся в балетах, тесно связали между собой идею костюма, сет-дизайна и движения, создав обмен активной повествовательной силой. Таким образом, в 1910-х годах великие художники с мировыми именами начинают работать над эскизами костюмов - Леон Бакст (1866-1924), Наталья Гончарова (1881-1962), Николай Рерих (1874-1947), Пабло Пикассо (1881-1973) и Соня Делоне (1885-1979).

Создавая эскизы не только моделей, но и тканей, художники выступили трендсеттерами и новаторами: их работы, их «живопись» стали частью повседневной жизни, городской среды и домашних интерьеров. Трансформация смыслового наполнения искусства позволила ему найти новые пути развития в быстроразвивающемся промышленном мире. Своим укоренением в массовом сознании мода - как явление большее, чем просто одежда, обязана именно плодотворным союзам художников и знаменитых кутюрье, сформировавшимся на поле дягилевских балетов.

Во второй половине XIX века со становлением направления реализма в культуре, европейский балет приходит в упадок. Только в России, пережив кризис, складывается особая эстетика «гранд балета», то есть балета академического - большого. Постановки отличались сложной хореографией, искусными сольными партиями и музыкой. Своему развитию симфонический балет обязан балетмейстерам Мариусу Петипу (1818-1910),

Л.И.Иванову (1834-1901) и композиторами П.И.Чайковскому (1840-1893) и А.К.Глазунову (1865-1936), ими были поставлены классические балеты: «Спящая красавица» (1890 г.), «Щелкунчик» (1892 г.), «Лебединое озеро» (1895 г.) и другие. Бахрушин Ю.А. (1896-1973) в книге «История русского балета» пишет: «Так же как и «Спящая красавица», «Щелкунчик» сразу получил всеобщее признание у самых широких слоев русского балетного зрителя и музыкального слушателя, прочно вошел в репертуар как классическое произведение мировой хореографии...» [1, с. 167].

Результатом работы именно этих великих деятелей русской музыкальной культуры можно считать перемещение центра хореографической культуры из Франции в Россию. Реформа балетного костюма началась ещё в московских императорских театрах. Художниками А.Я. Головиным (1863-1930) и А.Б. Сальниковым (1874-1942) была разработана техника ручной росписи масляными и акварельными красками по трафарету. Этот художественный прием оформления русского балетного костюма в 1900-х и начала 1910-х годов в дальнейшем широко применялась как в Санкт-Петербургских императорских театрах, так и в антрепризе Сергея Дягилева. «Роспись костюмов была рассчитана на восприятие с дальнего расстояния, при котором в сочетании с декорацией, гримом и освещением давала желаемый художественный эффект. Костюмы, оформленные в одной технике с декорацией, стали новшеством русской балетной сценографии» [2, с. 12]. Так, художественный прием, предназначенный для сценического костюма, способствовала зарождению будущей тенденции использования броских принтов и ярких цветов в моде 1910-1930-х годов.

Возникшие на рубеже XIX-XX вв. новые хореографические течения импрессионизма и свободного танца - модерн, дунканизм и ритмопластика - заменили балетные формы свободными движениями, интуитивной трактовкой музыки. В отличие от балета модерн допускал позицию «носки внутрь», экспрессию рук, перегибы корпуса и подвижность плеч и бёдер. Идеологами нового танца стали французский педагог и теоретик Франсуа Дельсарт (1811-1871), американская танцовщица Айседора Дункан (1877-1927) с ее современной античностью и Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950) со структурой ритмопластики¹⁰. «Раскрепощенное тело,двигающиеся свободно и грациозно становится идеалом эпохи» [3, с. 11]. Их главная идея

¹⁰ Ритмопластика — это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным средством которой являются комплексы гимнастических упражнений, различные по своему характеру, выполняемые под ритмическую музыку, оформленные танцевальными движениями.

заклучалась в абсолютной власти музыки над танцем. Для исследования, важно обозначить, что танец Дункан оказывает влияние на творчество русского хореографа М.М.Фокина (1880-1942). Л.Д.Блок (1881-1939) отмечает, что благодаря ей к Фокину приходит понимание того, что «можно к танцу относиться серьезно, вне развлекательности, вне театральности» [4, с. 259]. На пути формирования новой балетной эстетики «Русских сезонов» стоит новизна подхода в оформлении постановок и самого балетного танца и музыки. Сформированные Дягилевым «Русские сезоны» (1909–1911 гг.) и «Русский балет» (1911–1929 гг.) не только оказали значительное влияние на развитие мирового балета, но и стали точкой пересечения изобразительного искусства и моды в XX веке.

В 1909 году для работы над балетом «Клеопатра» Сергей Дягилев приглашает Л.С.Бакста. Леон Бакст - мастер станковой живописи и участник объединения «Мир искусства», в будущем не просто театральный художник и график, но значительная фигура европейской моды. Он основоположник такого направления в моде, как экзотика и ориентализм. К примеру, костюмы (рис 1), созданные Бакстом к «Клеопатре», найдут отражение сначала в причёсках и украшениях парижанок, затем – в силуэтах и орнаментах (рис 2). «Великосветские красавицы хотели одеваться по-новому, и многие напрямую обратились к Баксту...» [5, с. 29].

Рисунок 1. Эскиз костюма Клеопатры к балету «Клеопатра», Л.С.Бакст, 1909 год

Рисунок 2. "Потрясающие костюмы Востока для наших женщин", The World Magazine, 1913 год

И сегодня продолжают споры об оказанном влиянии Леона Бакста на европейскую моду, но нельзя не принять во внимание множество подтверждений его присутствия в модной индустрии как полноправного участника. Художник создавал эскизы для домов моды и узоры для тканей. Один из примеров – это дизайны одежды, разработанные Львом Бакстом для модного дома Жанны Пакен (1869-1936) - “Paquin” (рис 3, рис 4).

Ж.Пакен - художница и модельер из Франции, одна из первых женщин-кутюрье в истории. Она вдохновлялась творчеством Бакста, охотно приглашала к сотрудничеству и транслировала его идеи в мир моды.

Рисунок 3. Манто "Примадонна", Л.С.Бакст для модного дома «Раquin», 1913 г

Рисунок 4. Вечернее платье «Дионе», Л.С.Бакст для модного дома «Раquin», 1913 год

Несмотря на то, что Поль Пуаре (1879-1944) - один из самых известных кутюрье в мире моды первой четверти XX века - отрицал, что вдохновлялся работами Бакста, однако именно в период появления «Русских сезонов» цветовая гамма Пуаре становится яркой. Специалистам хорошо известно, что на протяжении 1910-х годов Бакст и Пуаре конкурировали в создании модных новинок, зачастую, авторство приписывали им обоим, например, шаровары в качестве вечерней женской одежды, экстремально узкие «хромые юбки» и многослойные наряды. В доказательство взаимосвязи художника и модельера, можно привести костюмированный бал «1002 ночи, или Торжество по-персидски», который Поль Пуаре дает в 1911 году в ответ «Шехерезаде» Дягилева 1910 года. Другим примером становятся ярко звучащие арабские мотивы как в платьях-минаретах Бакста (рис 5), так и в юбке – «абажуре» от Поля Пуаре (рис 6).

Дом моды «House of Worth» («Дом Уорта»), основанный в Париже в 1858 году, поддается очарованию восточной сказки Льва Бакста и тоже предлагает клиенткам расслабленные силуэты и восточные орнаменты для вечерних нарядов с 1910 года (рис 7). С 1895 года семейным предприятием управляют сыновья известного кутюрье - Жан-Филипп и Гастон Уорт. Они продолжают держать высокие стандарты модного Дома, используя изысканную отделку платьев, но привносят новые элементы, вдохновлённые костюмами Бакста. Таким образом, модный дом, с которого началось

формирование синдиката высокой моды и который одевал королевский двор, предлагает совершенно новую и несвойственную для его художественного почерка модель.

Рисунок 5. Костюм по эскизу Л.С.Бакста к балету "Шехерезада", 1910 г.

Рисунок 6. Платье с "юбкой-абажуром", Поль Пуаре, 1910 г.

Рисунок 7. «House of Worth», Вечернее платье, 1913 г.

Л.С.Бакст при жизни коллекционировал газетные вырезки и журналы, документирующие его успех. На онлайн-платформе Google Arts & Culture в совместной публикации с Третьяковской галереей указано, что «...этот уникальный рукотворный «памятник» невероятной популярности Бакста хранится в Третьяковской галерее. Он представляет собой 12 томов - больших, по 100 страниц, книг сплошь заклеенных вырезками из газет и журналов, охватывающих в основной своей массе период с 1910 по 1916 год, с незначительными включениями более позднего материала (до 1924 года)» [6]. Эти тома включают в себя и статьи, подтверждающие значительное влияние Бакста на европейскую моду. К примеру, печатные издания публикуют информацию о тенденциях в моде на новые модели шляп, напоминающие те, что были разработаны Леоном Бакстом для балетов, о популярности «Персидских праздников» (рис 8) среди аристократии Франции, меховых накидок, отсылающих к образу татарской

Царицы Тамары из балета «Тамар» (рис 9).

Рисунок 8. «Персидский праздник парижского сезона», газетная вырезка, 1912 г.

Рисунок 9. «Влияние Бакста обнаруживает показ необыкновенных моделей», газетная вырезка, 1916 г.

Рисунок 10. Коллекция «Opéras-Ballets russes», Ив-Сен Лоран, 1976 г.

Считается, что первую короткую женскую стрижку сделал французский парикмахер Антуан Черпликовский (1844-1976), известный как Антуан де Пари, в 1909 году. В тоже время Леон Бакст для образов танцовщицы Иды Рубинштейн (1883-1960) предлагает короткие прически. Более того, на портрете 1906 года Лев Бакст пишет русскую поэтессу и писательницу З.Н.Гиппиус (1869-1945) с короткими рыжими кудрями и в мужском костюме. Не случайно в журнале «The Fitchburg Daily Sentinel» 1916 года упоминается о том, что короткая прическа в Америке носила название «a la Russe».

В 1976 году дизайнер Ив-Сен Лоран (1936-2008), вдохновленный сказочными образами «Русских сезонов» в оформлении Льва Бакста, создаст коллекцию «Opéras-Ballets russes» (рис 10), в которой будут сплетаться восточные и русские элементы костюма и орнаменты.

В 1913 году премьера балета «Весна священная» в постановке хореографа-новатора В.Ф.Нижинского (1889-1950) на стилистически многообразную музыку И.Ф.Стравинского (1881-1971) с декорациями и костюмами Н.К.Рериха обернулась скандалом. Декорации к балету Рерих – художник, философ-мистик и путешественник, - пишет в характерном для него широком и свободном стиле. На фоне узнаваемых просторов особенно ярко и своеобразно для европейской публики смотрелись костюмы танцоров (рис 11), идеи для которых художник нашёл в коллекции русского костюма, собранной княгиней М.К.Тенишевой (1858-1928). Это были лаконичные рубахи, сарафаны и передники с геометричными орнаментами,

а также шкуры животных, лапти, косы и пурпурные щеки. Постановка произвела шокирующее впечатление на публику: на сцене и в оркестровой яме происходила настоящая художественная революция. Постановка не была признана Парижем и модой 1910-х годов. Однако С.П.Дягилев был доволен, он был уверен, что недовольная публика «уже чувствуют ценность» увиденного, но пока не способна снять «маску» [7]. И, действительно, "Весна священная" Стравинского станет одной из наиболее значимых постановок XX века, после Вацлава Нижинского её поставят такие известные хореографы Леонид Мясин (1896-1979), Морис Бежар (1927-2007), Пина Бауш (1940-2009), Саша Вальц (1963), Матс Эк (1945), и Татьяна Баганова (1968). Пророчество Сергея Дягилева сбывается и относительно модных тенденций, в 1970-х годах составляющими стиля «хиппи» будут фольклорность, народные промыслы, сарафаны и косы (рис 12). Хореограф Миллисент Ходсон, однажды увидев в лондонском Музее Виктории и Альберта рериховские костюмы «Весны священной», посвятит свою жизнь воссозданию утраченных балетов. Её вдохновит то, как художественные идеи «Русских сезонов», и в частности – Н.Рериха, опередили свое время. Доказательством актуальности дизайнов, разработанных художниками дягелевской антрепризы для балетов, также станут аукционы Sotheby's («Сотбис»), устроенные с 1967-го года по 1973 год в Лондоне.

Рис 11. Костюмы по эскизам Н.К.Рериха к постановке «Весна священная», 1914 г.

Рис 12. Музыкальный рок-фестиваль «Woodstock» («Вудсток»), 1970-е гг.

В 1914 году к списку художников «Русских сезонов» присоединилась авангардистка Наталья Гончарова. Для оперы-балета «Золотой петушок» ей было создано наиболее красочное оформление первого военного года (рис 13). И это не стало единственным, что связало Гончарову и костюм. Наталья Гончарова разрабатывала орнаменты для тканей и эскизы платьев (рис 14) для Н.П.Ламановой (1861-1941), известного российского модельер

и поставщика ее императорского величества. В Париже художница сотрудничала с домами моды «Chanel», «Marie Muelle» и «Myrbor» (рис 15).

Рисунок 13. Эскиз костюма крестьянки к опере-балету «Золотой петушок», Н.Гончарова, 1914 г.

Рисунок 14. Эскиз платья для модного дома Н.П.Ламановой, Н.Гончарова, 1910-1914 гг.

Рисунок 15. Эскиз пальто "Морские Водросли" для модного дома "Myrbor", Н.Гончарова, 1927-1928 гг.

Популяризовала Гончарова и боди-арт, предлагая его не для сцены, а используя в повседневной жизни, она же носила брюки, кепи и прямое платье. Идея простого кроя для платья Наталья Гончарова берёт в народном костюме - в крестьянской рубашке. Детство дворянки прошло в Тульской губернии в имении отца, она близко видела жизнь крестьян, это в значительной степени повлияло на ее мироощущение и стиль. Творчество Натальи Гончаровой становится одной из отправных точек для множества макротенденций в моде – это и платья прямого силуэта, которые станут популярны только в 1920-х годах, брюки как элемент женской одежды и боди-арт как новая часть европейской культуры.

Дягилев приглашал к сотрудничеству и иностранных художников. Наиболее плодотворная работа у Сергея Дягилева сложилась с испанцем – Пабло Пикассо. Одноактный балет «Парад» 1917 года с его сложными кубистическими конструкциями костюмов «управителей» (рис 16) можно считать основой для появления макротенденции на использование нестандартных решений для создания предметов одежды. К примеру, в 1960-х годах дизайнеры Пьер Карден (1922-2020) (рис 17) и Пако Робан (1934) (рис 18) для создания своих уникальных платьев будут использовать нетрадиционные материалы: пластик и металл. Как и Л.Бакст, и Н.Гончарова, Пабло Пикассо позже, но всё же начнёт создавать дизайны для тканей в конце 1950-х годов.

Рисунок 16. Костюмы французского и американского «управителя» по эскизам П.Пикассо к балету "Парад", 1917 г.

Рисунок 17. Платья от Пьера Кардена, 1960-е гг.

Рисунок 18. Платья от Пако Робан, 1960-е гг.

В 1918 году Дягилев принимает решение обновить постановку «Клеопатры». Вместо утерянного оформления авторства Льва Бакста, зрители увидели интерпретацию костюмов от Сони Делоне (рис 19) и декораций – от Робера Делоне (1885-1941), её мужа. Творчество Делоне неразрывно связано с модой на протяжении всего периода её деятельности. История начинается не с театра, как у многих других художников, а с детского одеяльца для её сына Шарля в стиле пэчворк, сшитого в 1911 году. В 1913 году Соня Делоне разрабатывает костюмы в симультанном стиле для маскарада в танцевальном холле «Ball Bullier» и для себя собственноручно создаёт платье из лоскутов, её идеи имеют огромный успех. Ей принадлежит первенство в создании «платья-поэмы» (рис 20), на которое размещались строки стихотворений, и где слова взаимодействовали с симультанными образами.

Рисунок 19. Костюм Клеопатры по эскизу Сони Делоне, 1918 г.

Рисунок 20. Эскиз "платья-поэмы", Соня Делоне, 1922 г.

Рисунок 21. Модели платьев от Андре Куррежа, 1960-е гг.

В Мадриде при поддержке Сергея Дягилева открылся Дом моды Сони Делоне «Casa Sonia», а по возвращении в Париж в 1921 году – парижский «Delaunay». Её талант заключался в создание «движения цвета», а не моделей одежды. Яркие геометрические формы, совмещение и комбинирование цвета. Значительный вклад Сони Делоне в развитие дизайна тканей не поддается сомнению. После закрытия ателье художница продолжит заниматься разработкой тканей под маркой «Tissus Delaunay» («Ткани Делоне»). Свою работу Соня Делоне оценивала как способ сделать искусство понятным и доступным, привести его в повседневную жизнь людей. Возвращаясь к яркой трансформации моды 1960-х годов, идея сочетания цвета и формы как тенденция в моде достигнет своего пика, когда французский дизайнер Андре Курреж (1923-2016) совместно с британкой Мэри Куант (1930), экспериментируя с простыми фигурами и цветом, направят русло моды в геометрические формы и колорблокинг (рис 21). В 1970-х годах популярным художественным приемом в дизайне костюма станет и пэчворк, которым Делоне покорила модный мир в 1910-х годах.

В последующие годы, когда антреприза Сергея Дягилева прекратит свое существование, многие художники будут создавать дизайны тканей, а примерам союза моды и искусства последуют: дизайнер Эльза Скиапарелли (1890-1973) и сюрреалист Сальвадор Дали (1904-1989) в 1930-х годах; Ив Сен-Лоран создаст платья-картины с работами художника Пита Мондриана (1872-1944) в 1965 году; Джанни Версаче (1946-1997) посвятит свою коллекцию творчеству Энди Уорхола (1928-1987) в 1991 году и так далее. Актуальность темы обуславливается и тем, что современные дизайнеры продолжают вдохновляться и цитировать искусство, к примеру, фотография, опубликованная в цифровом издании «Photo Vogue Festival 2021» в 2021 году, повторяет сюжет знаменитой картины Рене Магритта (1898-1976) «Сын человеческий». Однако, яблоко с картины приклеено к лицу модели скотчем, а не нарисовано. Сегодня, как указано в исследовании «Поведенческие особенности поколения Z в системе новейшей моды», молодому поколению нравится, «когда классические шедевры живописи приобретают новые формы выражения» [8]. Поэтому мода продолжает активно привлекать художников к различным коллаборациям: новая коллекция сезона осень-зима 2022 года Стелла Маккартни (1971) для «Stella McCartney» создана в сотрудничестве с американским художником постживописной абстракции Фрэнком Стелла (1936).

На основе исследования можно сделать вывод, что костюмы и эскизы, созданные художниками для «Русских сезонов» и «Русских балетов»,

положили начало многим макротенденциям в моде. Приведенный анализ доказывает, что модные тенденции ранее приписанные таким известным западноевропейским модельерам, как Поль Пуарэ и Жана Пакэн, на самом деле обязаны своим появлением русской культуре. Художники Л.Бакст, С.Делоне, Н.Гончарова, Н.Рерих и С.Делоне сформировали основные тенденции в моде Европы XX века. Также обосновано, что с русского балета началось влияние творческого характера балета на искусство и моду через аспект эстетики человеческого тела и движения. Живопись русского модернизма как инструмент художественного оформления балетного костюма начала XX века стал отправной точкой для радикальных модных изменений, достигших своего расцвета к 1960-м годам. Всё вышесказанное, в совокупности, способствовало становлению макротенденции на восприятия моды как нового языка реальности XX.

Глава 4. Отражение архетипа Explorer в художественной стратегии модного дома KENZO

Архетип Explorer – один из ведущих архетипов общественного сознания первой трети XXI века. Пространственная и социальная изолированность, охватившая практически весь мир в конце второго десятилетия, способствовала появлению новой волны интереса к теме путешествий и активизации у общества архетипа Explorer, развил новый тип исследователя – виртуальный. Так, мировое тренд-бюро WGSN¹¹, сфокусировав свое исследование на поиске идентификации портрета потребителя будущего, выявило стремление общественного сознания к настроению «благоговейного трепета» перед приключениями и открытием новых мест, а также тип «новых сенсореалистов», которые переносят путешествия из реального мира в мир научно-технологического прогресса.

Модный дом Kenzo с мировым именем, создателем которого является Kenzo Takada¹² – модельер из японского города Химэдзи, никогда не покидавший своей родины до 1964 года, а затем в один день купивший билет в один конец на корабль в Европу, начал свою художественную философию с идеи путешествия. Шестинедельное странствие Kenzo — с заходами в порты городов Гонконга, Вьетнама, Сингапура, Шри-Ланки, Джибути, Египта и Франции — стало незабываемым впечатлением в жизни молодого дизайнера, которое впоследствии воплотилось практически в каждой его коллекции. Ослепительный калейдоскоп образов и экспериментов превратился в ДНК модного дома Kenzo и стал его художественным почерком, нашедшим свое отражение в сущности архетипа Explorer¹³.

¹¹ WGSN (панель Worth Global Style Network) — компания по прогнозированию тенденций головной организации Ascential. WGSN была основана в 1998 году в Лондоне братьями Джулианом и Марком Уортами.

¹² Kenzo родился 27 февраля 1939 года в уезде Кандзаки префектуры Хёго (в настоящее время город Химэдзи). Kenzo был последним, пятым ребенком в семье владельца чайного домика. В 1958 году Kenzo начинает своё обучение в колледже Бунка, одной из самых уважаемых школ моды в Токио. В 1965 году он переезжает в Париж, где в 1970 уже его первая демонстрация моделей женской одежды вызывает большой интерес. Журнал моды ELLE публикует на своей обложке одну из моделей с выставки Kenzo. В 1971 году он демонстрирует свою коллекцию в Нью-Йорке и в Японии. В 1972 ажиотаж вокруг демонстрации его моделей так велик, что Kenzo был вынужден её прервать. В том же году мастер получает премию Fashion Editor Club of Japan.

¹³ “Explorer” – один из 12 архетипических образов, введенных психиатром Карлом Густавом Юнгом в его Теории архетипов. Термин “Исследователь” наиболее точно отражает поведенческие характеристики и мотивационные драйверы архетипа. В образах (архетипах) Юнг видел источник общечеловеческой символики, содержащейся в коллективном бессознательном, предрасполагающего индивидуума испытывать определенные чувства и мыслить определенным образом относительно объекта или ситуации.

Иллюстрацией стратегии архетипа Explorer является настолько концентрированная и открытая демонстрация ощущения свободы, что эксперимент по исследованию мира и реализации креативной идеи транслируется как возможность жить и наслаждаться жизнью: «...странник, скиталец, искатель приключений, индивидуалист, путешественник, пилигрим. Он самый свободный от ограничений. Он индивидуален, бросает вызов самому себе, чтобы отыскать собственное Я. Он полон энтузиазма и оптимизма».[2, стр.18] Ключевой характеристикой архетипа является именно исследование себя как потенциального экспериментального объекта, личного самопознания себя и потом уже окружающего мира.

Архетипы, как личностный феномен, были исследованы и воплощены в теорию Карлом Густавом Юнгом (1875-1961) – швейцарским психиатром и педагогом. Согласно теории Юнга, универсальные модели восприятия – врожденное или приобретенное мышление или действие – являются когнитивной и поведенческой реакцией на конкретные объекты или события.

Так, архетип Explorer характеризуется поведенческой характеристикой «свободы и перспективы познания: слова созвучные с смыслом «опасно», «нельзя» или «невозможно» звучат как воззвание к действию- без сомнения отправиться познавать новое. Исследователь- энтузиаст, заряженный на позитив, любознателен и креативен, нуждается в самостоятельности, желает не иметь ограничений и вечно терзается по недостижимым целям и правильным решениям. В самом крайнем варианте он занимается самосовершенствованием– годами ходит по тренингам и курсам саморазвития, всегда находится в поиске.» [1, стр.39]

Достигая желаемого, архетип Explorer выбирает физические и ментальные путешествия, избегая скуки и внутренней пустоты, реализуя таким образом свои самые сакральные фантазии и используя накопившийся опыт.

В процессе исследования архетипа Explorer было выявлено две категории эскапизма - физический и ментальный. Именно эти виды путешествий нашли свое отражение в художественной стратегии модного дома Kenzo, который воплощает идею архетипа Explorer как через индивидуальный почерк, так и через приглашение на роль арт-директоров кардинально разных дизайнеров.

Географический эскапизм, навеянный путешествиями самого Kenzo Такада, стал знаковым кодом и основой коллекций модного дома Kenzo. Практически каждая коллекция Kenzo Такады погружала в эстетику и колорит разных стран мира, позволяя тем самым отправиться в визуальное

путешествие в Китай, Россию, Африку, Японию или Францию. Узоры и детали образов коллекций отсылали к мотивам традиционного костюма народов мира: «в его коллекциях встречались и стилизованная униформа гвардейцев и платья испанских инфант, пышные юбки крестьянок Восточной Европы и традиционные китайские костюмы» [11, стр.24]. Смесь жанров, используемых модным домом Kenzo - дерзкая и причудливая, разрушительная и неуместная, но вечно поэтическая: он стилизует природу и внедряет ее туда, где она не должна произрастать, добавляя эксцентричный и изысканный японский штрих, такой как прикосновение фантазии, удивляющей и переворачивающей обыденность. Охватывая все аспекты города и смешивая все миры и жанры, Kenzo рассматривает разнообразие культур как естественное богатство мира, создавая вселенную возможностей на перекрестке Востока и Запада.

Антонио Маррас¹⁴, пришедший на смену основателю, продолжает философию модного дома, но уже отходит от темы японской культуры. Вдохновленный живописью, музыкой, литературой и кино, вкладывает в бренд свое чувство, и свою мысль, дополняя идею основателя модного дома: «Он с большим почтением относится к старинным вещам, в которых умеет видеть новое и современное.» [12, стр.88] Однако Антонио Маррас демонстрирует индивидуальное чувство культуры народов: он обращается к истории разных стран и эпох с чувствами ностальгии, и тяги к прошлому. В коллекции 2009 году дизайнер отправляет нас в путешествие по России (Рис.3). Визуальная передача идеи стремиться к доступу внутренней духовной реальности, пытаясь стать видимым обозначением невидимой истины.

Умберто Леон и Кэрл Лим¹⁵ продолжили идею путешествия: в курортной коллекции 2016 года они, вдохновившись пустыней, создали принты, имитирующие царство засухи, позволяя ее климатическим

¹⁴ Антонио Маррас родился в 1961 году в г. Альгеро. В 1988 году создал первую коллекцию готовой одежды Piano Piano Dolce Carlotta. Начиная с коллекции Sanstire (1988). Дебют художника в мире высокой моды состоялся в 1996 году. В 1999 году в Милане он представляет первую коллекцию готовой одежды под своим именем. Все работы Марраса наполнены глубоким содержанием, эксперименты со стилем переплетены с игрой символов. В полной мере это проявилось в линии Laboratory, настоящей сокровищнице творчества дизайнера. Марраса заинтересовало и пространство между модой и искусством, что подвигло мастера к созданию инсталляций и перформансов. С января 2003 года мужские коллекции Марраса регулярно демонстрируются в Милане во время Недели высокой моды. В том же году французская группа LVMH назначает его креативным директором женской линии Kenzo.

¹⁵ Humberto Leon родился в 1975 году и вырос в пригороде Лос-Анджелеса. Его мать была китаянкой и работала швеей, а отец приехал в Штаты из Перу. После школы Умберто поступил в Калифорнийский университет в Беркли, где изучал искусство и психологию. После окончания учебы Умберто почти 10 лет отработал в корпоративной сфере – он был директором по дизайну у крупнейшего в США ритейлера Gap, а затем перешел в Burberry. В 2011 году Умберто Леон и Кэрл Лим были приглашены во французский модный дом Kenzo в качестве креативных директоров.

характеристикам влиять на эстетику и функциональность коллекции. Принты из кактусов, вышитый камуфляж, жаккарды с изображением луны и пуантилистский принт песка имели непередаваемое ощущение зноя (Рис.4).

В коллекции сезона осень-зима 2020 креативный директор модного дома Kenzo Оливейро Баптисто¹⁶, вдохновившись кочевым духом модного дома рефлексирует по коллекции основателя модного дома Kenzo Токада «Вокруг света за 80 дней» 1983 года (Рис.1). Дизайнер отправляет нас на Азорские острова в Атлантическом океане, о которых мир узнал только после путешествия португальского мореплавателя Гонсалу Велью Кабрала (1400-1460). Ведущим элементом коллекции стали головные уборы, переосмысливающие традиционную одежду местных народов – капюшон, передающийся от матери к дочери из поколения в поколение (Рис.2).

Рис.1 1983г. «Вокруг света за 80 дней»

Рис.2 FW2020

Рис.3 FW2009

Рис.4 Resort 2016

За широту мышления Kenzo отвечает обращение к животным принтам, а культовым для модного дома становится образ тигра, обитающего в далеких неприступных джунглях, символизирующий бесстрашие, силу и храбрость, созвучные сущности архетипа Explorer. Так, сам Kenzo Такада, начав свою историю в 1969 году открыв магазин Jungle Jar (Японские джунгли) в парижской Галерее Vivienne, декорировал стену живописью,

¹⁶ Оливейра Баптиста родился в 1975 году на португальском атлантическом архипелаге Азорские острова. Он окончил Кингстонский университет в Лондоне, где изучал дизайн одежды. По окончании учебы Оливейра Баптиста работал на Max Mara, Christophe Lemaire и Cerruti. В 2002 году он выиграл Гран-при Международного фестиваля в Йере, а в 2003 году он получил премию моды ANDAM / LVMH. В 2003 году Оливейра Баптиста вместе со своей партнершей Северин Оливейра Баптиста основал собственный лейбл *Felipe Oliveira Baptista*. В 2005 году он впервые был приглашен на показ в официальном календаре Couture и получил награду ANDAM / LVMH Fashion Award. В 2009 году состоялся его первый показ на Неделе моды в Париже. С 2010 по 2018 год Оливейра Баптиста работал креативным директором Lacoste. В июле 2019 года Оливейра Баптиста сменил Кэрол Лим и Умберто Леон и присоединился к Kenzo, бренду LVMH, в качестве креативного директора.

напоминающую полотно Анри Руссо¹⁷ «Сон» 1910 года (Рис.5). С этого момента изображения тропических цветов и резных листьев, а также образы зверей, обитающих в джунглях – является одной из составных ДНК художественного почерка Kenzo. Такадо начал использовать принты животных повсеместно, а уже в коллекциях приемников мы видим использования гипертрофированных изображений головы тигра и других животных в ярких цветах (Рис.6). Проницательным ориентиром стало проникновение вглубь законов природы с целью увидеть невидимое, понять, как реальность открывается изнутри. Таким образом, обращение к мотивам животных принтов отражает мировоззрение модного дома Kenzo через метафору единства человека с природой джунглей, не боящихся бросить вызов этому миру.

Рис.5 А.Руссо«Сон»1910г.
Рис.6 2020, FW2022, FW2019

Ни одна коллекция модного дома Kenzo не остается без цветов. Любовь к цветам транслирует идею трансформации воображения модного дома, цветы наполняют чувствами каждую коллекцию. Свое отношение к миру Kenzo Такадо передает через обилие цветов, в каждой коллекции они разные и создают индивидуальное настроение. Рассматривая коллекции, можно выделить самый значимый для Kenzo Такадо цветок – это мак, символизирующий любовь (Рис.8).

Весенняя коллекция 2006 года Антонио Марраса – креативного директора модного дома – с картонными волнами, облаками и чайками в качестве фона, дощатым настилом, возвышающейся над акрами песка – трансформирует цветочную философию модного дома, обещая путешествие по инфантильному цветочному саду в путешествии из Бретани в Прованс. Цветочные платья с розовыми акцентами в мелкую клетку, вязаный крючком костюм и кружевное платье-фартук, увенчанный соломенной шляпой, напоминало Маленькую Бо Пип⁸. Пара шифоновых образов в горошек была

¹⁷ Анри Жюльен Фелис Руссо — французский художник, один из самых известных представителей наивного искусства или примитивизма.

⁸ Персонаж мультфильма «История игрушек»— американский анимационный фильм, созданный киностудией Pixar совместно с компанией Walt Disney. Это первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере полностью трёхмерным, и первый мультипликационный

дополнена аксессуарами в виде ушей Минни Маус (Рис7). Все это возвращает нас в детство, тем самым погружая в ментальный эскапизм. Таким образом, Антонио Маррас переосмысляет цветочные мотивы Кензо Такада через обращение к инфантильным образам детских историй.

Дизайнеры Умберто Леон и Кэррол Лим, пришедшие на смену Антонио Маррасу в 2011 году, отошли от глубокой и чувственной эстетики модного дома и решили делать яркие и минималистичные коллекции. В коллекции 2019 года дуэт представил интерпретацию темы с широкой творческой свободой через эстетику подпольной вечеринки в саду, на которой парни и девушки собираются для яркого особого случая (Рис.9). Насыщенные анималистичные принты, цветные блоки и лихие флуоресцентные клетчатые костюмы в различных соотношениях электрического синего, шафранового, пурпурного и бутылочно-зеленого, являются отражением «животного инстинкта» человека посреди городских джунглей.

Рис.7 SS2006

Рис.8 FW2022

Рис.9 SS2019

Ментальные путешествия стали другой гранью эскапизма модного дома Kenzo: путь к новым воображаемым мирам апеллирует к чувству восприятия чуда и способствует формированию поэтического и волшебного взгляда на мир. Так, путешествия во времени вглубь веков являются гранью ментального эскапизма, который находит свое отражение в обращении к древним мистическим символам.

Например, ставший знаковым образ глаза модного дома Kenzo, символизирует духовное видение – всевидящее око (Рис.10), – Глаз Гора - «являющийся одним из важнейших религиозных символов Древнего Египта, предназначение которого - защита от темных сил, возможность предвидеть события и исцеления от ран и болезней.» [5, стр.63]

фильм, номинированный на «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий». Американский институт кино причислил его к списку величайших фильмов в истории американского кино. Мультфильм вышел в американский прокат 22 ноября 1995 года.

Первое обращение к глазу берет свое начало в коллекции, созданной Кензо Такадой в сезонной коллекции 1985 года (Рис.12): именно тогда дизайнер совершил путешествие в Марокко и Индию. В сезонной коллекции модного дома Kenzo 2013 года (рис.11) Умберто Леон и Кэррол Лим переосмысливают идею глаза как символ всевидящего ока и погружения в глубокий мир внутри себя.

Рис. 10 Глаз Гора Поздний период, XXVI—XXX династии, 664-332 гг. до н.э. из музея истории Пермского университета

Рис.11 FW2013

Рис.12 1985г

Таким образом модный дом Kenzo является ярким представителем архетипа Explorer. Благодаря смене креативных директоров, каждый из которых привносит в модный дом свежий взгляд, свою эстетику и художественный почерк, модный дом Kenzo формирует свою собственную реальность в системе новейшей моды, транслируя идеи свободы и вечного поиска через физические и ментальные путешествия.

Глава 5. Высокоэластичные полотна нового поколения

В последнем десятилетии XX и в начале наступившего столетия всё больше вариаций потребительских характеристик химических волокон реализуется при помощи различных методов модифицирования их структуры и морфологии. Волокна этой группы предложено определять как «shin goosen» («дружественные человеку»), как «функциональные» или как «smart» («умные») волокна.

Применение в производстве трикотажных полотен эластомерных полиуретановых нитей позволяет получать изделия, обладающие высокой растяжимостью, высокой упругой деформацией, формоустойчивостью, износостойкостью, комфортностью в эксплуатации. Появляется возможность расширить границы его применения от изделий бытового назначения до изделий лечебно-профилактического и технического назначения с запрограммированными упругими силами.

Эластичность полотна может достигаться при использовании разных нитей или пряжи. В первом случае при вязании применяются эластомерные нити (резиновые, латексные или полиуретановые), в другом — нити или пряжа, имеющие упругие свойства, но не относящиеся к натуральным каучукам.

Область применения эластомерных нитей очень широка. Их используют в текстильной и трикотажной промышленности для изготовления: тонкого чулочно-носочного трикотажа, нижнего белья, спортивной одежды, корсетных изделий, купальников, эластичной тесьмы, поясов колготок, тканей типа «stretch», изделий медицинского назначения.

Как показал проведенный анализ, высокоэластичные трикотажные полотна могут отличаться друг от друга видом применяемых полиуретановых волокон с различными характеристиками свойств, их процентным содержанием, структурой эластомерных нитей, способами производства полотна, его переплетением и другими структурными параметрами, т. е. имеют достаточно сложную внутреннюю организацию, определяющую отличия их свойств от свойств традиционного трикотажа.

Изделия для спорта, фитнеса, белье из трикотажных полотен нового поколения выполняют из микрофибры, в состав которой, входят модифицированные полиэфирные и эластановые микроволокна.

Полиэфирное микроволокно имеет толщину приблизительно в 40 раз меньше человеческого волоса (рисунок 1). 10000 метров такого волокна весят меньше грамма.

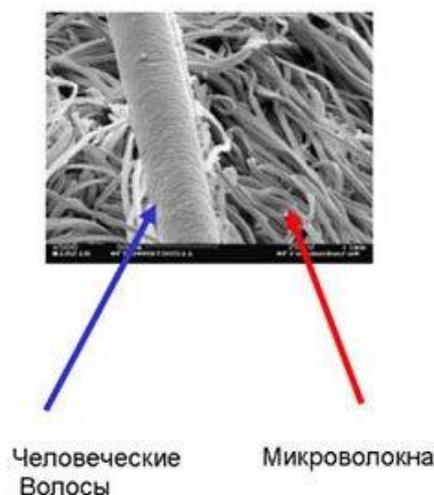

Рисунок 1. Микроволокно

В настоящее время широко используются новейшие разработки в области специальной пропитки высокоэластичных материалов, дающие дополнительный эффект. Волокна обрабатывают различными способами для создания специальных эффектов: антимикробного, противогрибкового, потто- и влаговыводящего действия (рисунок 2).

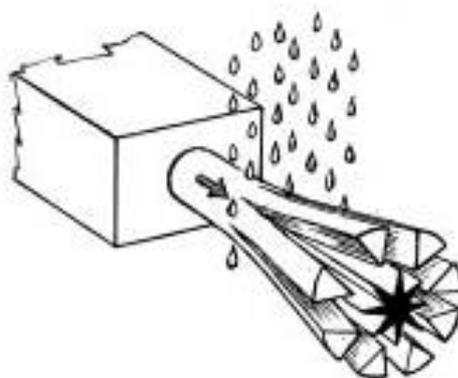

Рисунок 2. Обработка рассеченного микроволокна

Компанией BAYER Япония разработаны специальные пропитки, которые сохраняются в изделиях до 50 стирок:

- TASTEX-HOT - компонент, содержащий в своем составе красный стручковый перец. Содержит витамины А,С,Е, способствующие улучшению

обмена веществ, сокращению жировой массы. Согревающий эффект изделия помогает улучшить кровообращение.

- SQUALENE - вытяжка из печени глубоководных рыб снимает усталость и мышечную боль, способствует лучшему насыщению тканей кислородом, повышает тонус и работоспособность, обладает сильными пластическими свойствами. Замедляет процесс старения, восстанавливает эластичность и упругость кожи. Обладает антибактериальным, разнозаживляющим свойством.

- CAMOMILE EXTRACT — экстракт ромашки благотворно влияет на кожу и мышечную систему, успокаивает, препятствует раздражению особо чувствительной и сухой кожи.

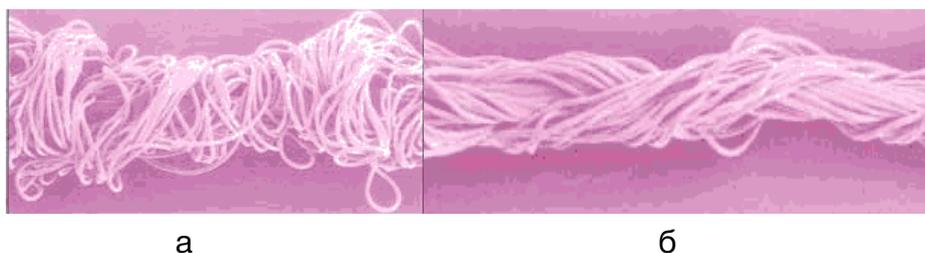
Инновационный материал, состоящий из волокна Novarel[®], которое содержит микрокапсулы с алоэ. Благодаря нанотехнологии из капсул, размещенных в волокнах, постепенно выделяется действующее вещество. Это происходит только в сухой среде при соприкосновении с кожей, а во время стирки капсулы остаются закрытыми. Согласно тестам действие питательных веществ сохраняется и после ста стирок. Алоэ содержит много витаминов, ферментов и аминокислот. Экстракт алоэ снабжает кожу питательными веществами, предохраняет и увлажняет ее, а также замедляет процессы старения.

Skin NODOR[®] - новая, особенно мягкая пряжа с исключительными термо регулируемыми свойствами. Она содержит в себе полимерное вещество, включающее антибактериальное вещество, которое не передается коже. Используется для производства термобелья с заданным уровнем давления швейцарской фирмы X-Bionic.

Бамбуковое волокно Bamboo Charcoal Nylon Blend — один из видов регенерированного целлюлозного волокна, изготовленного из сырого материала бамбуковой мякоти. По тонкости и белизне оно напоминает классическую вискозу, а также обладает высокой прочностью.

Под эластомерами понимают полимеры, обладающие в широком температурном интервале высокой эластичностью (способностью подвергаться значительным - до тысячи и более процентов - обратимым деформациям при модуле эластичности от сотых долей до нескольких десятков ньютонов на 1 см²).

Эластановое высокорастяжимое волокно, которое используют для придания повышенной эластичности и формоустойчивости трикотажному полотну нового поколения, выдерживает семикратное растяжение и немедленно возвращается к исходному состоянию (рисунок 3).

а

б

Рисунок 3. Эластановое волокно:
в обычном состоянии - а;
в растянутом состоянии - б

Такие волокна известны под различными торговыми названиями: эластан, лайкра, спандекс.

Благодаря включению эластановых волокон, трикотаж обладает одинаковой эластичностью по длине и ширине, что обеспечивает максимальную свободу движений, удобство и идеальную посадку на фигуре. Благодаря этому, белье, изготовленное из этого полотна, облегает каждый изгиб тела, повторяет каждое его движение, вызывая истинное ощущение свободы.

Структура трикотажного полотна – его плотность и особенности переплетения, таковы, что позволяют изготавливать изделия, не обрабатывая срезы. Поэтому возможно достичь абсолютного прилегания к телу и полной незаметности при носке (рисунок 4).

Компанией INVISTA разработана новая концептуальная платформа для идентификации материалов LYCRA® Beauty Fabric для изделий с моделирующим эффектом. Сюда вошли материалы различные по составу, переплетению, плотности, эластичности предназначенные для изготовления компрессионного белья различного назначения.

Рисунок 4. Белье с необработанными срезами

Эргономика и эстетика рассматриваемых изделий обеспечивается их конструктивными особенностями и применением высокотехнологичных материалов.

Можно говорить о том, что на основе высокоэластичных полотен с высокой формоустойчивостью, упругими характеристиками создан новый стиль трикотажной продукции, удобной и комфортной в процессе эксплуатации.

Глава 6. Мэтти Бован как протагонист-комедиант в системе новейшей моды

Древний жанр комедии, сформировавшейся в противоположность античной драмы, в наши дни пронизывает все сферы искусства и жизни, проникая в том числе и в фэшн-дизайн. Этот процесс отражается в образах героев новейшего времени: жанровое разнообразие комедий формирует новые смыслы. Так, одна из исторических разновидностей комедий - комедия героическая – находит свое отражение на модных подиумах XXI века, отражать в архитектурном сочетании протагониста, так и шута.

«Словарь русского языка» И.С. Ожегова дает определение герою с точки зрения социальной характеристики «человека, воплощающего в себе черты эпохи» или «того, кто привлекает к себе внимание»[1]. Континентальный ракурс взгляда на героя отражен в словаре Merriam Webster¹⁸, в котором герой определен как «человек, которым восхищаются за его великие, смелые поступки или прекрасные качества»[2].

Согласно теории архетипов Карла Юнга (1875-1961гг.), архетип (от греч. первообраз) – это подсознательный, идеализированный образ собирательного характера. Кэрол С. Пирсон (1944г.), развивающая идеи Юнга, в книге «Внутренний герой» 1986 года, проводит юнговского героя через 12 этапов архетипа. Впоследствии она совместно с Хью Марром создала опросник, позволяющий выявить у человека доминирующий архетип. Согласно данному опроснику, в контексте анализа героической комедии, в данном исследовании особый интерес представляют архетипы Протагониста и Шута.

«Анализируя внутренние структуры архетипа Протагонист, можно отметить следующие черты: это люди с выдающимися лидерскими способностями и повышенной эмоциональной чувствительностью. Они обладают огромной возможностью размышлять и анализировать чувства как других, так и свои собственные. В большинстве случаев представители архетипа Протагонист - гордые идеалисты, которым свойственно любить людей. Они получают удовольствие от взаимодействия с другими людьми и часто неосознанно проявляют качества, которые возвышают их в сознании

¹⁸ Merriam-Webster — ведущий американский издатель справочников по языкам. Существует как продолжение «Американского толкового словаря английского языка», созданного Ноа Уэбстером в первой половине XIX века.

окружающих. Целью архетипа Протагонист всегда является улучшение мира».[4, с. 34]

Согласно опроснику Кэрл С. Пирсон, задачей Протагониста является «обучение соревнованию, достижению целей и, если нужно, защите себя». В широком смысле миссией Протагониста является задача оставить след: выразить социальную реакцию, следующую за потрясением, собрать единомышленников, которые будут следовать за идеей.

При этом у протагониста обязательно должно быть метафорическое оружие, с помощью которого он готов изменить мир. В качестве оружия может быть использовано слово, манифест, транспарант или личный пример.

Архетипу Шута в поле fashion дизайна не уделялось достаточного исследовательского внимания до сих пор. Однако, согласно опроснику Кэрл С. Пирсон, предназначение Шута, заключается в «получении удовольствия от жизни, наслаждении моментом»[3,с.37].

«Данный архетип фокусируется на внешнем мире людей, «заряжается» энергией в процессе общения, у него обширный круг знакомств, общаясь с людьми, становится активнее и не устает от них, любит быть на виду. Шут беззаботен, эмоционален, импульсивен, экспрессивен, мятежен, безрассуден, тревожен, возбужден, сначала говорит и делает, а потом уже думает, имеет тягу к риску и острым ощущениям, не теряется при столкновении с неожиданными ситуациями и быстро забывает о неудачах, может легко менять свою точку зрения. Отличается гибкостью, низким самоконтролем над собственными желаниями и поведением, отсутствием осторожности и тревожности в отношениях всего нового и неизвестного». [5, с.99]

Ведущей чертой архетипа Шут является наличие чувства юмора, которое помогает относиться к реальности с игривостью и лёгкостью. Импульсивность, спонтанность и недалёковидность как создают проблемы, так и спасают его из сложных ситуаций. Импульсивность архетипа Шут позволяет использовать беспорядочность и хаос не столько как недостаток, сколько как очередное средство выразительности своего чувства юмора. Общепринятые идеалы и концепции для Шута являются вызовом, поскольку представитель архетипа тяготеет к тому, чтобы переворачивать их и изучать с точки зрения абсурда, смотреть по-новому. Как представитель архетипа, который отвечает за общность и связь с другими, Шут также, как и Протагонист, демонстрирует повышенную эмоциональную чувствительность. Однако архетипу Шут она даётся скорее интуитивно, в то время как архетипу Протагонист ближе – аналитический метод.

Визуальные структуры, свойственные архетипу Шут, выстроены на корнях итальянской Комедии дель-арте¹⁹, в которой слуга–Арлекин должен как вызывать сочувствие к своим невзгодам и ребяческим горестям, так и смех. Традиционная одежда Арлекина – это панталоны и рубаха, собранные из разноцветных кусочков ткани - говорят и о его бедности и связанной с ней изобретательности. Костюм Арлекина стал метафорой базовой поведенческой конструкции Шута: в умении собирать костюм из кусочков отражается талант создавать целостную композицию из беспорядка. Приём гиперболы, эмоциализация образа, неожиданные сочетания, использование ярких привлекающих внимание цветов – вот отличительные черты визуального пьеса архетипа Шут.

В системе новейшей моды на перекрёстке героического и комического находится английский фэшн-дизайнер Мэтью Бован (р.1991), основавший одноименный модный дом *Matty Bovan* в 2016 году. В отличие от классического героя - Протагониста, Мэтти Бован является шутником, который играет в героя, желающего изменить социальное устройство мира.

В 2015 году Мэтти Бован оканчивает магистратуру в *Central Saint Martins* по специальности *Fashion Knitwear*. Его дипломная коллекция удостоивается серьезных профессиональных премий-*L'Oréal Professionel Creative Award*²⁰и *LVMH Graduate Prize*²¹. В 2021 году он получает *International Woolmark Prize*, где так же получает награду Карла Лагерфельда (1933 – 2019 гг.) за инновации – и это всего лишь второй случай в истории моды, когда один дизайнер забирает два главных приза. Внимание к творчеству Мэтти Бована стало возрастать достаточно быстро. Его личная стратегия развития имеет настолько свой собственный нарратив, что несмотря на то, в качестве приза *LVMH Graduate Prize* он был удостоен чести стать частью команды модного дома *Louis Vuitton* провести год под руководством Николая Гескьера (1971г.), однако он описывал этот опыт так: «Они не особо понимали, что со мной делать. Было так много дедлайнов, так много одежды, и я на самом деле не мог позволить себе квартиру в Париже. Поэтому я попросил их

¹⁹ КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ (*commedia dell'arte*) – комедия масок, импровизационный уличный театр итальянского Возрождения, возникший к середине 16 в. и, по сути, сформировавший первый в истории профессиональный театр.

²⁰ *L'Oréal Professionel Creative Award* – денежная премия, которую *L'Oréal* ежегодно назначает трём выпускникам в рамках сотрудничества с *Central Saint Martins* за дипломную коллекцию.

²¹ *LVMH Graduate Prize* – премия, которая вручается молодым дизайнерам французским конгломератом *LVMH* (*Louis Vuitton, Givenchy, Berluti, Celine*) с 2013 года. Среди членов жюри были Карл Лагерфельд, Николай Жескьер, Рикардо Тиши.

освободить меня раньше, чем закончится год»[8]. в интервью i-D²² в 2017-м году, войдя в сотню перспективных талантов по версии Dazed²³.

Свою карьеру после выпуска из Central Saint Martins дизайнер начинает в поворотном для Великобритании 2016 году: 23 июня прошёл референдум, на котором было принято решение о выходе Соединённого Королевства из Европейского союза. Это повлекло за собой ряд последствий: премьер-министр Дэвид Кэмерон уходит в отставку, британский фунт падает, англичане тревожатся об изменении свободы передвижения, крупные компании уходят из страны. Рожденный в Великобритании – части Евросоюза – с 1973 года, в глобальном мире – Мэтти Бован решает стать голосом простых людей, беспокоящихся о глобальном переустройстве мира.

Первый собственный показ Мэтти Бован провел в феврале 2018 года в Лондоне и сразу стало очевидным, что принципы Мэтти Бована резко резонируют с авангардными ценностями модной индустрии: вопреки стандарту, студия Мэтти Бована базируется не в центре, а на родном для дизайнера севере Англии, в Йоркшире. Он постулирует свой отказ от работы в корпорациях моды и делает свой выбор в пользу ручного труда. Рабочим пространством для него является гараж за домом его родителей, в котором дизайнер сам красит, вяжет и шьёт вещи, производя их в единичном экземпляре. Отказываясь от перепроизводства и принимая участие во всех процессах создания коллекции, он заказывает трикотажные изделия у мастера, живущего по соседству. А огромные пайетки из переработанного пластика производит совместно с экологической компанией The Sustainable Sequin Company.

События Brexit²⁴ находят отражение в коллекции протагониста Мэтти Бована сезона весна-лето 2019, однако нарративом высказывания становится гипертрофированный образ платья-лозунга, в котором закреплено полотно, похожее на флаг или транспарант (рис.1 а). На тёмно-синем полотне, в котором читается флаг Евросоюза со звездами (рис.1 б) вместо звезд расположена золотая надпись, транслирующая личные тревожные переживания человека эпохи Brexit - «infinite void» (пер. бесконечная пустота).

²² i-D — культовый британский журнал, посвященный авангардной моде, музыке, искусству и молодежной культуре.

²³ Dazed — британский журнал, посвященный искусству, культуре и стилю. Основан в начале 90-х Джефферсоном Хаком и фотографом Ранкином Ваделлом.

²⁴ Выход Великобритании из Европейского союза (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход)) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура

После показа, колумнист портала Vogue.com Сара Мауэр²⁵ отметила стилистическую близость Мэтти Бована с Вивьен Вествуд²⁶(1941г.), назвав его «другом, панком и активистом» и попросила его сказать пару слов о правительстве, на что он ответил «Они думают только о деньгах. Давят на бедных и заботятся только о богатых».[10]

Озвучивая личные переживания и постулируя их в виде транспаранта, гротескно превращенного в платье, Мэтти Бован выражает личные переживания многих британцев. Метаморфоза флага в высказывание – это протрагонистический британский культурный код, корни которого уходят в 60-е годы XX века. «Гитарист группы «The Who» – на выступление в Dukes Bar надел мужской пиджак, сшитый из британского флага Union Jack. Государственное знамя, принятое в Англии и Шотландии ещё в 1603 году, в один момент превратилась в символ новой бунтарской эстетики. Пит Таунсенд (1945г.)²⁷ разрушил границу между серьезными государственными людьми, заседающими в правительственном здании, над которым этот флаг Соединенного Королевства Великобритании гордо развевался и молодым амбициозным поколением, пытающимся себя осознать в андерграундном баре Dukes.» [11, с.333] Мэтти Бован так же, как Пит Таунсенд для поколения Бэби Бумеров, использует флаг как манифест, но в свойственной Шуту манере превращает его в свисающую тряпку.

Рисунок 1. а) Платье-транспарант Matty Bovan весна-лето 2019 б) Фото митингов во время Brexit в) Дутое платье Matty Bovan весна-лето 2020 г) Надпись «Спасение»

²⁵ Сара Мауэр — колумнист Telegraph, критик Style.com и Vogue.com и автор американского Vogue — помимо работы журналистом, помогает Британскому модному совету, а также участвует в комиссии NEWGEN, программы по поддержке молодых дизайнеров, организованной Topshop.

²⁶ Вивьен Вествуд – британский модельер, политический активист.

²⁷ Питер Деннис Блэндфорд Таунсенд — британский рок-гитарист, певец, автор песен. Известен как основатель, лидер и автор почти всех песен группы The Who, называемой одной из наиболее влиятельных групп XX века.

В коллекции под названием «Hope and Fear» (пер. «Надежда и страх») сезона весна-лето 2020 для модного дома *Matty Bovan* рассказана история о социальной и политической несправедливости. Показ открывает модель, на голове которой находится конструкция в виде двояковыпуклой увеличительной линзы (рис. 2 а), трансформирующей лицо модели подобно тому, как это происходит в комнате смеха. Сара Мауэр назвала этот прием «ключевой метафорой для нашего запутанного, сбивающего с толку, недалёковидного времени»[12]. Этот прием смеховой культуры, примененный к социальному тексту, становится настоящим перформансом, шутовским методом подвергающим сомнению самое устоявшееся - пропорцию человеческого тела.

Гипертрофированно огромные плечи, столь любимые архетипом Протагонист, в данном контексте превращают активный героический силуэт в шутовской благодаря триаде ярких оттенков.

Социальный Шут Мэтти Бован, склонный к работе с хаосом, умеет превращать его в веселый беспорядок. Одновременно с тем, что один из образов данной коллекции собран из многих различных несочетаемых между собой фактурных кусочков (рис. 1в), он представляет собой единую композицию, которая напоминает надутые спасательные жилеты, гиперболично имитирующие ощущение защищённости. Нашивка с надписью «Rescue» (пер. Спасение), отсылающая к форме службы безопасности, наделяет самого дизайнера социальной миссией (рис. 1 г).

Рисунок 2. а) Образ с увеличительной линзой *Matty Bovan* весна-лето 2020 б) Куртка-дублет *Matty Bovan* весна-лето 2021 в) фрагмент картины «Рыцарь со своим шлемом» Джованни Баттиста Морони, Лондонская национальная галерея, 1556 г. г) Образ из щитов *Matty Bovan* весна-лето 2021

В сезоне весна-лето 2021 Мэтти Бован представляет коллекцию, вдохновлённую историей Великобритании, в частности дизайнер обращается к исторической династии Тюдоров (1485—1603) и периоду правления Елизаветы Первой (1533-1603гг.).

Мэтти Бован представляет лукбук, моделью в котором, вопреки традиции, является манекен. Интерпретируя форму исторического дублета, который традиционно надевался под доспехи, Мэтти Бован в очередной раз обращается к визуальному коду архетипа Протагонист (рис.2 б). Однако снова образ героя переосмыслен весьма сатирически – дублетообразная куртка с классическим воротником-стойкой декорирована бутылочными пробками, имитирующими элементы кольчуги (рис.2 в).

В другом образе Мэтти Бован работает с приёмом гротеска (рис. 2 г): костюм представляет собой буквально четыре сшитых между собой огромных щита со своеобразными волнообразными верхними завершениями и небольшими выступами характерными для английских гербов. Мэтти Бован смотрит на доспех по-абсурдному прямо, одевая манекен в исторические щиты и превращая их из оружия в одежду, которая обладает защитной функцией щита. В контексте осмысления темы английской истории, выбор темы коллекции и метода работы с ней отсылают к социальной функции Протагониста, однако методы презентации идеи скорее гротескные, гипертрофированные.

Темой коллекции сезона осень-зима 2021 становится «Одиссея» Гомера. Одиссей является мифологическим персонажем–Протагонистом, поэтому выбор темы символичен сам по себе. Одиссей странствует по морям, пытаясь вернуться домой после Троянской войны, и в ходе этого путешествия он встречает различные испытания, которые преодолевает благодаря своему острому уму и высоким моральным качествам. Дизайнер интерпретирует тему долгого и тернистого путешествия героя: в ней присутствует и лейтмотив кораблекрушения, и свойственные Протагонисту испытания, и выживание, и новые надежды. Однако проявление Шута в коллекции проявляется уже с первой модели: образ гротескно и предметно манифестирует тему - модель буквально одета в рыболовные сети и натянутый на мачту парус. (рис. 3 а)

Рисунок 3. а) Платье-парус MattyVovan осень-зима 2021 б)Огромные пайетки MattyVovan осень-зима 2021в) Арлекин MattyVovan весна-лето 2023 г) картина «Пьеро и Арлекин» Поля Сезанна, 1888г. ГМИИ А.С. Пушкина.

Также тема морского путешествия транслируется в огромных пайетках, которые одновременно напоминают как рыбу чешую, так и кольчугу – такая неоднозначно полярная идейная двойственность свойственна архетипу Шут (рис.3 б).Даже фон работает на идейный контраст: модель стоит на фоне корабля, попавшего в шторм.

В коллекции модного дома Matty Vovan весна-лето 2023 архетип Шут раскрывается ещё шире и ярче. Говоря о концепции коллекции, дизайнер сам отмечает свою тягу к преобразованию шутовского хаоса: «Идея заключалась в том, чтобы обуздать хаос, обуздать этот сюрреализм»[10]. В данной коллекции лоскутность в сочетании с принтом шахматной клетки (рис.3 в) визуально отсылает к важному для Шута визуальному коду – собранной из кусочков одежде Арлекина(рис. 3 г). Точку сходстве с персонажем ставят головные уборы, созданные Харрисом Ридом²⁸ огромный колпак напоминает колпак Пьеро - коллеги Арлекино по комедии Дель Арте.

Связка героического и комического проявлений архетипов Протагониста и Шута необходима в модном процессе как социальное явление, способное дарить облегчённый ракурс восприятия реальности, и, как следствие - надежду. Протагонист-Шут, способный превратить дефиле в яркое высказывание и выразить беспокойный голос общества по поводу серьёзных вопросов в форме шутки, сделать реальность менее страшной – это реальная социальная необходимость. И Мэтти Бован закрывает этот социальный запрос в западно-европейском пространстве фэшн-дизайна.

²⁸ Харрис Рид — британо-американский модельер и креативный директор французского дома моды Nina Ricci, выпускник Central Saint Martines.

Глава 7. Прагматический романтизм в зеркале кинематографической фантастики XXI века

Подиумные коллекции 2020-х отражают глобальную художественную тенденцию – «романтические» высказывания в фэшн-дизайне тесно связаны с жанром фэнтези, корни которого уходят глубоко в мрачный романтизм Франсиско Гойи (1746–1828гг.), Генриха Фюсли (1741-1825гг.), Уильяма Блейка (1757–1827гг.), выстроивших собственные авторские фантастические миры на смешении религии (каждый из художников романтизма имел прямое отношение к религиозной деятельности: Генрих Фюсли имел сан священника, Франсиско Гойя расписывал церкви, а Уильям Блейк был причислен к лику святых одной из ветвей католичества, кроме того, в 1949 году в Австралии была учреждена награда имени Уильяма Блейка за вклад в религиозное искусство) с античной мифологией, народных преданий с волшебными сказками и готическими романами, а также живописью позднего Ренессанса, интерес к которой был вызван новым видением античности в период появления романтической тенденции.

Совершающее стремительный побег от эпохи Просвещения, нанесшей сокрушительный удар по социальной религиозности, романтическое направление конца XVIII – начала XIX века стало экзистенциальной попыткой отражения тоски по Богу и потребности в возвращении утраченной на фоне общественно-политических потрясений веры. Романтично-ностальгический взгляд, идеализирующий историческое прошлое, сформировал мировоззрение художников нового типа, для которых важным стремлением стала попытка осмысления и преодоления противоречий этого мира, а также – создание нового, идеально-справедливого утопического мира.

Проблемы, затронутые романтиками конца XVIII – начала XIX века попали в объектив внимания писателей-фантастов 1960-х годов: Рея Бредбери, Айзека Азимова, Клиффорда Саймака, Артура Кларка, Станислава Лема, Ивана Ефремова и др. Научная фантастика, возникшая на стыке XIX и XX веков в романах Жюль Верна (1828-1905гг.) и Герберта Уэллса (1866-1946гг.) на фоне Второй промышленной революции и гибели религии, одобренная идеями философов своего времени, особенно Фридриха Ницше (1844-1900гг.), заявившем о «смерти Бога» в издании «Веселая наука» (1881-1882гг.), получила новое дыхание с началом освоения космоса в начале 1960-х годов, что нашло отражение не только в произведениях писателей-

фантастов, но и в живописи с появлением движения «Космическое искусство», которое в 1982 году с образовало Международную ассоциацию астрономических художников.

Первая четверть XXI века – период доминирующей эстетической концепции метамодернизма, период особой формы социального чувствования, связанного с реакцией на неолиберальную глобализацию, побудившую финансовые и экономические кризисы, загрязнение окружающей среды, терроризм, локальные конфликты и войны. Рефлексия и фрустрации по поводу несправедливого мироустройства дали новый импульс романтической потребности хотя бы на время отгородиться от окружающей действительности уходом в вымышленные фантастические миры. Эта потребность нашла свое отражение в одной из самых доступных форм искусства – кинематографе. «Искусство... дает эрзац удовлетворения, компенсирующий древнейшие, до сих пор глубочайшим образом переживаемые культурные запреты, и тем самым как ничто другое, примиряет с принесенными им жертвами» [34, с.103].

Всплеск романтических фильмов начала 2000-х годов совершает побег от реальности, либо мистифицируя историческое прошлое: «Лабиринт фавна» (2006г.), «Малефисента» (2014, 2019), «Щелкунчик и четыре королевства» (2018г.); – либо романтизируя фантастическое будущее: «Аватар» (2009г.), «Валериан и город 1000 планет» (2017г.) и др. Как написал Люк Тернер (р. 1982г.) в пункте 6 Манифеста метамодернизма. «Сегодня мы ностальгисты в той же мере, что и футуристы. Современные технологии позволяют одновременно и переживать, и осмыслять события с различных позиций.» [28].

Так, например, ярким примером проявлением мрачного романтизма в кинематографе XXI века является фэнтези-драма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо (р. 1964г.) «Лабиринт фавна» 2006 года. История, происходит во времена франкизма 1944 года на фоне диктатуры тоталитарного режима – государственной машины, уничтожающей своих граждан, – страшной и жестокой реальности, превосходящей ужас потустороннего мира. В концепции фильма отчетливо читается параллель с фантастическим миром романтика Франсиско Гойи. В образе Бледного Человека мы видим отражение картины Франсиско Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына» (1820-1823гг. Музей Прадо, Мадрид) (рис.1), аллегорический смысл которой – государство, пожирающее своих граждан. В частности, в сцене пожирания Бледным человеком фей плотность и таинственность атмосферы напоминают общую эстетику картины Гойи: чернота пространства поглощает тусклый свет горящего камина, уродливое тело Бледного Человека,

напоминающее тело Сатурна Гойи, освещается из невидимого источника света за кадром (рис.2-3).

Рис.1. Ф. Гойя. Сатурн...
Рис.2-3. Кадры из фильма

Другой персонаж фильма – Фавн, или Пан (рис. 4) – также инспирирован полотнами Франсиско Гойи. Здесь Фавн выглядит иначе, чем в художественной традиции античности (как, например, в скульптурной композиции Пан и Дафни – римской копии греческого оригинала Гелиодора (III-II вв. до н. э. Коллекция Фарнезе, Национальный археологический музей Неаполя) (рис. 5) или у Врубеля на картине «Пан» (1899г. Государственная Третьяковская галерея, Москва) (рис. 6). Образ персонажа фильма Фавн приближен к изображению рогатого демона на картине Гойи «Святой Франциск Борджиа изгоняет демонов из умирающего» (1788г. Валенсийский собор, Валенсия) (рис. 6, 7).

Рис. 4. Кадр из ф.
Рис. 5. Пан и Дафни.
Рис. 6. М. Врубель. Пан.
Рис.6, 7. Ф. Гойя. Святой Франциск...

Эстетика фильма «Лабиринт фавна», в частности кадры, повествующие об истории о Бледном человеке, отражена в мрачно-романтической межсезонной коллекции весна-лето 2019 года модного дома Gucci: мистическое месторасположение сакрального oka в центре корсета, выполненного в форме скелета грудной клетки (рис. 9, 10), отсылает нас к эстетике образа Бледного человека, у которого глаза были расположены на ладонях рук (рис. 11).

Рис. 9, 10. Gucci, Resort, ss 2019.

Рис. 11. Кадр из ф.

Другое обращение к Гойе читается в сцене насилия, в которой капитан Видадь, руководящий специальным карательным отрядом для борьбы с партизанами, убивает бутылкой пойманного крестьянина (рис. 12). Выхваченные из мрачной черноты ночи фигуры, и постановка композиции сцены читаются в знаменитой картине художника «Третье мая 1808 года в Мадриде» (1814г. Музей Прадо, Мадрид) (рис. 13), выразившего свои национал-патриотические чувства разочарования и отчаяния, привнесенные наполеоновской свободой и демократией. Белая рубашка героя – чистый, незапятнанный интимный элемент нательного белья аристократии начала XIX века, именно в такой рубашке заключенных перед казнью вели на эшафот в эпоху Возрождения, – здесь является метафорой концентрированного драматизма картины. Мы понимаем, что еще мгновение, и она окрасится в алый цвет судьбоносного решения социального суда.

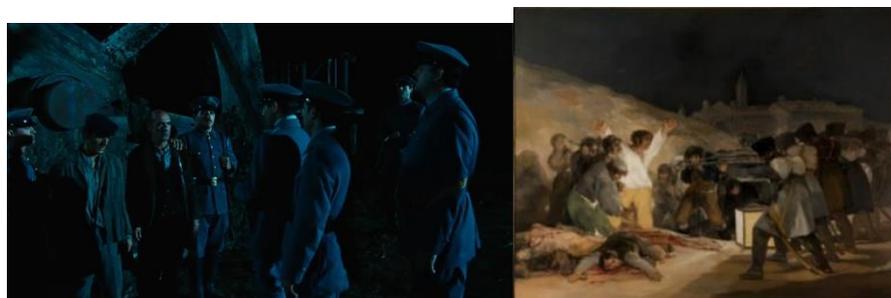

Рис. 12. Кадр из ф.

Рис. 13. Ф. Гойя. Третье мая 1808 года в Мадриде.

Близость смерти является важной частью романтического переосмысления реальности. Она обретает новые краски в балете «Спящая красавица» русского композитора-романтика П. И. Чайковского (1840-1893гг.), написанного по мотивам одноименной сказки Шарля Перро (1628-1703гг.). Сюжет этой сказки лег в основу фильма-фэнтези «Малефисента» 2014 года и его продолжение в жанре темного фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы»

2019 года от американского режиссера Роберта Стромберга (р. 1965г.). Фильмы о Малефисенте – свойственное романтизму национал-патриотическое настроение, выраженное в чувственном порыве лесного народа защитить свой идеальный романтический утопический сказочный мир лесов и болот, который хочет поглотить и разрушить внешний враг – соседнее королевство.

Визуальные корни образов фильма лежат в ирреальных мирах Генриха Фюсли, Уильяма Блейка и их последователей: прерафаэлиты Теодора фон Холста (1810-1844гг.) и Джона Анстера Фицджеральда (1819-1906гг.), заложивших основы викторианской сказочной живописи. Мы видим целый сказочный лесной мир, населенный фантастическими существами (рис. 14), словно сошедшими с картины Фюсли «Титания и Основа» (ок. 1790г. Галерея Тейт, Лондон) (рис. 15), написанной в качестве иллюстрации к пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», или картин Теодора фон Холста, например, «Волшебные любовники» (1840г. Галерея Тейт, Лондон) (рис.16), Джона Анстера Фицджеральда «Феи в птичьем гнезде» (ок. 1860г., Калифорнийский Дворец Почетного легиона) (рис.17). На картинах художников феи одеты в белые полупрозрачные платья с завышенной талией в античном стиле, модном в конце XVIII-XIX веков, апеллирующем к полотнам любимого романтиками Сандро Боттичелли. На романтической героине принцессе Авроре мы наблюдаем платья в античном стиле из прозрачного вышитого тюля пастельного оттенка нежного абрикоса (рис. 18).

Рис. 14. Кадр из ф.

Рис. 15. Г. Фюсли.

Рис. 16. Т.ф. Холст.

Рис. 17. Дж.А.Фицджеральд.

Рис. 18. Кадр из ф.

Собирательный образ феи Малефисенты (рис. 19) сочетает в себе образ ведьмы с рогами, изображенной на картине Теодора фон Холста (1810–1844гг.) «Фантазии на тему «Фауста» Гете» (1834г. Галерея Тейт, Лондон) (рис. 20) и образ крылатого падшего ангела, как на миниатюре братьев Лимбурггов «Падение мятежных ангелов» (Ок. 1340г., Лувр) (рис. 21).

Рис. 19. Кадр из ф.
Рис. 20. Т. ф. Холст. Фантазии на тему «Фауста»
Рис. 21. Бр. Лимбургги. Падение мятежных ангелов

В контексте кинематографических ведьм невозможно обойти романтические образы пулмановских лапландских ведьм, протянутых через два столетия от Фюсли и Блейка к фантазийной трилогии Филипа Пулмана (р. 1946г.) «Темные начала», по сценарию которого американский режиссер Крис Вайц (р. 1969г.) снимает фильм «Золотой компас» (2007г.). В фильме осуждается деление наций на лучшие и худшие, а также исследования в области евгеники, проводимые гитлеровской Германией, взявшей на вооружение теорию Ницше о сверхчеловеке и изложенную им в книге «Так говорил Заратустра» (1883г.). Большинство главных идей позаимствовано Пулманом из поэмы Уильяма Блейка «Бракосочетание Рая и Ада» (1793г.). Первое визуальное упоминание о лапландских ведьмах мы находим на картине Генриха Фюсли «Ночная ведьма в гостях у ведьм из Лапландии» (1796г.) (рис. 22), вдохновленным этой поэмой, и у самого Блейка на картине «Геката, или ночь радости Энитармон» (1795г. Галерея Тейт, Лондон) (рис. 23). Ведьма у Фюсли «темная» и сексуальная, у Блейка – соблазнительная и «серая», колеблющая между добром и злом, о чем говорит ее левая рука, лежащая на Библии, и обращенная вправо, в сторону тьмы, голова. Пулмановская Серафина Пеккала в исполнении Евы Грин (р. 1980г.) – изящная и «светлая», добрая (рис. 24). На Серафине романтические полупрозрачные платья с завышенной талией и широким поясом, подчеркивающие свободу движения.

Рис. 22. Г. Фюсли. Ночная ведьма.
Рис. 23. У. Блейк. Геката.
Рис. 24. Кадр из фильма.

Романтическая повесть-сказка «Щелкунчик и Мышиный король» Теодора Амадея Гофмана (1776-1822гг.) и ставший программным произведением романтизма балет «Щелкунчик», написанный в 1892 году величайшим композитором-романтиком П.И. Чайковским, вдохновленным этой сказкой, легли в основу истории, по которой режиссеры Лассе Халльстрем (р. 1946г.) и Джо Джонстон (р. 1950г.) сняли фильм «Щелкунчик и четыре королевства» (2018г.), полный иносказательных символов и аллегорий. Особенность гофмановской фантастики в том, что реальный и сверхъестественный миры сближены и оказываются одновременно существующими сторонами одной и той же жизни. Реальное стыкуется с потусторонним, время предполагает переход во вневременное. Это принцип магического реализма в парадигме прагматического романтизма.

В визуальной инспирации сказочных образов лежит викторианская сказочная живопись, а также костюмы к балету «Щелкунчик», выполненные по эскизам директора Императорских театров И.А. Всеволожского (1835-1909гг.), знаменитого театрального и художественного деятеля, сценариста и художника, и хранящиеся в частных собраниях.

Прозрачные крылья королевы Страны сладостей Сахарной Сливы в исполнении Киры Найтли (р. 1985г.) (рис. 25) напоминают крылья царицы эльфов с полотна Фюсли «Царица эльфов Титания находит на берегу моря волшебное кольцо» (1805г. Кунстхале, Цюрих) (рис. 26), а в полупрозрачных фактурах кадра – небо с облаками в туманной дымке сквозь розовые крылья феи, множество кружевных оборок – читаются визуальные коды эпохи романтизма.

Рис. 25. Кадр из фильма

Рис. 26. Г. Фюсли. Царица эльфов Титания...

Одинокая, противостоящая всему миру ведьма Малефисента стала важным образом макротенденции в fashion-дизайне. Так, на неделе моды в Лондоне сезона весна-лето 2018 года молодой дизайнер из Турции Дилара Финдикоглу (р. 1990г.) представила свою версию Малефисенты (рис. 27).

Российский дизайнер Алена Ахмадуллина (р. 1978г.) в этом же году в коллаборации с компанией Disney создала свой образ Сахарной Сливы (рис. 28).

Рис. 27. Dilara Findikoglu, ss 2018
Рис. 28. А.Ахмадуллина, Couture 2018

Таким образом, фантастический мир «Мрачных картин» Гойи, фантастические миры Фюсли, Блейка, Гофмана, Гете, Чайковского и других мастеров эпохи романтизма будоражат наше воображение до сих пор и являются неиссякаемым источником для вдохновения.

Романтическая тема научной фантастики также актуальна, как один из способов ухода от реальности, эскапизма.

В 2009 году мировой кинематограф буквально взрывает выход на экраны эпического научно-фантастического фильма «Аватар» американского кинорежиссера Джеймса Кэмерона (р. 1954г.), осуждающий колониальную политику, и ставший новым витком в развитии технологий кинофантастики. С помощью необыкновенных визуальных эффектов, за которые отвечали художники-постановщики Рик Картер (р. 1950г.) и Роберт Стромберг (р. 1965г.), перед нами предстает необыкновенно прекрасный идеальный и гармоничный мир планеты Пандоры – такая любимая романтиками утопия: тихая гладь воды, тонкий прозрачный луч солнца, отражающийся в водной глади... При создании фантастической природы Пандоры (рис. 29) художники вдохновлялись красотой джунглей Венесуэлы, так же, как и в свое время американский художник-романтик Фредерик Эдвин Черч (1826-1900гг.) вдохновлялся красотами Эквадора, как на картине «Эль-Рио-де-Луз» (1877г. Национальная галерея искусств, Вашингтон) (Рис. 30).

Рис. 29. Кадр из фильма
Рис. 30. Ф. Э. Черч. Эль-Рио-де-Луз

Во французском фантастическом фильме режиссёра и сценариста Люка Бессона (р. 1959г.) «Валериан и город тысячи планет» (2017г.) мы видим идеальный утопический мир перлов, живущих общинным строем в гармонии с природой на планете Мюл. Сюжет фильма был основан на комиксе Пьера Кристина (р. 1938г.) и художника Жан-Клода Мезьера (р. 1938г.) «Валериан и Лорелин» (1967г.), созданным в послевоенную эпоху романтического космического искусства 1960-х годов. Вместе с тем, в визуальных образах перлов читаются коды викторианской сказочной живописи: образ принцессы Лихо-Мины (рис. 31) напоминает фей, как на картине Джона Анстера Фицджеральда «Кролик среди фей» (частное собрание) (рис. 32).

Так же, как и в фильмах о Малефисенте, мы видим национал-патриотизм жителей уничтоженной планеты Мюл, вставших перед экзистенциальной угрозой уничтожения нации и желающих сохранить свой национальный культурный код.

Рис. 31. Кадр из фильма
Рис. 32. Дж.А.Фицджеральд. Кролик среди фей

Так, мы видим, как кинематографические произведения создателей фильмов в жанре фэнтези становятся отражением эстетики художников-романтиков конца XVIII – начала XIX века. В свою очередь, произведения фэшн-дизайнеров транслируют не просто образы, заимствованные из художественных произведений. За обращением к образам скрываются

неоромантические идеи адаптации человека новейшего времени к трансформации изменяющегося мира.

«Размышляя о будущем, художники моды помещают в образы новейшей моды древние мифологические сюжеты, моделируя таким образом новую реальность. Благодаря высочайшему уровню насмотренности, их разговор о предвосхищении будущего наполнен выразительнейшими художественными средствами» [25, с. 120-121], в которых читается взаимосвязь романтической тенденции XVIII-XIX веков и столь популярного в 2020-х кинематографического жанра фэнтези.

Глава 8. Трансформация английского романтизма как художественный метод модного дома Simone Rocha

В 2010 году голландский философ и культуролог Робин ван ден Аккер²⁹ и норвежский теоретик медиа Тимотеус Вермюлен³⁰ в своем эссе «Заметки о метамодернизме» одними из первых узрели романтические веяния в современном искусстве: «наиболее ясное выражение метамодернизм³¹, по-видимому, нашел в неоромантической чувственности». В этом же году английский дизайнер китайско-ирландского происхождения Симон Роша³² основала свой модный дом с индивидуальной эстетической стратегией, выстроенной на неоромантической тенденции и тактильной чувственности.

В 2011 году английский художник Люк Тернер³³ в пункте № 8 своего манифеста метамодернизма, опубликованном на его сайте в сети интернет, предложил «прагматический романтизм, свободный от идеологического крепежа», а в пункте № 6 он объявил, что «сегодня мы ностальгисты в той же мере, что и футуристы», обозначив таким образом новую веху романтизма в контексте новейшей эстетической концепции метамодернизма. Объяснив социальный переход от деконструкции, иронии, релятивизма и нигилизма постмодерна к новой искренности, Люк Тернер провозгласил идею преобразования исторического опыта романтизма в романтизм прагматический, использующий интеллектуальную глубину и универсальные истины.

Сегодня мы становимся свидетелями новой романтической волны художественного поля модного направления. Вслед за предшественниками-

²⁹ Робин ван ден Аккер (род. 1979) – философ и культуролог из Нидерландов, соавтор «Заметок о метамодернизме», автор книги «Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина», преподаватель континентальной философии и культурологии в Университетском колледже Эразма в Роттердаме.

³⁰ Тимотеус Вермюлен – искусствовед, профессор, специалист по теории медиа из Норвегии, соавтор «Заметок о метамодернизме» 2010.

³¹ Метамодернизм, метамодерн (англ. Metamodernism) — новейшая эстетическая концепция, обобщающая изменения и состояния культуры с 1990-х годов до настоящего времени, пришедших на смену постмодернизму. Термин «метамодернизм» ввели голландский философ Робин ван ден Аккер и норвежский теоретик медиа Тимотеус Вермюлен в своем эссе «Заметки о метамодернизме» (Notes on Metamodernism), опубликованном в 2010 году в «Journal of Aesthetics & Culture».

³² Симон Роша (род. 1986) – английский фэшн-дизайнер, основатель одноименного Модного дома. Потомственный модельер китайско-ирландского происхождения, родилась в католическом Дублине (Ирландия), где ее окружали музыки и литература. Работала в студии своего отца, затем обучалась в Национальном колледже искусств и дизайна в Дублине, где специализировалась в изобразительном искусстве, скульптуре и принтах, а также в Сентрал-Сент-Мартинсе в Лондоне. В 2014 году представила свою выпускную коллекцию в 2010 году на выставке Тейт Модерн и на Лондонской неделе моды. Стала молодым дизайнером года по мнению Harper's Bazaar, а в 2016 году – дизайнером женской одежды по версии British Fashion Awards.

³³ Люк Тернер (род. 1982) — британский концептуальный художник, автор «Манифеста метамодерниста» (2011 г.)

романтиками XIX века, утверждающими приоритет чувств над культом разума, необычайную сложность и глубину духовного мира человека, бесконечность индивидуальности, оптимизм и внутреннюю связь человека с природой, неоромантики и романтические концептуалисты – представители новейшего модного процесса начала XXI века – обращают внимание на тайные движения души человека, его интуитивное чувственное мировосприятие через новые ассоциации с романтическими эпохами, использование нового колорита в романтическом контексте и фактур, погружающих нас в интеллектуальную романтическую эстетику метамодернизма, который, в отличие от постмодернизма, стремится «не переосмыслить, а пережить мир заново и целостно» .

Продолжая традиции «темного» английского романтизма XIX века, английский модный дом Simone Rocha апеллирует к произведениям ведущих художников и моде этого периода, выстраивая свою художественную стратегию на образах готического Средневековья и Раннего Возрождения. Однако, эта стратегия переосмысливается дизайнером, использующим новаторские материалы и фактуры.

В центре исследования модного дома Simone Rocha – трансформация женской чувственности через образы готических обрядовых традиций и мифологии.

Главным визуальным кодом модного дома Simone Rocha стало сочетание кодов викторианской хрупкости, средневековой чувственности, готической силы и скрытого эротизма – именно такой мы видим Англию глазами прагматичного романтика – фэшн-дизайнера новейшего времени Симон Роша.

Идеология модного дома Simone Rocha выстраивается на цикличности жизненных процессов через таинство обрядовых церемоний, религиозных и национальных. Ирландская мифология соединяется с романтикой повседневности жителей ирландских островов. Обладающая гипертрофированной чувствительностью и философским складом ума, обусловленными ее китайско-ирландским происхождением, Симон Роша переносит в свою эстетику не только семейные ценности, заимствованные из своего детства, проведенного в столице Ирландии, но и глобальные размышления о ценности мгновения жизни и неизбежности смерти.

Тема романтизма транслируется в творчестве Симон Роша через метафорические символы и образы.

Например, дизайнер переосмысливает культовый для романтиков XIX века объект - ночную сорочку. Именно этот первый образ готического

периода, ставший метафорой символической ночи и надеждой на близкий рассвет был переосмыслен главным визионером «темного» английского романтизма, живописцем Генрихом Фюзели в его серии картин «Ночной кошмар»³⁴ (рис. 1б). Фигура спящей или лежащей без сознания женщины, изображенной на картине, удлинена и изогнута художником, чтобы акцентировать тяжесть инкуба³⁵, сидящего на ее груди, — воплощения ночных кошмаров и бессознательных страхов. На заднем плане картины, между штор, видна голова слепой лошади, чей образ предвосхищает демонический аспект, придаваемый этому животному в позднем романтизме³⁶.

Сквозным мотивом практически всех коллекций модного дома Simone Rocha является обращение к воздушности и белизне ночной сорочки, отождествленной с бессознательным процессом глубокого сна. Переосмысляя готический образ женского духа в парадигме новейшей эстетической концепции метамодернизма, Симон Роша соединяет эротизм и чувственность с детской наивностью и чистотой, связывая ночной сюжет с историями о детстве через мифы и традиции, дополняя образы моделей кружевами, вышивкой в форме молочных зубов, аксессуарами в виде жемчужин, символизирующих непорочность. То сливаясь с рыцарскими атрибутами, то перетекая в ритуалы рождения и причастия, прозрачные платья Симон Роша обращаются к таинственным символам, намекам и скрытому эротизму женского духа, сформулированному Генрихом Фюзели в его произведениях, ставшим программными для романтизма. Сумрак ночи, являющийся в романтизме не только фоном действия, но и метафорой «ночного сознания», становится важным дополнением идей практически каждой коллекции модного дома Simone Rocha, то являясь элементом сет-дизайна дефиле (рис. 1а), то фоном съемки лукбука (рис. 1в). Так, световую схему показов Simone Rocha выстраивает часто контрастную, максимально уводя язык подиума в темноту (рис. 1а, слева), а фоном для выхода модели становится дверь (рис. 1а, справа),

³⁴ Генрих Фюзели написал четыре варианта «Ночного кошмара». Один, написанный в 1790-1791 годах, хранится в Музее Гете во Франкфурте-на-Майне, другой — в Институте искусств в Детройте.

³⁵ Инкуб (инкубон, инкубониус, лат. *incubus*, от *incubare*, «возлежать сверху») — в средневековых легендах распутный демон, ищущий сексуальных связей с женщинами, персонаж низшей мифологии народов Европы.

³⁶ "И в германских, и в кельтских легендах белые или серые лошади (которые являются молодыми белыми лошадьми, белые лошади рождаются темными и светлеют постепенно) играют большую роль. Они переносят душу между нашей реальностью и другим миром. В частности, белые (серые) кобылы упоминаются и в мифах и фольклоре. Само английское слово "nightmare" - кошмар (дословный перевод этого слова - ночная кобыла) произошло из веры в то, что кобылица увозит человеческую душу во время сна. По-норвежски слово кошмар звучит как "Mareritt" - едущий на кобылице. Mare - это женский дух из нижнего мира, который приходит ночью и сидит у спящего человека. Богиня весны также изображается как едущая на кобылице, лошади часто приносились в жертву... связь между лошастью, женской тайной и другими мирами очевидна...", - отмечала Андрея Хаген, автор книги "The Ancient Fires Of Midgard".

отсылающая ко второму плану картины «Ночной кошмар», где из приоткрытых штор появляется кобылица, «увозящая человеческую душу во время сна». Фоном съемки лукбука Simone Rocha для Moncler сезона осень-зима 2019-2020 послужил ночной лес (рис. 1в). – столь любимый романтиками образ. Контрастное освещение, как и в «Ночном кошмаре», выделяет модель, одетую полностью в белое, а деревья олицетворяют ночные корни человека, о которых Х. Новалис³⁷ говорит в «Гимнах ночи»: «Человек глубже дня и всего дневного, человек старше дня, корни человека ночные, из ночи он приходит и в ночь уходит». Таким образом, «ночное сознание» является важным кодом коллекций модного дома Simone Rocha.

Рисунок 1. а) Simone Rocha FW 2022-2023 и SS 2022; б) Генрих Фюзели «Ночной кошмар» 1790-1791 гг., музей Гете, Франкфурт-на-Майне, Германия; в) лукбук Simone Rocha для Moncler FW 2019-2020

Готическая мода находит свое обоснование в романтизме Викторианской Англии³⁸. Этот период истории известен в том числе культом траура, распространившимся после смерти супруга королевы Виктории³⁹ в 1861 году, и ставшим символом бессмертной любви и вечной преданности (рис. 2б). Траурную эстетику переняли и братство художников-праерафаэлитов⁴⁰ – викторианских последователей романтического

³⁷ Барон Георг Фридрих Филипп фрайхерр фон Харденберг - немецкий натурфилософ, писатель, поэт мистического мироощущения, один из йенских романтиков. Публиковался под псевдонимом Новалис.

³⁸ Викторианская эпоха — период правления Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, а также императрицы Индии, длившийся с 1837 по 1901 год. Викторианская эпоха совпала с промышленной революцией и периодом наибольшего расцвета Британской империи.

³⁹ Виктория (англ. Victoria, имена при крещении Александрина Виктория — англ. Alexandrina Victoria) (24 мая 1819 — 22 января 1901) — королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837, императрица Индии с 1 мая 1876 (провозглашение в Индии — 1 января 1877), последний представитель Ганноверской династии на троне Великобритании. В 1840 году Виктория вышла замуж за Альберта Саксен-Кобург-Готского, после смерти которого в 1861 году носила траур до конца дней.

⁴⁰ Праерафаэлиты — направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы против условностей викторианской эпохи, академических традиций и слепого подражания классическим образцам, в котором обнаруживаются черты романтизма: непосредственность индивидуального восприятия, культивирование каждого

направления. На своих полотнах они изображали человека в момент после смерти, как, например, в знаменитой «Офелии» (1851-1852 гг.) кисти Джонна Милле (рис. 2в). Воспитанная в католической Ирландии, Симон Роша обращается к образу пышной траурной вуали – как та, в которой выходила замуж и позже была похоронена королева Виктория в знак вечной любви к мужу – в своей коллекции сезона весна-лето 2023 (рис. 2а), но делает их не только женскими аксессуарами, но и в мужскими. Переосмысляя викторианский атрибут траура в соответствии с концепцией метамодернизма, Симон Роша меняет цвет вуали, создавая светлые, розовые вместо классических черных, таким образом обозначая свою веру в оптимистичное будущее: «Моим первоначальным вдохновением, еще в Централ-Сент-Мартинс, была старинная традиция жителей островов Аран, где женщины красили свои нижние юбки в красный цвет и надевали их на голову во время похоронной процессии», - комментирует коллекцию дизайнер. Так, готические истории о вечной любви за гранью жизни и смерти становятся источником инспирации модного дома Simone Rocha.

Рисунок 2. а) Simone Rocha SS 2023; б) Фото королевы Виктории после смерти супруга Альберта (Image: GETTY); в) «Офелия», Джон Эверетт Милле, 1851-1852, галерея «Тейт Бритен», Лондон

Даже локации сезонных дефиле модного дома Simone Rocha погружают нас в атмосферу готических романов – неотъемлемой части романтических произведений, размышляющих о тонкой грани между жизнью и смертью.

Так, например, сезонный показ модного дома Simone Rocha осень-зима 2021-2022 (рис. 3а) проходил на фоне витражных окон готического здания городской церкви Святого Джона в Великобритании (рис. 3б). Такая локация напоминала описание вымышленного готического замка XII века из романа Хораса Уолпола «Замок Отранто» (рис. 3в): «Ворота замка были

момента переживания жизни. Название обозначает духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения.

заперты, и во дворе были расставлены часовые... Она вдруг вспомнила про подземный ход, который вел из подвалов замка в церковь святого Николая... Подвальная часть замка состояла из множества низких сводчатых коридоров, настолько запутанных, что до крайности взволнованной Изабелле нелегко было найти дверь в тот погреб, откуда начинался ход. Пугающее безмолвие царило во всех этих подземных помещениях, и лишь иногда порывы ветра сотрясали раскрытые ею двери, заставляя их скрипеть на ржавых петлях, отчего по всему мрачному лабиринту прокатывалось многократное эхо». Образ готического замка в показах Simone Rocha, трансформируясь в соответствии с идеологией прагматического романтизма метамодернизма, - больше не вестник смерти и страхов, а место для размышлений о смыслах коллекций. Таким образом, готические локации являются важным дополнением романтической концепции показов Simone Rocha.

Рисунок 3. а) Simone Rocha FW 2021-2022; б) Церковь Святого Джона в Лидсе, XVII в., интерьер и экстерьер; в) обложка романа «Замок Отранто» Хораса Уолпола, издатель: независимая издательская платформа CreateSpace, 2015 г.

Романтические ночные откровения – неотъемлемая часть романтического сознания, выразившаяся в готических романах XIX века. Мрак и тайна, ночь и эротизм, неразрывно связаны «ночными испытаниями» земными наслаждениями, что особенно ярко проявляется в романе «Эликсиры сатаны» Э. Гофмана (рис. 4б). Так, например, первая «встреча» героев происходит во сне. Ночная природа оказывается соучастником и свидетелем страшных преступлений и человеческой распущенности: убийства, измены и любовных утех: «И у меня все еще перед глазами посреди церкви окованный серебром ствол липы, на которую ангелы некогда возложили чудотворный образ пресвятой девы... «К делу, скорей к делу, что ты медлишь, миг ускользнет!» — внушала вселившаяся в меня неведомая сила... К ней — к ней — заключить ее в объятия в бешенстве любовного безумия!...».

Скрытый эротизм «ночного романтического сознания» – важная часть коллекций модного дома Simone Rocha. Преобразуя идею «Эликсиров сатаны» через призму прагматического романтизма, дизайнер создает образы гипертрофированные, но мягкие, трансформируя «человеческую распущенность» в интеллектуальный нарратив «скрытого эротизма». Так, в сезоне весна-лето 2023 (рис. 4а, справа) модели дефилируют по подиуму в закрытых пальто, которые дополняются мини-юбками, трансформированными элементами женских подтяжек, высокими сапогами, имитирующими чулки, и поверх пальто надевается мини-топ в форме лифа с вышивкой. В коллекции сезона весна-лето 2021 одежду украшает повторяющая форму груди вышивка, но выполнена она из жемчуга (рис. 4а, слева) – символа непорочности Раннего Возрождения, на эстетические идеалы которого ориентировались романтики XIX века. Таким образом, скрытый эротизм «ночного романтического сознания» находит свое выражение в деталях коллекций Simone Rocha.

Рисунок 4. а) Лукбук Simone Rocha SS 2021 и фрагмент показа Simone Rocha SS 2023; б) обложка романа Э. Гофмана «Эликсиры сатаны», 1815-1816

Ключевым элементом романтизма является нарратив женской чувственности и сентиментальности, идеально отраженный Сандро Боттичелли в образах его героинь – Ор⁴¹ Примаверы и Венеры, изображенных на его программных полотнах, к неземной возвышенной красоте которых обращаются за вдохновением английские романтики середины XIX века – прерафаэлиты: «В середине XIX века, благодаря художникам-прерафаэлитам, возторжествовала справедливость: именно они вернули Сандро Боттичелли заслуженное место в пантеоне великих мастеров».

В объективе исследования модного дома Simone Rocha – развитие и трансформация этого образа в соответствии с темпоральными

⁴¹ Оры, также горы или хоры — в древнегреческой мифологии богини времен года, ведающие порядком в природе.

изменениями. Например, в образах из коллекции сезона осень-зима 2021-2022 (рис. 5а) читается юная богиня цветения, столь любовно переданная с полотна Сандро Боттичелли (рис. 5б): вышивка по прозрачному тюлю повторяет цветочный рисунок платья Оры Весны. Однако к легкому возвышенному образу фэшн-дизайнер добавляет грубые ботинки, изделия из кожи и куртки в стиле милитари - элементы эстетики панка.

Кстати, именно постмодернистическое появление панка на закате XX века явилось трансформацией культовой романтической идеи – переживанием человеком собственного одиночества на фоне фатальных изменений времени. Именно эту идею, заложенную в поздней готике, переосмыслили романтики XIX века. Именно эта же идея дала импульс для творчества музыкальной группы The Sex Pistols⁴², захватившей культуру Великобритании середины 1970-х. Новая панк-культура обозначила не только «новый» подход к музыке, она сформулировала новый уровень свободы для некогда считавшихся очень хрупкими созданиями женщин.

Взросневшая на родине панк-культуры, впитавшая в себя ее визуальные коды, Симон Роша исследует тему возвышенной хрупкости и воздушности женщины новейшего времени, пытаясь соединить ренессансную чувственность и искренность через нежные тактильные фактуры материалов с готическим рыцарским панцирем, трансформировавшемся в «броню» из кожи: «эта коллекция о том, как мы защищаем себя и прячем свою хрупкость», - комментирует дизайнер. Таким образом, Симон Роша трансформирует ренессансную романтическую в прагматический романтизм через новое прочтение и соединение фактур, дополняя визуальную чувственность тактильной.

⁴² The Sex Pistols – Британская панк-рок-группа, образованная в 1975 году в Лондоне. Коллектив стал олицетворением субкультуры панка, а его участники - инициаторами так называемой «панк-революции» в Великобритании. Своим творчеством и идеологией Sex Pistols вдохновили огромное количество исполнителей более позднего периода, представляющих практически все направления рок-музыки. Группа считается одним из самых влиятельных коллективов 1970-х годов.

Рисунок 5. а) Simone Rocha FW 2021-2022; б) Сандро Боттичелли. Весна, 1482. Галерея Уффици, Флоренция, Италия. Фрагмент

Важным образом возвышенного романтического мировоззрения является жемчуг, символизирующий женскую чистоту и непорочность. Такие образы возвышенной любви идеально воплощены героинями полотен Сандро Боттичелли - художника эпохи Ренессанса, произведения которого находили отклик в идеях чувственной искренности романтизма.

Жемчужины неправильной гипертрофированной формы - в готическом прочтении, апеллирующем к романтической философии негативного наслаждения возвышенным, бесформенным, бесконечным, сформулированным Кантом в работе «Критика способности суждения»⁴³ - романтической метафорой вечности, к которой обращается модный дом Simone Rocha. Так, жемчужная сетка, вплетенная в волосы моделей, дефилирующих в коллекции сезона весна-лето 2021 (рис. 6г), повторяет украшения Симонетты Веспуччи с портрета Сандро Боттичелли (рис. 6в). А ежесезонными аксессуарами становятся сумки в виде огромных барочных жемчужин (рис. 6а), будто «вышедшими» из огромных раковин, как Венера рождается на знаменитом полотне Боттичелли (рис. 6б). Таким образом, философия возвышенной женской чувственности транслируется через аксессуары коллекций модного дома Simone Rocha.

⁴³ Критика способности суждения — третья критика Канта, трактат, посвященный эстетике и телеологии. Датируется 1790-м годом. В центре внимания книги — понятие целесообразности. По Канту, есть позитивное спокойное наслаждение прекрасным, а есть негативное наслаждение возвышенным, бесформенным, бесконечным, вызывающее не радость, а изумление и осмысление: «... Чем страшнее их вид, тем приятнее смотреть на них, если только мы сами находимся в безопасности; и эти предметы мы охотно называем возвышенными, потому что они возвышают наши душевные силы над их обычным средним уровнем и позволяют нам обнаруживать в себе совершенно новую способность к сопротивлению, которая порождает в нас мужество померяться силами с кажущимся всевластием природы» (Кант И. Критика способности суждения. Пер. с нем. – М.: Искусство, 1994.)

Рисунок 6. а) аксессуары из коллекций Simone Rocha FW 2022-2023 и SS 2021; б) Сандро Боттичелли, Рождение Венеры, 1482—1486 гг., галерея Уффици, Флоренция, Италия. Фрагмент; в) Сандро Боттичелли, Портрет молодой женщины ок.1480-1485 г., галерея Штеделевского художественного института, Франкфурт-на-Майне, Германия; г) образ из коллекции Simone Rocha SS 2021

Народный фольклор, переживающий высшую степень популярности в XIX веке, становится еще одним важным инструментом выражения идей романтизма. Музыканты и художники в поисках вдохновения обращались к мифам и легендам, басням и балладам, сказаниям и сказкам. Именно метафорические образы из народного фольклора становятся источником инспирации коллекций Модного дома Simone Rocha.

Так, старинная ирландская легенда о детях Лира⁴⁴, утверждающая «победу женской природы», в интерпретации П. И. Чайковского – ведущего композитора романтизма XIX века – легла в основу коллекции Simone Rocha сезона осень-зима 2022-2023 (рис. 7а). Мифологическая история, повествующая о драме превращении детей в лебедей и ставшая базисом для знаменитой сказки о Лебедином озере, обретает воплощение в платьях Симон Роша, в которых складки напоминают перьевую структуру лебедя, из-под юбок видны пышные подъюбки из тюля, напоминающие легкий лебединый пух, а цветовая гамма строится на сочетании светлых молочных и голубоватых оттенков – как на иллюстрациях к книге о детях Лира (рис. 7б) – с мрачными готическими красками, и рассказывает трагическую историю с оптимистичным финалом, таким образом отражая концепцию метамодерна. Именно такую тенденцию «трагического оптимизма» отмечает мировое тренд-

⁴⁴ Лир – один из богов племени Туата Де Дананн, отец морского божества Мананнана, в ирландской мифологии. Предание о детях Лира - в том виде, в котором оно дошло до нас, - представляет собой переходную стадию от мифа и эпоса к волшебной сказке. У Лира было четверо детей, и, когда их мать умерла, новая мачеха, оказавшись бездетной, возненавидела их и решила погубить. В конце концов, она взяла их к озеру, и сначала хотела утопить детей — но не смогла. «Женская природа одержала верх», объясняет легенда. Поэтому место того, чтобы погубить детей, Айфе превратила их в четырех лебедей.

агентство WGSN⁴⁵, описывая один из аспектов портрета потребителя новейшего времени. Так, народный фольклор, отражающий романтические идеи, становится источником вдохновения для образов коллекций модного дома Simone Rocha.

Рисунок 7. а) Образы из коллекции Simone Rocha FW 2022-2023; б) обложка книги «Дети Лира» Лаура Рут Махер, Издатель: О'Брайен Пресс, 2019г. Иллюстрации Конора Бусуттилла

«Отрезвляющий и взрывной, прагматичный и предчувствующий дурное, личный, провакационный, намекающий на близость, глубинный», - именно такие строки, по признанию Симон Роша в одном из интервью для журнала *Vogue*, становятся отправной точкой создания коллекций и художественного метода модного дома.

Таким образом, Симон Роша объединяет идейные и визуальные коды романтизма с концепцией метамодернизма. Метафора «ночного сознания», объединенная с готическими размышлениями о жизни и смерти, замешанная на народных легендах и мифах, выраженных через визуализацию природных явлений и элементы таинственных обрядовых традиций, а также коды викторианской моды – готические локации и идеалы женской красоты раннего Ренессанса становятся элементом художественного высказывания знаковых неоромантических произведений фэшн-дизайнера эпохи метамодернизма.

Так, колебания между трагичностью и оптимизмом, поиск более глубоких взаимосвязей между героем и миром, искренность, философская наполненность и концептуальность образов в фэшн-дизайне 2020-х становятся частью глобального дискурса о романтизме и его направлениях, который находит свое продолжение в произведениях изобразительного искусства, в трудах литературной, научной и философской мысли: «новый

⁴⁵ WGSN – одна из ведущих компаний по прогнозированию тенденций, принадлежит материнской организации Ascential. WGSN была основана в 1998 году в Западном Лондоне братьями Джулианом и Марком Уортами.

эстетический опыт фэшн-дизайна оказывает сильное влияние на художественную культуру... новейшие процессы, происходящие в фэшн-дизайне, характеризуются появлением и художников, и исследователей совершенно нового формата: используя собственный нарратив, широту интеллекта, высокий уровень осознанности, они превращают силу собственного высказывания в манифестацию идей».

Так, идеолог метамодернистической концепции Люк Тернер, классифицирует контекст прагматического романтизма, начатого европейскими мыслителями начала XIX века, как «одновременно последовательный и нелепый, серьезный и несколько обреченный на провал, но в конечном счете обнадеживающий и оптимистичный». Наглядным воплощением этой эстетической концепции и является молодой, яркий и исторически-продуманный модный дом Simone Rocha.

Глава 9. Цитирование как глобальная эстетическая концепция в системе фэшн-дизайна начала XXI века

Феномен цитирования исторического костюма стал знаковым явлением в фэшн-дизайне конца XX - начала XXI века: в новейших коллекциях на мировых подиумах читаются не только воплощенные идеи, связанные с историей костюма и моды, но и реконструируются старинные материалы и ткани.

Один из ведущих философов-постструктуралистов Жак Деррида⁴⁶ (1930–2004 гг.) считал, что цитирование – единственный путь создания нового в постмодернистском мире: «Индивидуальность в наше время может сказать что-то свое, лишь комбинируя так или иначе известные клише... Свое – это по-своему повторенное чужое, новое – по-своему скомбинированное старое, забытое старое и хорошо спародированное старое» [Вайнштейн О. Б, 1992, с. 8].

Узнаваемые цитаты из исторического костюма стали приметой времени до такой степени, что этот феномен стал предметом исследования историка костюма, почетного члена Королевского колледжа искусств Эндрю Болтона⁴⁷ (р. 1966 г.), ранее куратора Британского музея, а в настоящее время – куратора Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Результаты исследования Эндрю Болтона отразились в выставке «About Time: Fashion and Duration» («О времени: мода и продолжительность»), созданной при поддержке арт-фонда «Fondation Louis Vuitton» и издательского дома Condé Nast. Открытие выставки стало настолько важным явлением, что стало ключевой темой ежегодного бала Met Gala⁴⁸ 2020 года в Нью – Йорке.

Экспозиция выставки продемонстрировала динамику моды как явления за последние сто пятьдесят лет, обозначив проблематику темпоральности и цитирования, выраженную уже в самом названии: если английскую

⁴⁶ Жак Деррида - французский философ, создатель концепции деконструкции.

⁴⁷ Эндрю Болтон - куратор Британского музея и нынешний главный куратор Центра костюма Анны Винтур в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

⁴⁸ Met Gala - ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Каждый год мероприятие празднует тему выставки Института костюма, выставка задает тему для вечернего платья, гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки.

фразу «about time» поместить в разные разговорные контексты, то она может обозначать совершенно разные смыслы, такие как «о времени», или «самое время», или «дело времени», или «давно пора». Другая лексема из названия выставки - «duration» - заимствована из теории длительности французского философа Анри Бергсона⁴⁹ (1859–1941 гг.), считавшего, что время подвижно и его невозможно измерить — только постичь через образы. Так, подвижность и неуловимость времени последнего времени улавливается дизайнерами моды настолько остро, что, в фэшн-дизайне появляется еще один непредвиденный контекст.

Сама выставка предлагала посетителям ознакомиться с часами, которые стали метафорой “шестидесяти минут моды”. Шестидесять предметов одежды, расположенных в строгом хронологическом порядке, продемонстрировали сто пятьдесят лет эволюции силуэтов языка тела. Но особого внимания заслуживает факт кураторского повествования: каждая из этих вещей по очереди “прерывалась” предметом одежды, созданным позднее, а в некоторых случаях - столетиями позднее.

Так, со слов Эндрю Болтона, исследование силуэта, техники или философии в контексте истории фэшн-дизайна обозначило “контрхронологию моды, которая не линейна и непоследовательна; узлы или складки во времени.” [Anne-Katrin Titze, 2020г. с. 8].

Некоторые из подобных сопоставлений являлись буквальными цитатами — такие, например, как черный бархатный жакет из осенней коллекции 1978 года французского модельера Ив Сен-Лорана⁵⁰ (1936–2008 гг.): жакет с широкими плечами, щедро расшитый знаменитым французским вышивальщиком Франсуа Лесажем⁵¹ (1929–2011 гг.), напоминал разбитое зеркало, вдохновленное зимнем жакетом 1938 года от модного дома Эльзы Скиапарелли - он также был вышит в знаменитой мастерской Lesage⁵²,

⁴⁹ Анри Бергсон - представитель интуитивизма и философии жизни. Профессор Коллеж де Франс, член Французской академии. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года «в знак признания его богатых и жизнеутверждающих идей и выдающегося мастерства, с которым они представлены»

⁵⁰ Ив Сен-Лоран - работал в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создатель модного дома своего имени. Ввёл в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в показах своих коллекций.

⁵¹ Франсуа Лесаж - владелец самого известного парижского Дома вышивки. был всемирно известен в искусстве вышивки и работал в крупнейших домах моды и высокой моды. Его ателье в настоящее время является частью Chanel через дочернюю компанию компании Paraffection.

⁵² Lesage - мастерская вышивки, чья история началась с покупки семейством Лесаж ателье Michonet, созданного в 1858 году и работавшего над заказами Чарльза Фредерика Ворта и Мадлен Вионне. Во второй половине прошлого века продолжатель семейных традиций, легендарный Франсуа Лесаж значительно расширил список модных домов и сиятельных клиентов, а в 2002-м продал свою

которая в 1996 году присоединилась к ремесленному проекту модного дома Chanel - Métiers d'Art (рис.1-2). "Мастерская Lemarié... изготавливает перья и цветы. При создании цветов из ткани, кожи и перьев помимо горячей формы в мастерской Lemarié еще применяют специальные пропитки (их состав держат в тайне с 1880 года, когда эту мастерскую основала модистка Пальмир Койетт). Здесь расшивают перьями ткани для платьев от кутюр, делают искусственные цветы, в том числе и знаменитые шанелевские камелии. Кроме того, именно в Lemarié делают ленты, оборки, шелковые лацканы для смокингов Dior, Balenciaga, Givenchy, Hermes, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Valentino, Rochas, Nina Ricci, Marc Jacobs." [Молдованова Т.В, 2021г. с. 8].

Представленное на выставке платье из синели⁵³ 1994 года французского модельера Аззедина Алайи⁵⁴ (1940–2017 гг.) стало цитатой облегающего плиссированного трикотажного платья «Сирен» 1951 года от англо-американского модельера Чарльза Джеймса⁵⁵ (1906–1978 гг.). Узнаваемая цитата так же прослеживалась и в двухмерной осенней коллекции японского модельера и дизайнера Рей Кавакубо⁵⁶ (р. 1942 г.): ее платье для модного дома Comme des Garçons с характерной бочкообразной юбкой практически имитировало известное расшитое блестками вечернее платье 1919 года от сегодня уже мало узнаваемого модного дома "Weeks" (рис.3).

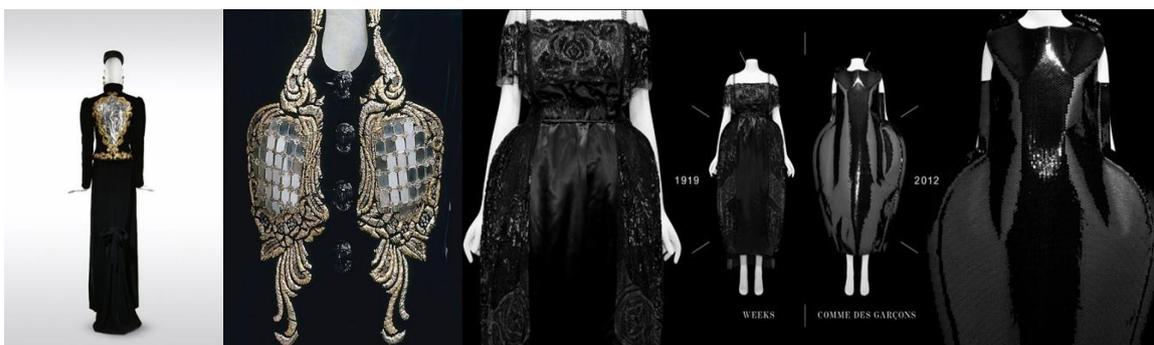

Рис.1. Ив Сен-Лоран, осень-зима 1978 г.;

Рис.2 Эльза Скиапарелли 1938 г.;

Рис. 3 Weeks, вечернее платье 1919 г. и Rei Kawakubo осень 2012 г.;

компанию Chanel, и до прошлого года 45 местных вышивальщиц трудились в историческом здании на rue de la Grange Batelière, где теперь расположена школа вышивки Lesage.

⁵³ Синель - шнурок с бархатистым ворсом для вышивания, вязания, отделки шляп и т. п.

⁵⁴ Аззедина Алайи - французский модельер и дизайнер обуви, особенно успешный в 1980-х годах.

⁵⁵ Чарльз Джеймс - он наиболее известен своими бальными платьями и высоко структурированной эстетикой. Джеймс является одним из самых влиятельных модельеров 20-го века и продолжает оказывать влияние на новые поколения дизайнеров.

⁵⁶ Rei Kawakubo - основательница бренда «Comme des garçons» и «Dover Street Market»

Цитаты из знаковых произведений истории моды стали отличительной чертой художественного почерка Джона Гальяно (р.1960 г.) – английского модельера, известного благодаря своим эпатажным коллекциям, некогда возглавлявшего такие модные дома как Givenchy, Christian Dior, а сейчас – ММ6, а также создателя своего собственного модного дома John Galliano. "Главное достоинство Гальяно – его причудливая способность проследить и приспособить различные периоды истории моды. Не всегда было легко уловить все отсылки, но его экстравагантные и совершенные творения заставляли зрителей пошатываться на своих местах." [Robert Fairer. John Galliano Unseen. 2021 г., с. 8].

Так, например, меховой жакет из женской коллекции модного дома John Galliano сезона осень-зима 2010–2011 гг. повторяет модель жакета парижского модельера и дизайнера Эльзы Скъяпарелли⁵⁷ (1890 – 1973 гг.) из меха колобуса⁵⁸ от 1938 г., но, отдавая дань близкому по духу художнику моды Эльзе Скъяпарелли, Джон Гальяно использует искусственный мех, а не натуральный, трансформируя при этом и колорит изделия (рис.4-5). В другой коллекции модного дома John Galliano сезона осень-зима 2011 – 2012 гг. продемонстрирована мужская модель, которая является буквальной цитатой отделки вечернего пальто 1919 года от парижского модельера, влиятельнейшей фигуры моды первой четверти XX века Поля Пуаре⁵⁹ (1879-1944 г.) (рис.6-7).

Рис.4. Жакет, Э. Скъяпарелли, мех колобуса, 1936 г.;

Рис.5 «Джон Гальяно» осень–зима 2010–2011 г.;

Рис.6 Вечернее пальто Поль Пуаре. 1919 г.;

Рис.7 «Джон Гальяно» осень–зима 2011-2012 гг.;

⁵⁷ Эльза Скиапарелли – одна из создательниц «прет-а-порте».

⁵⁸ Колобус – Род обезьян подсемейства тонкотелых обезьян.

⁵⁹ Поль Пуаре – основатель модного дома "Дом Пуаре и гаюо". Является изобретателем "хромой юбки" – юбки с шириной ниже колена около тридцати сантиметров.

Эклектизм метамодернизма непременно сопровождается иронической стилизацией – метод цитат представляет собой не простое цитирование фрагментов прошлого, а ироническое пародирование традиции. Дизайнеры пародируют прошлые стили, иронизируют над традицией, эстетически адаптируя прошлое.

Ярким примером ироничной цитаты стало «маленькое черное платье» от американского дизайнера и модельера Вирджила Абло⁶⁰ (1980-2021 гг.) для созданного им модного дома Off – White. В коллекции осень-зима 2018 г. он использует раннюю версию маленького черного платья 1927 года, от Габриэль “Коко” Шанель⁶¹ (1883 – 1971 гг.) и вертикально размещает на боковой линии цельнокроеной – в отличие от платья Chanel – детали платья - ироничную надпись «LITTLE BLACK DRESS» (рис.8-9). Эта ирония от Вирджила Абло затрагивает важную проблематику цитирования в фэшн-дизайне. Профессионалам хорошо известно, что маленькое черное платье до Коко Шанель выпускал целый ряд больших модных домов и небольших ателье – модный дом Charlotte - в 1921 году, модные дома Jenny и Tollmann – в 1923 году, немецкий дизайнер Лилли Райх (1885-1947 гг.) 1925-1926 г: черное платье было модной тенденцией этого периода. Однако, органично вписав цвет униформы сиротского приюта в аристократическую униформу, Коко Шанель создала концепцию новой роскоши, изменив выразительность социального статуса, выраженного с помощью одежды. Таким образом, знаковое платье от модного дома Chanel 1927 года для Вирджила Абло является ничем иным, кроме как прямой цитатой смелого и наглого цитирования самой иконой моды – знаменитой мадам Коко. Таким образом, обозначая смысл цитирования Вирджил Абло затрагивает проблематику парадоксального изменении смыслов при обращении к цитатам.

⁶⁰ Вирджила Абло - занимал должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton с марта 2018 года до своей смерти от рака в 2021 году. Кроме работы в Louis Vuitton, Абло также являлся исполнительным директором миланского модного дома Off-White, основанного им в 2013 году.

⁶¹ Габриэль “Коко” Шанель - основательница модного дома Chanel, оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века. В период после Первой мировой войны она ввела в моду собственный стиль, способствовавший упрощению женского костюма, для которого свойственно заимствование элементов традиционного мужского гардероба и следование принципу «роскошной простоты».

Рис.8 Gabrielle “Coco” Chanel, ок. 1927г.
Рис.9 Off-White, Вирджил Абло, 2018г.

Из этого следует вывод, что так же, как и сто лет назад, система моды отражает социальную потребность в рефлексии, переосмыслении прожитого исторического этапа.

По этой причине дома моды с большой историей обращаются к историческим событиям многовековой давности. Например, в коллекции сезона весна-лето 2020 года, креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер⁶² (р. 1971 г.) превратил сезонное дефиле в настоящее шоу, составным элементом которого стал живой хор, состоящий из двухсот певцов, каждый из которых был одет в исторический костюм разных эпох — от XV века до 1950-х годов. Знаковой стала и коллаборация этого проекта с итальянской художницей по костюмам Милена Канонеро⁶³ (р. 1946 г.), что известна своими работами для фильмов британского и американского режиссера Стэнли Кубрика⁶⁴ (1928–1999 гг.). Милена Канонеро приняла участие при создании реконструкций исторического костюма.

На показ весна-лето 2021 года, Николя Гескьер пригласил публику на выставку в антикварный зал Лувра и представил коллекцию, процитировавшую образы древнегреческих и римских образов. Спустя полтора года "грандиозный бал времени" от Николя Гескьера состоялось в Лувре, в Пассаже Ришелье, украшенном десятками старинных люстр. По импровизированному подиуму модели дефилировали в платьях и юбках с панье XVII века, в жакетах – болеро XVIII века, стиль исторического милитари был представлен жилетами в гусарском стиле, а аристократическая мода XVIII века - блузками с жабо.

⁶² Николя Гескьер - с 2013 года является креативным директором женской линии дома Louis Vuitton.

⁶³ Милена Канонеро - лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Давид ди Донателло».

⁶⁴ Стэнли Кубрик - сценарист, кинопродюсер, кинооператор и фотограф, один из самых влиятельных кинематографистов второй половины XX века.

Элементы, цитирующие историю костюма, стали знаковой тенденцией сезонного показа осень – зима 2021-2022. Казалось, что теперь весь фэшн-дизайн обратился в сторону историзма: в финале дефиле шведского модного дома Acne Studios появились платья с кринолинами, будто на машине времени прибывшие прямоком из эпохи Просвещения, сезонный показ модного дома Off-White закрывали пышные бальные платья из тюля, а юбки-панье стали неотъемлемой частью коллекций молодого американского модного дома Collina Strada.

В поле исследования художников метамоды - самые острые социальные проблемы новейшего времени, такие как пересмотр гендерных границ, рождение новой политической идеологии и агрессивной глобализации экономики, кризис производства и достигшие пределов возможного экологические проблемы... Так, изменяясь практически на глазах, "метамода" исследует вопросы современности, аккумулируя совершенно новые черты.

Цитируя знаковые художественные произведения прошлого, фэшн-дизайн пересматривает самые устойчивые нарративы и переосмысливает их, сопоставляя с определениями настоящего. Так Джон Гальяно, цитируя жакет Эльзы Скъяпаррели обращается актуальной теме пересмотра роскоши, возникшей в контексте экологической повестки: замена натурального мех, на искусственный определяет новую эстетическую стратегию. Ив Сен-Лоран, цитируя модель женственности Эльзы Скъяпаррели, стоит у истоков пересмотра темы гендерности в контексте внутреннего самоопределения и душевного состояния, метафорой которых становится зеркало, расположенное в области «души». Рей Кавакубо в своем цитировании платья модного дома Weeks затрагивает проблематику, заменяя сложное ручное кружево рельефными чешуйками - пайеками привлекает внимание к трансформации ремесленнической культуры.

Итак, модные дома используют прием цитирования не просто для переосмысления двухсотлетней истории моды: радикальный историзм в одежде выглядит отчаянно современным. Мода, как модель темпоральности, превращает макротенденции будущего в философское осмысление прошлого. Возвращение к уже созданным в предшествующие эпохи формообразующим костюмам, интерпретирование исторические стили в системе новейшей моды становится отличительной чертой культуры конца XX - начала XXI века.

Глава 10. Искусство формального поиска как макротенденция фэшн-дизайна 2020-х

Современная эстетическая парадигма метамодернизма⁶⁵ формирует новое восприятие действительности. Мы наблюдаем креативный процесс фэшн-дизайнеров XX века, находящихся в поисках инспирации для создания новых форм - линий кроя и принтов ткани. В контексте исследования взаимодействия искусства и фэшн-дизайна мы обращаемся к искусству формального поиска, систематизированного теоретиком искусствознания А. В. Ефимовым (1960-2021) как художественные направления, формирующие «новую реальность».

Взгляд на динамику процессов фэшн-дизайна через призму категорий искусствознания существенно обогащает методологию изучения направлений новейшей моды.

В объективе исследования - яркие фэшн-коллекции, выстроенные на обращении западноевропейских дизайнеров к русскому авангарду первой половины XX века, а именно такие модные дома как, Loewe, Marni, Valentino, Alexander McQueen обращаются к органическому направлению, у истоков которого стоял Михаил Матюшин (1861-1934); лирическому абстракционизму, лидером которого был Василий Кандинский (1866-1944); супрематизму, основоположником которого стал Казимир Малевич (1879-1935). Также в исследовании проводится параллель коллекций модного дома Hermès с неопластицизмом - направлением, основанным голландским художником Питом Мондрианом (1872-1944) и дизайнеров Кристофера Кейна и Читосэ Абэ с абстрактным экспрессионизмом, сформулированным лидером направления, американским художником Джексоном Поллоком (1912-1956).

Так, например, феномен искусства формального поиска XX века в фэшн-дизайне связан с обращением к направлению неопластицизма, а именно к его основоположнику Питу Мондриану (1911-1944). Пит Мондриан этим художественным методом транслировал принцип преобразования любой фигуры в набор горизонтальных и вертикальных элементов. По П. Мондриану, функцией картины становится раскрытие внутренней структуры мира, понимаемой как набор бинарных оппозиций, а философия неопластицизма определяется распространением на картину законов диалектики,

⁶⁵ В 2015 году выдвинутая теория о метамодернизме философом Робинот ван ден Аккером и теоретиком Тимотеусом Вермюленом в эссе «Заметки о метамодернизме».

явно или неявно управляющих миром. Явление неопластицизма дало импульс для формирования школы экспериментального дизайна Баухауз - знаковой художественно-промышленной школы, существовавшей в Германии с 1919 по 1933 год и обозначившей основные принципы архитектуры и дизайна XX века. Оба стилистических направления являются ответной реакцией на академическое течение и имеют общие художественные принципы построения на фундаментальном использовании геометрических элементов. После зарождения неопластицизма и становления концепции Пита Мондриана, почти сразу же работы художника находят свое отражение в коллекциях модных домов.

Так, например, уже в 1930-е годы модный дом Hermès сделал лейтмотивом своего художественного поиска обращение к формальным методам П. Мондриана: французский модельер, дизайнер модного дома Hermès, Лола Прусак (1895–1985) заимствовала идеи неопластицизма, активно используя картины П. Мондриана в коллекции аксессуаров – сумок и чемоданов, созданных ею для модного дома. Эта тенденция обращения к неопластицизму продолжалась и в XXI веке - в коллекции сезона осень–зима 2020 – 2021 (Рис. 1) креативным директором модного дома Hermès Надеж Ване-Цыбульски (р. 1982): теперь мы видим новое прочтение художественных полотен художника. В этой коллекции в качестве эксперимента происходит уже не прямое перенесение картин на плоскость материала, а знаковые произведения неопластицизма, как например, работы П. Мондриана: «Композиция А» (1923), «Композиция в красном, желтом и синем цветах» (1935), Композиция с синим пятном (1937) перерабатываются в новые стилистические принты и детали кроя. Заимствование направлений абстрактного искусства становится не только вдохновением для одного сезона коллекции, но имеет свою цикличность и преобразуется в новые формы модным домом почти через столетие. Таким образом, анализ исторических событий, ставших историко-культурным контекстом формирования течений абстрактного искусства - период послевоенного времени, культурно-технический прогресс - позволяют нам говорить о том, что обращение к неопластицизму связано с переменами «социума, которое плавно переходит на новый исторический этап и трансформируется в новые виды, жанры и стили искусства».

Рис. 1 – Сопоставление работы П. Мондриана «Композиция А, 1923» и коллекции аксессуаров Лолы Пруссак, 1930, коллекции осень–зима 2020 – 2021, Hermès

Параллельно развивавшееся с неопластицизмом направление - лирический абстракционизм, основоположником которого стал русский художник Василий Кандинский (1866–1944), подобным образом возникло из желания «раскрыть внутреннюю структуру мира и создать прямой физический и чувственный опыт» живописи через монументальность и акцент на цвете. Однако, подхваченный американским художником Джексоном Поллоком (1912–1956), абстрактный экспрессионизм⁶⁶ стал новым способом спонтанного выражения внутреннего мира художника в хаотичных формах, организованных нелогическим, а интуитивным мышлением. Оба художественных метода стали выплеском внутренней тревожности художников, спровоцированной как экономическими кризисами, так и социальными трансформациями, связанными с социальными волнениями XX века.

Формирование тенденции к направлению абстрактного экспрессионизма в моде замечается уже в 1951 году, где для публикации в журнале *Vogue* (1951) была представлена серия фотографий Сесилия Битона⁶⁷ (р. 1904–1980), на которой были запечатлены модели в платьях американского дизайнера Хенри Бенделя (1868–1936) на фоне картин протагониста экспрессивного абстракционизма Дж. Поллока (1912–1956). Так, модель, запечатленная на фоне картины художника «Лавандовый туман» (1950), не просто превращается в перформанс, объединяющий моду и искусство, а становится первыми шагами на пути взаимодействия формального поиска и фэшн-дизайна.

⁶⁶ Абстрактный экспрессионизм (лидер направления Дж. Поллок, 1928, США) — школа художников, которые пишут быстро и на больших полотнах, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капая красками на холст, для полнейшего выявления эмоций. Целью художника при таком творческом методе является спонтанное выражение внутреннего мира (подсознания) в хаотических формах, не организованных логическим мышлением.

⁶⁷ Сесил Битон – известный английский фотограф, мемуарист, икона стиля, дизайнер интерьеров, художник по костюмам и декорациям, один из важнейших мастеров модной фотографии.

Этот диалог экспрессивного абстракционизма с фэшн-дизайном в XXI веке продолжил британский дизайнер Кристофер Кейн (р. 1943), который в сезоне весна–лето 2021 представил образы, созданные методом заимствования «капельной техники» Дж. Поллока: сначала он создает экспрессивные художественные холсты с яркими динамичными мазками, а затем использует образы, созданные на полотнах, в качестве принтов для изделий коллекции. Такое высказывание художника стало реакцией на постпандемийную ситуацию 2020 года. Нестандартное для самого автора исполнение – отчасти повторяет технику Дж. Поллока: картины К. Кейна выполнены тем же методом эмоционального и абстрактного восприятия реальности – разбрызгивания, динамического изображения произвольных форм красок на холсте (Рис. 2). Как отмечает сам автор, эти картины – его «чувства, которые он хотел выплеснуть во время изоляции, с которой столкнулось все человечество, это ответная реакция миру»⁶⁸.

Рис. 2 – Сопоставление экспрессивного абстракционизма. Картина Дж. Поллока «Лавандовый туман», 1950/фотография Сесия Битона «Модель в платье американского дизайнера Хенри Бенделя», 1951/ Коллекция Кристофера Кейна весна–лето 2021

Другим знаковым событием обращения новейшего фэшн-дизайна к абстрактному экспрессионизму становится сезонная коллекция осень-зима 2019-2020 от японского дизайнера Читосе Абэ (р. 1971), креативного директора модного дома Sacai. В отличие от К. Кейна, Читосе Абэ обращается к эмоциональному опыту Дж. Поллока, используя элементы экспрессивных и пастозных мазков его полотен в качестве принтов для изделий коллекции. Картины художника словно оживают вместе с моделями и на рисунке 3 мы видим обращение к картине Дж. Поллока «Отражение Большой Медведицы» (1947) в коллекции модного дома Sacai.

⁶⁸ Перевод цитаты К. Кейна с англ. Видео-интервью на официальном YouTube канале дизайнера «Christopher Kane SS21 In Conversation with Kirsty Wark», 2021

Рис. 3 - Коллекция Модного дома Sacai осень-зима 2019-2020 на сопоставлении с картиной Дж. Поллока «Отражение Большой Медведицы», 1947

Систематизируя коллекции фэшн-дизайнеров в контексте «создания новой реальности» и исследуя предшествующие эпохи и исторические реформы, мы обращаемся еще к такой яркой русской школе формального поиска как супрематизм⁶⁹. Россия стала ярким центром для зарождения направлений формального поиска, что обусловлено с историческими процессами, происходящими в период революции 1917 года и промышленного роста страны. Основоположником направления стал Казимир Малевич (1879 –1935) и свое творчество он описывал как инертность, где «инерция в искусстве — это распавшееся состояние покоя, обусловленное временными и географическими рамками». Инертность, которую транслировал К. Малевич в своем творчестве это отречение от излишеств, при сохранении художественной силы. Зритель находит себя в состоянии нервного напряжения, словно картины несут подтекст того, что связано со временем перемен: сомнение, страх, страдание. Художник к революции 1917 года тянется инстинктивно, как к процессу, обнажающему важные для него реакции - пробуждающие дух обновления. Поэтому обещание авангарда — быть апостолом и проводником быстрой смены впечатлений от необратимых изменений жизни, где новой формой становится геометрическая композиция.

Данное направление, находится под пристальным вниманием фэшн-дизайнеров, внедряющих супрематические композиции в ткани, костюмы и аксессуары. Так, влияние направления супрематизма фэшн-дизайном было отражено в ретроспективной выставке «Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду», состоявшейся в Еврейском музее в 2016 году. Экспозиция обратилась к направлениям абстрактного искусства через коллекции модных домов, использующих цветовые и композиционные

⁶⁹ Супрематизм — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Разновидность геометрического абстракционизма. Супрематизм – это форма без излишеств, простая геометрия.

решения русских авангардистов для деталей декора и орнаментов. Так, например, в образе из коллекции модного дома Loewe весна–лето 2016 интуитивно считывалась геометрическая композиция русской художницы Любви Поповой (1889—1924) «Живописная архитектоника» (1917), а образы из коллекции весна–лето 2016 модного дома Marni читались через работы русских живописцев-авангардистов Николая Суетина (1897 - 1954), Натальи Гончаровой (1881 - 1962), Казимира Малевича (1879 - 1935).

Вся коллекция выстроена по принципу супрематизма - чистые и простые цвета вписываются в динамическую композицию и выражаются в смелом ассиметричном крое, контрастном наложении слоев ткани друг на друга, акцентными геометрическими аксессуарами. Текстильные полотна и конструкции изделий словно скроены по картинам художников эпохи супрематизма (Рис. 4).

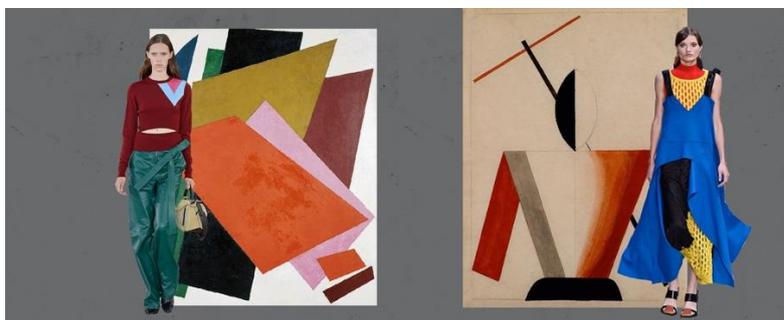

Рис. 4 – Сопоставление коллекций на обращении к работам русских живописцев-авангардистов. Loewe, весна–лето 2016 и картина Любви Поповой «Живописная архитектоника», 1917 год/Marni, весна–лето 2016 и картина Николая Суетина «Баба с граблями», конец 1920-х годов

Также, к направлению супрематизма отсылают нас и образы из кутюрной коллекции весна-лето 2020 модного дома Valentino. В основе композиции всей коллекции - геометричный крой и контрастные сочетания элементов костюма друг с другом. Строгие и простые формы скроены по подобию работ К. Малевича, которые были представлены на выставке в Петрограде “0,10” в 1915 году⁷⁰. Акцентным штрихом в коллекции становится цветовая гамма моделей, в которой преобладают простые и чистые цвета. Данное заимствование модного дома подтверждает не только обращение к супрематизму в целом, но и проводит параллель с картиной “Черный и красный квадраты” (1915), где акцентные контрастные пятна воплощены в конструкции изделий и аксессуарах коллекции.

⁷⁰ Данная выставка и положила начало течению супрематизм и стала революционной в мире искусства 1920-х годов.

Этот же художественный метод стал источником вдохновения для коллекции модного дома в сезоне осень-зима 2020 Alexander McQueen, принципом построения которой стал ассиметричный крой и геометрия в элементах костюма. Примечательно то, что как в коллекции весна-лето 2020 модного дома Valentino, так и в коллекции осень-зима 2020 модного дома Alexander McQueen ярким объединяющим элементом, напоминающим об эпохе русского авангарда, становится цветовая палитра, состоящая из характерных цветов – черного, красного и белого - метафора революционного духа становления художественного течения (Рис. 5).

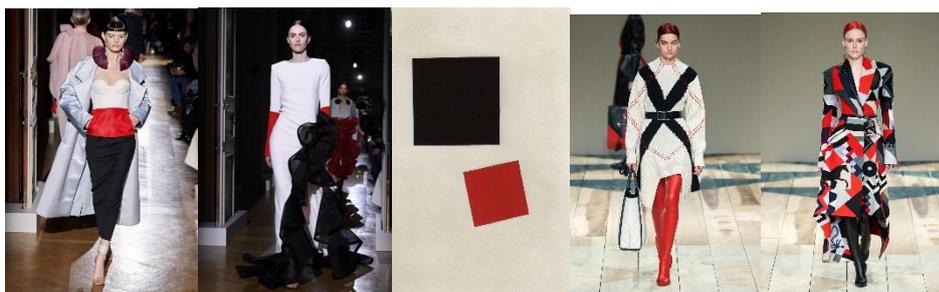

Рис. 5 – Сопоставление коллекций весна-лето 2020 модного дома Valentino и коллекцией осень-зима 2020 модного дома Alexander McQueen с картиной К. Малевича “Черный и красный квадраты” (1915)

Феномен взаимодействия художников моды в эпоху метамодернизма, сфокусирован на «структуре чувства» и её форме как доминантной культурной логике эпохи метамодернизма. Британский теоретик культуры Реймонд Уильямс (1921 - 1988) впервые выдвинувший данную концепцию в 1954 году пишет - «под метамодернизмом мы в первую очередь понимаем «структуру чувства», которая представляет собой эмоцию или скорее даже восприятие — оно присуще каждому из нас, его суть можно проследить через искусство, обладающее способностью выражать совместный опыт, приобретаемый в определённый временной промежуток на определенном пространстве. Данное понятие Р. Уильямс структурировал для того, чтобы легче идентифицировать суть социально-исторических моментов в терминах «не столько мысли, сколько чувства — в виде набора импульсов, ограничений и тонов». Так, структура чувства, выраженная путем совместного опыта, находит свое отражение в направлении супрематизм, которое выстроено на исследовании органических явлений. Например, колорит и геометрические композиции произведений К. Малевича заимствованы из традиционного костюма народов Севера: появившийся более 6000 лет назад, самый древний и изолированный народ полуострова — нганасаны, считающий себя потомками краснозобой казарки, использовали цвета, которые присутствуют в оперении этой птицы — черный, красный и белый. Красный и белый регистр

орнамента, черный квадрат являлся важным культурным символом народа (Рис. 6).

Впервые этнографические коллекции нганассанов были выставлены в 1907-1912 годах в Петербургском музее «Кунсткамера», благодаря этнографу и писателю К. М. Рычкову (псевдоним - Ракай, 1882-1923). После открытия выставки, в Кунсткамере начали проходить лекции, которые и посещали художники «Союза молодежи»⁷¹, в который входили русские художники-авангардисты, в том числе и К. Малевич. Таким образом, как утверждает куратор выставки «Таймыр. Гений места», кандидат искусствоведения, профессор Строгановской академии К.Н. Гаврилин (р. 1965), подобно тому, как на западе появлялись новые направления абстрактной живописи, благодаря их обращению к коренным народам Африки, Азии, схожие процессы новой красоты открыли и русские художники в тех залах галерей, где искусство было посвящено первобытности и архаическим культурам коренных народов Сибири и Заполярья.

Таким образом, цитирование работ К. Малевича в фэшн-дизайне опосредованно связано с историческим костюмом народов Севера: «Этот диалог, который родился спонтанно, еще в 1960 году и опыт народов институтов Севера, в том числе, опыт органической культуры был очень важен. Геометрические фигуры, не что иное, как «разобранный» орнамент с парки нганассанов»⁷². Даже первый профессиональный нганасанский художник, Мотюмяк Турдагин (1939 - 2002), представлял свои размышления о русском авангарде и К. Малевиче, пытаясь раскрыть пути диалога культур.

Куратор выставки «Таймыр. Гений места» К. Н. Гаврилин пишет, «мы видим сравнение парки нганассанов с черным квадратным лоскутом из оленьей кожи, что напрямую повторяет «квадрат» К. Малевича».

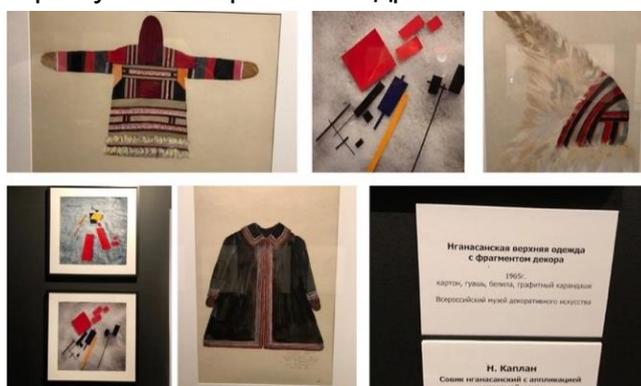

Рис. 6 – Фотоматериалы с выставки «Таймыр. Гений места» 2019

⁷¹ Общество художников «Союз молодёжи» - первое петербургское общество художников-экспериментаторов и новаторов и первое столичное творческое объединение русского авангарда. Основано в ноябре 1909 года по инициативе М. В. Матюшина и Е. Гуро,

⁷² Цитирование из видеоматериалов лекции профессора Строгановской академии К. Н. Гаврилина для выставки «Таймыр. Гений места» в 2019 проходившей во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Так, теория супрематизма, выстроенная на идее мира как органического целого, без хаоса, с динамической саморазвивающейся системой явлений, имеющих определенные законы, по которым суммируется всё многообразие частей в единое целое, необычайно близка концепции метамодернизма обусловленной «колебаниями (осцилляцией) между иронией постмодерна и искренностью модерна. Маятник между этими регистрами культурной чувственности постоянно раскачивается и никогда не находится в статике».

Согласно теоретику органической школы Михаилу Матюшину (1861–1934), новая форма искусства заключается в том, что природа, и абстрактные формы являются материалом для искусства, и выбор той или иной формы зависит от исторически изменяющихся интересов и при условии глубокого погружения в природные формы, где сам художник, раскрывая их законы, становится «сотворцом природы», создавая новую реальность. Таким образом, русский авангард и традиционная культура «схожие по своеобразным ощущением Космоса, пластическим качествам и художественным формулам, встретились вместе, переосмыслив наследие», дав импульс новым формам творчества и новым идеям.

Так, на основе опыта органической культуры, на обращении к эмоциональному и чувственному восприятию мира, на историко-культурном контексте потрясений эпохи зарождались новые школы абстрактного искусства.

Новейший фэшн-процесс сегодня переживает рефлексию по динамике некогда ярких, наполненных глубочайшими смыслами, формальных художественных школ. Подобно тому, как видоизменялся художественный язык во времена наивысшего эмоционального напряжения и потрясений начала XX века, язык фэшн-дизайнеров новейшего времени – XXI века, погружаясь в органические и эмоциональные модуляции, выражающий подсознательную чуткость изучения природы органических колебаний современного метамодернистического мира, становится экспериментальной формой выражения эстетики, тесно связанной со школами формального поиска XX века.

Глава 11. Игральные карты как пример трансгрессии в фэшн-дизайне начала XXI века

Понятие метамодернизма было сформулировано Робинот Ван Ден Аккером в 2008 году как изменения и состояния культуры, с 2000-х годов по настоящее время, характеризующиеся цифровизацией общества, трансформацией структуры чувств и трансгрессией, как одним из методов выражения новой культуры.

Трансгрессия - одно из основополагающих понятий метамодернизма, описывающее феномен перехода непреодолимой границы возможного и невозможного, реального и ирреального. Так, Робин Ван Ден Аккер в своей книге «Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма» утверждает: «Структура чувств метамодернизма характеризуется структурой «в-между», то есть колебаниями между крайностями или скорее диалектическим движением, неразрывно связанным с противоречивыми позициями, которое оно отрицает - в этом качестве расшатывая и преодолевая их, - но никогда с ними не совпадает».

Согласно концепции трансгрессии существуют определенные рамки доступности и возможности, которые замыкают человека в границах предопределенных шаблонов и схем. Такое мировосприятие лишает общество какой-либо перспективы новизны. А трансгрессия, в данном контексте, понимается как некий прорыв за установленные пределы.

Современные художники моды сосредоточили свое внимание на поисках способов перемещения сознания человека в пространстве реальности. Альтернативным методом переноса зрителя в ирреальное пространство XXI века является концепция игровой тематики и гейм-индустрии в целом.

2021 год стал годом обращения глобального фэшн-дизайна к теме игральных карт как к источнику инспирации коллекций. Но если европейские дизайнеры вдохновляются чаще французской (стандартной) колодой карт, то знаковая для истории искусства колода карт «Русский стиль» фэшн-дизайном ранее интерпретирована не была.

Привычный современному восприятию традиционный вид карточной колоды был сформирован в Европе. Так, первые упоминания игральных карт относятся к XIV столетию: в хронике города Берн от 1367 года есть запись, сообщающая о запрете карт, в 1370 году в испанской книге со стихами появляется слово *naipes* (игральные карты), а с 1377 года упоминания карт учащаются - чаще всего упоминание карт связано с запретами.

Стандартный тип карточных мастей установился в XV веке во Франции. Предположительно, четыре масти французских карт изображают четыре главных предмета рыцарского обихода: масть трефы обозначает эмблему меча, копья заключены в символику пик, графической интерпретацией знамен или гербов являются бубны, а черви тождественны щитам. До начала XVII века все карты внешне были «одноголовыми» — то есть фигуры изображались в полный рост (рис. 1). Зеркальные, «двухголовые» карты стали появляться спустя столетие.

Рис. 1, «Одноголовые» игральные карты XVII века

Рисунок «стандартной» колоды впервые появился в середине XVII века и к сегодняшнему дню не сильно изменился. Исследователи называют такие карты «парижский шаблон».

Каждая фигурная карта этой колоды имеет исторический прототип: так, в образах королей представлены Карл Великий⁷³, Юлий Цезарь⁷⁴, Александр Македонский⁷⁵ и библейский царь Давид⁷⁶; дамы — Юдифь⁷⁷,

⁷³ король франков с 768 года (в южной части с 771 года), король лангобардов с 774 года, герцог Баварии с 788 года, император Запада с 800 года

⁷⁴ римский полководец и государственный деятель, сыгравший решающую роль в событиях, которые привели к упадку в Римской республике и Римской Империи

⁷⁵ царь Древней Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н. э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.

⁷⁶ библейский пророк, автор большинства молитвенных песней, псалмов, составивших одну из книг Ветхого Завета — Псалтырь

⁷⁷ Персонаж ветхозаветной неканонической или второканонической книги Юдифи, еврейская вдова, спасающая свой родной город от нашествия ассирийцев

Рахиль⁷⁸, Аргина⁷⁹, Афина Паллада⁸⁰; валеты — Лагир⁸¹, Гектор⁸², Лансе-лот⁸³ и Ожье⁸⁴.

После Великой французской революции республиканское правительство приказало изменить типы карт, заменив исторические смыслы более метафорическими. Так, короли были заменены гениями войны, торговли, мира и искусств, сидящими во фригийских колпаках. В образах Дам были представлены четыре женские фигуры, изображающие свободу вероисповедания, печати, брака и промыслов. Вместо четырех валетов изображались аллегорические фигуры равенства состояний, прав, обязанностей и рас. После реставрации монархии во Франции, в 1793-1794 гг, карточные фабриканты заменили королей — философами и писателями, дам — добродетелями, валетов — известными республиканцами.

В контексте русской идентичности традиционной является колода игральных карт «Русский стиль», выпущенная в 1912 году к 300-летию юбилею Дома Романовых Карточной фабрикой при Императорском воспитательном доме. Рисунки создал немецкий художник, работавший на карточной фабрике Бернхарда Дондорфа во Франкфурте-на-Майне. Идеи для изображений на фигурных картах он взял из «Альбома костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года». Так появились карты с фигурами в костюмах, повторяющих костюмы участников бала.

Два наряда на картах полностью совпадают с фотографией-аналогом: платье дамы треф соответствует туалету великой княгини Елизаветы Федоровны (рис. 2), одеяние дамы червей — великой княгини Ксении Александровны (рис. 3).

⁷⁸ В Ветхом Завете одна из двух жён патриарха Иакова, младшая дочь Лавана, сестра Лии, мать Иосифа и Вениамина

⁷⁹ Анаграмма слова *regina*; именем Аргина вскоре стали называть любовниц французских королей

⁸⁰ В древнегреческой мифологии богиня мудрости, военной стратегии и тактики, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, включавшаяся в число двенадцати великих олимпийских богов, эпоним города Афины

⁸¹ Этьен де Виньоль по прозвищу Ла Гир; советник Жанны д'Арк, ставший героем народного фольклора

⁸² Гектор де Маре, рыцарь Круглого стола, брат Ланселота

⁸³ Рыцарь Круглого стола

⁸⁴ Огьер; двоюродный брат Карла Великого, национальный герой Дании

Рис. 2, Червовая дама колоды “Русский стиль”, Великая княгиня Ксения Александровна

Рис. 3, Трефовая дама колоды “Русский стиль”, Великая княгиня Елизавета Федоровна

Рассматривая портреты царя Алексея Михайловича, Тишайшего, образ которого в своем костюме воссоздавал Император Николай II, можно отметить лишь сходство узора и выбранной цветовой гаммы на опашне (рис. 4). При внимательном же рассмотрении карты червового короля, можно сказать, что образ на карте скорее собирательный, нежели точно повторяющий маскарадный костюм Николая II.

Рис. 4, Алексей Михайлович Тишайший; Николай II; Червовый король колоды “Русский стиль”

Единственной картой, которая не имеет прототипа среди участников бала является Король пик. При создании эскиза немецкие мастера вдохновились образом царя Ивана Грозного с картины А.Д. Литовченко "Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею" (рис. 5).

Рис. 5, Пиковый король колоды “Русский стиль”, фрагмент картины А.Д. Литовченко "Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею"

Таким образом, посредством метода трансгрессии художники XVII века при работе над игральными картами “Французский шаблон” и иллюстраторы начала XX века при создании колоды “Русский стиль”, создают “иллюстрированных персонажей” реальных исторических фигур, помещая их в ирреальный мир игровой среды.

В коллекции весна-лето круиз 2021 модный дом Louis Vitton обращается к теме игральных карт (рис.6). Основным рефреном коллекции является символика мастей и их стилизация. К классическим маркерам черного и красного цвета добавляются оттенки розового и голубого, что добавляет коллекции романтический характер. Этот же эффект достигается за счёт преимущества графического символа масти черви, как знака в форме сердца.

Рис. 6, Louis Vitton resort, 2021

В рамках рекламной кампании дизайнеры модного дома Louis Vitton (рис. 7) уходят еще глубже в стилизацию привычных глазу карточных изображений

и создают свою графику “игральной колоды”, делая часть изображений интерактивными, живыми, двигающимися (гиф-изображения).

Рис. 7, Рекламная кампания Louis Vitton resort, 2021

Следовательно, с помощью трансгрессивного приема дизайнеры модного дома Louis Vitton создают “аватаров” своей продукции, помещая их в ирреальный мир игральных карт диджитал пространства.

Также, к французской колоде карт отсылают коллекции Dolce&Gabbana весна-лето 2018 (рис. 8), в которой дизайнеры делают акцент на стилизации фактуры известных всем изображений червовых дам и королей. Так, образы возрождаются из пайеток, на шелке, на трикотаже.

Рис. 8, Dolce&Gabbana, весна-лето 2018

Однако, если в коллекции женской одежды Dolce&Gabbana мы видим прямое цитирование всем известной графики, то в мужской коллекции (рис. 9) дизайнеры создают собственную “игральную колоду”, где каждая карта является авторским принтом итальянского модного дома.

Рис. 9, Dolce&Gabbana, menswear, весна-лето 2018

Так, стилистическую интерпретацию традиционных фактур, форм и изображений можно отнести к использованию метода трансгрессии как прорыва за установленные пределы и границы привычных форм.

Нередко тема мастей используется дизайнерами в коллекциях, выпуск которых приурочен к таким праздникам, как День Святого Валентина, 8 Марта и др. Наглядным примером является коллекция модного дома Vika Gazinskaya осень-зима 2018-2019 (рис. 10). Так, к Международному женскому дню был выпущен дроп, основным мотивом которого стали цифра 8 и всевозможные интерпретации символики сердец. Они складываются в паттерн из игровых карт “восьмерки черви” и “восьмерки пик”, которые легли на платья, юбки и свитшоты “неправильным”, сбитым ритмом единого полотна.

Рис. 10, Vika Gazinskaya, осень-зима 2018-2019

Исходя из определения трансгрессии Р. ван ден Аккером как “структуры “в-между”, обозначающей колебания между крайностями”, следует, что принт ставший ключевым в коллекции Vika Gazinskaya, осень-зима 2018-2019 является пограничной, трансгрессивной точкой двух источников

инспирации таких как визуальный код игральных карт и символика международного праздника “8 марта”.

Таким образом, макротенденция использования темы игральных карт в новейшем фэшн-дизайне является отражением приема трансгрессии как характерного метода высказывания эпохи метамодернизма.

Глава 12. Barbie от кутюр: кукла как модель в истории новейшего фэшн-дизайна

Кукла Барби на протяжении всей ее истории иллюстрировала различные роскошные дизайнерские наряды. Рассмотрим историю ее появления и узнаем, какие модные дома придумывали одежду для куклы Барби.

Модные куклы были популярны в конце 1950-х годов. У них была стильная одежда, фигура молодой дамы, высокие каблуки. Кукла компании Madame Alexander Cissi (Сисси) была высотой 21-дюйма. У неё были красивые формальные и вечерние платья. Компания Madame Alexander⁸⁵ выпуская куклу Cissi на пять лет опередила модное увлечение куклами.

Первой современной куклой стала кукла Бильд Лили⁸⁶, немецкая модная кукла, которая выпускалась с 1955-1964 год. Американская игрушечная компания Mattel⁸⁷ приобрела права на куклу Бильд Лили, и начала ее производить в 1959г. под названием «Барби». Основатели Mattel⁸⁸ Рут Хендлер⁸⁹ и Эллиот Хендлер⁹⁰.

Полное имя Барби-Barbara Millicent Roberts (Барбара Миллисент Робертс). Это имя кукле дали супруги в честь своей дочери. Кукла впервые появилась на прилавке на Американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года. Игрушка не произвела впечатление на крупных покупателей и Рут Хендлер запустила масштабную рекламную компанию, которая принесла ей всемирный успех.

Многие дизайнеры создавали красивые наряды «от кутюр» для куклы Барби. В 80-е годы компания Mattel начала сотрудничать с различными модными домами. Данная компания начала выпускать ограниченные серии кукол Барби в дизайнерской одежде. Так же модные дизайнеры придумывали не только одежду для кукол, но и разные аксессуары и даже

⁸⁵ Madame Alexander Doll Company — американский производитель коллекционных кукол, основанный в 1923 году Беатрис Александер в Нью-Йорке.

⁸⁶ Бильд Лили— героиня мини-комиксов, а позже миниатюрная кукла. Появилась в июне 1952 года, её создателем был немецкий карикатурист Райнхард Бойтин (Reinhardt Beuthin).

⁸⁷ Mattel Inc (NYSE: MAT) — американская компания, производитель игрушек, масштабных моделей техники. Компания основана в 1945 году.

⁸⁹ Рут Хендлер (04 ноября 1916г.—27 февраля 2002г.)—американский предприниматель, президент компании Mattel, создательница куклы Барби.

⁹⁰ Эллиот Хендлер (09 апреля 1916г.—21 июля 2011г.)—американский предприниматель, один из трёх основателей компании Mattel.

прически и макияж для них. Некоторые дизайнеры шили одежду из своих реальных коллекций для кукол Барби.

Модный дом Oscar de la Renta в 1985г начал сотрудничать с компанией Mattel. В итоге была выпущена серия кукол Барби (рис. 1), которые были одеты в одежду и аксессуары из реальной коллекции дизайнера Оскар де ла

Рента⁹¹.

Рисунок 1. Серия кукол Барби от модного дома Oscar de la Renta, 1985г.

В 1985г. БиллиБой⁹² разработал наряд для куклы Барби. Кукла была одета в платье-футляр чёрного цвета, которое было украшено блестящей, золотой металлической цепочкой.

В 1990г. модельер Боб Маки⁹³ впервые начал сотрудничать с компанией Mattel. Так была выпущена коллекционная кукла Барби, которая получила название «Золотая Барби». Данное название кукла получила потому, что на ней было платье, которое было украшено пайетками золотистого цвета.

В 1991г. дизайнер Боб Маки придумал наряд уже для третьей куклы Барби. Дизайнер отдел куклу Барби в сказочное белое платье и пальто. Волосы у куклы были собраны и украшены «драгоценными» камнями.

Первая кукла Барби от модного дома Dior⁹⁴ при сотрудничестве с компанией Mattel была выпущена в 1995г (рис. 2). Кукла была одета в платье, которое было украшено бусинами и стразами. Из украшений на кукле Барби были серьги с золотыми листьями. Данный дизайн Джафранко

⁹¹ Оскар де ла Рента (род. 22 июля 1932г.)—американский модельер доминиканского происхождения, основатель компании Oscar de la Renta.

⁹² БиллиБой (род. 10 марта 1960г.)— американский художник и модельер.

⁹³ Боб Маки-(род. 24 марта 1940г.)—американский модельер и костюмер, основатель модного дома Bob Mackie.

⁹⁴ «Кристиан Диор» (Christian Dior SE) — французская компания, основанная дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды, в 1946 году.

Ферре⁹⁵ был впервые представлен в 1993г. на восковой модели куклы Барби, которая сейчас находится в музее Гревен в Париже.

Рисунок 2. Кукла Барби в одежде от модного дома Dior, 1995г.

В 1996г. при сотрудничестве Mattel и Escada⁹⁶ была выпущена кукла Барби в пышном розовом платье с чёрными линиями, и у куклы была розовая накидка.

В 1996г. Mattel выпустила куклу Барби в наряде от модного дома Calvin Klein⁹⁷. У куклы был образ в стиле Calvin Klein, джинсовая куртка, джинсовая юбка, свитер и кепка. Были выпущены две куклы, блондинка и брюнетка, но в одинаковой одежде.

В 1996г. Ральф Лорен⁹⁸ при сотрудничестве с компанией Mattel придумал для куклы Барби элегантный наряд. Кукла была брюнетка, в бежевом пальто, темно-синем жакете, свитере и брюках. У куклы Барби были чёрные туфли и сумка. Данный образ был в традиционном стиле Ralph Lauren.

В 1997г. модный дом Christian Dior в честь своего 50-летнего юбилея нарядил куклу Барби в наряд, который повторял одежду из первой коллекции в стиле New Look 1947г. (рис. 3). На кукле был костюм, который состоял из приталенного жакета, плиссированной юбки, и из аксессуаров были перчатки и шляпа. Эта кукла была высотой 11,5 дюйма.

⁹⁵ Джафранко Ферре (род. 15 августа 1944г.)— итальянский дизайнер.

⁹⁶ Escada—немецкая компания, основанная 1976г., производитель модной одежды, парфюмерии, аксессуаров и других предметов роскоши.

⁹⁷ Calvin Klein Inc.— американский дом моды, основанный в 1968 году в Нью-Йорке модельером Кельвином Кляйном и его другом детства Барри Шварцем.

⁹⁸ Ральф Лорен (род. 14 октября 1939г.)— американский модельер, дизайнер, основатель модного дома Ralph Lauren.

Рисунок 3. Кукла Барби в наряде от модного дома Dior, 1997г.

В 1997г. была выпущена кукла Барби в одежде от модного дома Анна Клаин⁹⁹. Кукла была одета в деловой наряд, на ней был жакет, красная жилетка и белая рубашка, чёрная юбка, колготки и туфли-лодочки. У куклы была большая чёрная сумка. В комплекте у куклы Барби был паспорт, в котором было написано, что все женщины работают независимо от того остаются ли они дома или идут в офис. Данный модный дом Анна Клаин специализируется над созданием одежды для женщин, которые работают.

В 1997г. была выпущена кукла Барби от модного дома Bill Blass. Модельер модного дома Уильям Ральф Бласс¹⁰⁰ нарядил куклу Барби в элегантный наряд: платье желтого цвета с розовыми вставками. И у куклы был большой черно-белый бант на «талии».

В 1998г. дизайнер Оскаре де ла Рента придумал для куклы Барби роскошный наряд (рис.4а). Пышное платье, бежево-кремового цвета. Платье было украшено бисером и блесками. Рукава были выполнены из кружева, а манжеты из искусственного меха.

В 1999г. дизайнер Вера Вонг¹⁰¹ в сотрудничестве с компанией Mattel придумала для куклы Барби изысканный наряд в своём стиле (рис. 4б). У куклы Барби было длинное платье лавандового цвета, накидка и маленькая сумочка лавандового цвета.

⁹⁹ Anna Klain—американская частная компания, основатель данной компании Энн Кляйн (3 августа 1923-19 марта 1974)—американский модельер и бизнесвумен. Компания на данный момент принадлежит WHP Global, которая приобрела этот бренд в июле 2019 года.

¹⁰⁰ Уильям Ральф «Билл» Бласс (англ. William Ralph Blass; (22 июня 1922— 12 июня 2002)—известный американский модельер. Основатель модельного агентства Bill Blass Group.

¹⁰¹ Вера Вонг (род. 27 июня 1949г.)—американская модельер, основатель модного дома Vera Wang.

В 2000г. модный дом Givancny¹⁰² нарядил куклу Барби в элегантный наряд, который повторял оригинальную одежду в стиле модного дома 1956 года, который одевала актриса Одри Хепбёрн¹⁰³ (рис. 4в). Кукла Барби была одета в классическое чёрное платье с накидкой из искусственного меха, также из аксессуаров были длинные чёрные перчатки и комплект украшений.

Рис. 4. а) Кукла Барби в наряде от модного дома Oscar de la Renta, 1998г. б) Кукла Барби в наряде от модного дома Vera Wang, 1999г. в) Кукла Барби в наряде от модного дома Givancny, 2000г.

В 2000-м году Ханае Мори¹⁰⁴ в сотрудничестве с компанией Mattel выпустила для куклы Барби одежду в стиле Hanae Mori. Кукла была одета в розово-чёрное платье, которое было украшено кружевами, и была длинная розовая накидка.

В 2001г. модный дом Burberry¹⁰⁵ также выпустил наряд для куклы Барби. У куклы был стильный наряд: бежевый тренч, шарф, длинные чёрные сапоги и сумка.

В 2003г. модный дом Roberto Cavalli в сотрудничестве с компанией Mattel выпустил оригинальную одежду для куклы Барби. Данная кукла была создана для благотворительного мероприятия в Лос-Анджелесе. Куклу придумали в виде супермодели 90-х годов Синди Кроуфорд¹⁰⁶.

¹⁰² Givancny — французский модный дом, который был создан дизайнером Юбером де Живанши в 1952 году.

¹⁰³ Одри Хепбёрн (4 мая 1929г.—20 января 1993г.)— британская актриса, фотомодель, танцовщица и гуманитарный деятель.

¹⁰⁴ Ханае Мори (08 января 1926г.-11 августа 2022г.)— основатель модного дома Hanae Mori.

¹⁰⁵ Burberry Group Plc— британская компания, производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии.

¹⁰⁶ Синди Кроуфорд (род. 20 февраля 1966г.)— американская супермодель, актриса, предприниматель.

Дизайнер Роберто Кавалли¹⁰⁷ придумал для куклы платье, которое состояло из страусиных перьев розового и белого цвета.

В 2004г. модный дом Céline¹⁰⁸ к 45-летию куклы Барби выпустил оригинальный наряд. Кукла была одета в розовое полупальто с меховым воротником, и с большими чёрными пуговицами. Данный наряд повторял одежду СÉLINE из осенне-зимней коллекции 2005г.

В 2004г. модный дом Kenzo¹⁰⁹ выпустил для куклы Барби оригинальный наряд в японском стиле. На ней было кимано, а из аксессуаров у куклы была большая зелёная сумка и шляпа.

В 2004г. модный дом Badgley Michka¹¹⁰ в сотрудничестве с компанией Mattel выпустил одежду для куклы Барби. Дизайнеры Марк Бэджли¹¹¹ и Джеймс Мишка¹¹² известны своим романтическим стилем и классической элегантностью. На кукле Барби было свадебное платье, роскошные стразы, переливающийся бисер и вышивка украшали облегающий лиф платья, а внизу изысканная пышная юбка. Из украшений у куклы Барби были длинные серьги. Кукла была брюнеткой, волосы были собраны и на голове был белый ободок. У куклы Барби была нежная, белая сумка и жемчужно-белые туфельки. Дизайнеры модного дома Badgley Michka хотят, чтобы каждая женщина чувствовала себя гламурной и утонченной в день своей свадьбы.

Рисунок 5. Кукла Барби в свадебном платье от модного дома Badgley Michka.

¹⁰⁷ Роберто Кавалли (род. 1940)— итальянский дизайнер одежды, основатель модного дома Roberto Cavalli

¹⁰⁸Céline — французский дом моды, основанный в 1945 году Селин Випиана и её мужем Ришаром.

¹⁰⁹ Kenzo — французский модный дом. Модный дом был основан в 1970 году японским дизайнером Кендзо Такадой.

¹¹⁰ Badgley Michka— модный дом, который был основан в 1988 году дизайнерами Марк Беджли и Джеймс Мишка

¹¹¹ Марк Бэджли (род. 12 января 1961г.)— модельер. Дизайнер модного дома Badgley Michka.

¹¹² Джеймс Мишка (род. 23 декабря 1960г.)—модельер. Дизайнер модного дома Badgley Michka.

В 2005г. появляется кукла Барби в одежде от Валентино Гаравани¹¹³. Кукла была одета в точное маленькое-кукольное платье от модного дома Valentino, которое надела Джулия Робертс¹¹⁴, когда выиграла премию Оскар в 2001г. Кукла Барби была в длинном, чёрном платье с белым вертикальными длинными повязками-полосками.

В 2005г. одежду для куклы Барби придумывает Каролина Эррера¹¹⁵. Были представлены две куклы «невестки» блондинка и брюнетка. На них были одинаковые, длинные белые платья с кружевами, была фата и у каждой был нежный букет цветов. Туфли кукол были украшены нежными голубыми лентами.

В 2005г. Джудит Лейбер¹¹⁶ придумала для куклы Барби изысканный, вечерний, современный наряд. Куклы была одета в серебристое платье, которое было украшено стразами.

В 2005г. Синтия Роули¹¹⁷ придумала для куклы Барби оригинальный наряд. Кукла Барби была одета в голубое, легкое, нежное платье. У куклы была серебристая сумка и нежно-розовые босоножки.

В 2005г. модный дом Juicy Couture¹¹⁸ выпустил для куклы Барби уникальную одежду. Основательницы модного дома Juicy Couture две подруги Гела Нэш¹¹⁹ и Памела Скайст¹²⁰ придумали одежду для двух кукол блондинки и брюнетки. Одежда для кукол отличалась от всех других. Кукла Барби была блондинка в салатном костюме, который состоял из юбки и жакета, у куклы были розовые сапоги, шарф, сумки спортивного стиля и 6 сумок для шопинга. В комплекте к кукле прилагалась фигурка собаки. А у куклы брюнетки был розовый спортивный костюм, спортивная сумка, в которой была фигурка собаки. Эти куклы отличались своим необычным стилем и яркими цветами.

В 2006г. дизайнер Анна Суй¹²¹ в сотрудничестве с компанией Mattel

¹¹³ Валентино Гаравани (род. 11 мая 1932г.)— основатель модного дома Valentino, итальянский дизайнер одежды.

¹¹⁴ Джулия Робертс (род. 28 октября 1967г.)— американская актриса кино и телевидения, актриса.

¹¹⁵ Каролина Эррера (род. 08 января 1939г.)— основательница модного дома Carolina Herrera, венесуэльско-американский дизайнер.

¹¹⁶ Джудит Лейбер (11 января 1921г.—28 апрель 2018г.)—венгерско-американская модельерша, основательница модного дома Judith Laiber.

¹¹⁷ Синтия Роули (род. 29 июля 1968г.)— американский модельер, основательница модного дома Cynthia Rowley.

¹¹⁸ Juicy Couture— американская торговая марка, производитель стильной повседневной одежды и аксессуаров. Модный дом Juicy Couture выпускает одежду и аксессуары для собак.

¹¹⁹ Гела Нэш (род. 01 ноября 1953г.)—модельер, основательница модного дома Juicy Couture.

¹²⁰ Памела Скайст— основательница модного дома Juicy Couture.

¹²¹ Анна Суй (род. 04 августа 1964г.)— модельер, основатель модного дома Anna Sui.

придумала для куклы Барби интересный наряд. На кукле Барби была нежная блузка бело-розового цвета, джинсы, сапоги, большая сумка, накидка и образ дополнила большая розовая шляпа.

В 2006г. Диана фон Фрюстенберг¹²² одела куклу Барби в розово-белое платье, у куклы была белая сумочка, бежевые туфли, чемодан чёрного цвета и был паспорт в руке. Дизайнер придумала образ куклы таким, как будто она отправляется в путешествие.

В 2006г. дизайнер Моник Люлье¹²³ придумала свадебный наряд для куклы Барби. В коллекции были представлены две куклы блондинка и брюнетка. Дизайнер очень известная среди всех модельеров, которые придумывают свадебные платья. У неё есть свой узнаваемый стиль. Ее платья элегантные, грациозные и очень женственные. Роскошные ткани, яркие детали и тонкое мастерство изготовления, все это помогает сделать трендовые, традиционные и одновременно романтические свадебные платья. Кукла Барби была одета в свадебное платье, которое отражает утонченность современной невесты. Платье было белого цвета, шелковый лиф с кружевами и пышная, плиссированная юбка А-силуэта. У кукол были одинаковые платья, они отличались только по цвету пояса. У куклы Барби блондинки был нежно-голубой пояс украшений брошью, а у брюнетки был светло-коричневый пояс, также украшений брошью.

В 2006г. модный дом Dooney & Bourke¹²⁴, основатели Питер Дуни и Фредерик Бурк придумали для куклы Барби интересный наряд. У куклы Барби была розовая юбка, блузка и джинсовая куртка. Акцентная деталь образа была сумка Dooney & Bourke.

В 2006г. модный дом Bill Blass выпускает вторую дизайнерскую одежду, уже для второй куклы Барби. Первая кукла Барби, для которой дизайнеры придумали наряд, была выпущена в 1997г. На кукле была одета юбка голубого цвета с цветком и блузка. Дизайнер сделал акцент на шляпке, которая была очень большая и у куклы были перчатки голубого цвета.

В 2006г. второй дизайнерский наряд для куклы Барби придумывают Марк Бэджли и Джеймс Мишка. Первый дизайнерский наряд от модного

¹²² Диана фон Фрюстенберг (род. 31 декабря 1946г.)— французский и американский модельер, основатель модного дома Diane von Furstenberg.

¹²³ Моник Люлье (род. 15 сентября 1971г.)— филиппинский модельер, основатель модного дома Monique Lhuillier.

¹²⁴ Dooney & Bourke— американская модная компания, основанная в 1975 году дизайнером Питером Дуни и предпринимателем Фредериком Бурком. Первоначально компания занималась поставкой ремней, подтяжек и галстуков для мужчин, а теперь специализируется на сумочках и мелких аксессуарах.

дома Badglay Michka был выпущен в 2004г. Они придумывают для куклы нежный образ, платье светло-розового цвета с белыми кружевами. Красивый, элегантный и изысканный наряд.

В 2008г. Тарина Тарантино¹²⁵ придумала для куклы Барби сказочное платье светло-салатового цвета, с нежно-розовым ремнём.

В 2008г. модный дом Juicy Couture в сотрудничестве с компанией Mattel выпустил вторую куклу Барби в дизайнерской одежде. Первая была выпущена в 2005г. Как в первый раз, были две куклы блондинка и брюнетка. Но на этот раз на куклах были одинаковые, современные вечерние платья, только разного цвета. На кукле Барби брюнетки было серебристое платье, с легкими волнами и белые туфли, у куклы Барби блондинки было такое же платье, только чёрного цвета и чёрные туфли с золотистыми каблуками.

В 2009г. дизайнер Рей Кавакубо¹²⁶ нарядила куклу Барби в платье с принтом «Jingle Flower». Это красивый цветочный принт. Особенность данного платья в том, что изображение пикселизировано. Подобные принты были в реальных коллекциях модного дома Comme Des Gercons.

Рисунок 6. Кукла Барби в наряде от модного дома Comme Des Gercons, 2009г.

В 2009г. Джонатан Адлер¹²⁷ придумал одежду и стильные предметы интерьера для куклы Барби. Кукла Барби была одета в чёрное-белое платье. У куклы были солнцезащитные очки, белые серьги. Также, в комплекте у куклы были: лампа, три вазы с интересными рисунками, шкафчик с журналами и зеркало в виде силуэта куклы Барби. Все предметы декора в

¹²⁵ Тарина Тарантино (род. 1968г.)— американский дизайнер бижутерии и аксессуаров, основательница Tarina Tarantino.

¹²⁶ Рей Кавакубо (род. 11 октября 1942г.)— японский модельер, основатель модного дома Comme Des Gercons.

¹²⁷ Джонатан Адлер (род. 11 августа 1966г.)— американский гончар, декоратор интерьеров и писатель.

розовом, черном или белом цвете.

В 2009г. Филипп Флейн¹²⁸ придумал для куклы Барби стильный, вечерний наряд. Кукла Барби была одета в чёрное платье с накидкой, платье было длиной до пола.

В 2012г. Тим Ганн¹²⁹ придумал интересные наряды для кукол Барби. Были выпущены две куклы блондинка и брюнетка. На кукле Барби блондинке было желтое пальто, блузка и темные-джинсовые брюки. У куклы была очень большая чёрная сумка. Были оригинальные серьги желто-черно-белого цвета, которые очень красиво сочетались с притом блузки, и это делало образ очень интересным. А кукла Барби брюнетка была одета в классическом стиле, белая блузка и чёрная юбка, но образ украшала оригинальная акцентная деталь-большая красная сумка.

В 2013г. дизайнер модного дома Coach¹³⁰ Стюарт Веверс¹³¹ придумал для куклы Барби одежду в стиле Coach. Кукла была одета модно, на ней был тренч в большую клетку, красная юбка, красные солнцезащитные очки и большая красная сумка.

В 2013г. модельер Зухаир Мурад¹³² сшил для куклы Барби маленькое-кукольное платье по образу настоящего платья в котором Дженифер Лопес¹³³ была на красной дорожке. Эта портретная кукла певицы Дженифер Лопес. На кукле было длинное вечернее платье, на котором чередовались мерцающие белые и телесные полосы. В комплекте была подставка для куклы и сертификат подлинности.

В 2014г. модельер Карл Лагерфельд¹³⁴ нарядил куклу Барби в одежду похожую на его стиль. У куклы были солнцезащитные очки, смокинг и перчатки.

¹²⁸ Филипп Флейн (род. 16 февраля 1978г.)— немецкий модельер, основатель Philippine Plain.

¹²⁹ Тим Ганн (род. 29 июля 1953г.)— американский телеведущий и консультант в области моды.

¹³⁰ Coach, Inc.— американская компания, известный производитель аксессуаров класса люкс. Компания основана в 1941 году в Нью-Йорке американским дизайнером Бонни Кашин.

¹³¹ Стюарт Веверс (род. 17 ноября 1973г.)— британский модельер.

¹³² Зухаир Мурад (род. 15 июля 1971г.)— ливанский модельер, основатель модного дома Zuhair Murad.

¹³³ Дженифер Лопес (род. 24 июля 1969г.)— американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

¹³⁴ Карл Лагерфельд (10 сентября 1933г.—19 февраля 2019г.)— модельер, фотограф, коллекционер и издатель.

В 2014г. бразильский художник Ромеро Бритто¹³⁵ после того, как нарисовал портрет куклы Барби, хотел придумать для неё образ (рис.7). И придумал очень интересный наряд, который сочетает две важные для художника вещи Бразилию и футбол. Кукла Барби была одета в стильный, красочный, поднимающий настроение наряд. На кукле было разноцветное платье. Кукла была одета в спортивном стиле. Образ дополнили туфли, длинные зелёные носки, солнечные очки и футбольный мяч.

Рисунок 7. Кукла Барби в наряде от художника Ромеро Бритто, 2014г.

В 2015г. Компания Mattel и Sophia Webster¹³⁶ выпустили куклу Барби. Основательница Sophia Webster -София Вебстер¹³⁷ придумала для куклы не только наряд, но и обувь, поскольку она сама является дизайнером обуви. Кукла была блондинка с собранными вверх волосами, и на волосах был большой розовый бант. У куклы была стильная обувь, кеды нежно-розового цвета со светло-голубыми полосками. Также поскольку придумала наряд для куклы дизайнер обуви София Вебстер, у куклы в комплекте были ещё три пары обуви: ярко-розовые балетки, белые и голубые босоножки.

Рисунок 8. Кукла Барби в одежде и обуви от дизайнера обуви и аксессуаров Софии Вебстер.

¹³⁵ Ромеро Бритто (род. 06 октября 1963г.)— бразильский художник.

¹³⁶ Sophia Webster-компания производящая обувь, основана в 2012 году британским дизайнером Софией Вебстер.

¹³⁷ София Вебстер (род. 18 марта 1985 г.)—британский дизайнер обуви и аксессуаров, запустившая в сентябре свою одноименную линию обуви в 2012 году).

В 2016 г. Энди Уорхол¹³⁸ придумал для куклы Барби наряд. У куклы были чёрные леггинсы, белые сапоги, футболка и жакет с леопардовым принтом. Из украшений у куклы Барби были длинные серебристые серьги, которые дополняли образ. Этот образ был вдохновлён стилем 1960-х годов, такую одежду одевали модели, музыканты, актрисы того времени.

В 2016г. модный дом Oscar de la Renta выпустил еще одно платье для куклы Барби. Кукла Барби была блондинкой в свадебном платье. Платье было оригинальное, белого цвета с вышитыми кружевами.

Рисунок 9. Кукла Барби в свадебном наряде от модного дома Oscar de la Renta, 2016г.

В 2016г. одежда для куклы Барби была создана совместно с компанией Гудзонов Залив (Hudson's Bay Company)¹³⁹. Кукла воплощала в себе современный канадский шик. У куклы Барби был очень стильный и яркий образ. На кукле было пальто с цветной горизонтальной полоской: синего, желтого, зелёного и красного цвета. Также, у куклы Барби была юбка с таким же принтом, как пальто, темно-синий свитер, чёрные сапоги, большая коричневая сумка и очки. В комплекте к кукле прилагалась фигурка собаки, с одеждой такого же принята, что и на пальто и юбке куклы.

¹³⁸ Энди Уорхол (06 августа 1928г.—22 февраля 1987г.)— американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.

¹³⁹ Компания Гудзонова залива (англ. Hudson's Bay Company, HBC; — самая старая торговая корпорация в Северной Америке и одна из старейших в мире. Штаб-квартира компании располагается в канадском городе Торонто, в его бывшем пригороде, а ныне районе Скарборо.

Рисунок 10. Кукла Барби в одежде от компании Гудзонов Залив (Hudson's Bay Company).

В 2017г. выпускают куклу Барби от Энди Уорхола. Кукла была в очень красивом наряде. У куклы Барби было платье на котором был напечатан портрет Барби, который нарисовал Энди Уорхол. Также у куклы была розовая меховая накидка, голубые туфли на каблучке.

В 2018г. Barbie и Hello Kitty¹⁴⁰ выпускают куклу барби в веселом наряде. У куклы Барби были белые волосы, красный, вязанный жилет с тремя бабочками вместо пуговиц, юбка с вышитыми бабочками и рисунками Hello Kitty, красные босоножки. В комплекте к кукле прилагалась и маленькая фигурка Hello Kitty. У куклы получился очень яркий, красивый, поднимающий настроение образ.

В 2018г. Томми Хилфигер¹⁴¹ совместно с компанией Mattel выпустил портретную куклу супермодели Джиджи Халид¹⁴². Барби была блондинкой, одета в спортивной стиле. На кукле было оверсайз худи темно-синего цвета, красно-белые шорты и белые кеды.

¹⁴⁰ Hello Kitty— персонаж японской поп-культуры, изображается в виде антропоморфной белой кошечки породы японский бобтейл с красным бантом на голове. Придумана компанией Sanrio (дизайнер Юко Симицу) в 1974 году. Торговая марка Hello Kitty, зарегистрированная в 1976 году.

¹⁴¹ Томми Хилфигер (род. 24 марта 1951г.)— американский модельер, основатель модного дома Tommy Hilfiger.

¹⁴² Джиджи Халид (род. 23 апреля 1995г.)— американская модель палестино-голландского происхождения.

В 2018г. модный дом Yves Saint Laurent¹⁴³ выпустил 3 куклы, которые были одеты в знаменитые наряды модного дома. Первая кукла была выпущена в 1965г., на ней была куртка-сафари. Вторая кукла была одета в платье «Мадриан» 1965г. Третья кукла 1983г., была в вечернем платье .

Рисунок 11. а) Кукла Барби в одежде от модного дома Yves Saint Laurent 1965г. б) Кукла Барби в одежде от модного дома Yves Saint Laurent 1965г. в) Кукла Барби в одежде от модного дома Yves Saint Laurent 1983г.

К 50-летию юбилею кроссовок марки Puma, в сотрудничестве с компанией Mattel были выпущены две коллекционные куклы Барби в одежде от Puma¹⁴⁴. Первая Барби была афроамериканкой, кукла была одета в спортивном стиле. На ней были леггинсы с золотистой надписью «Puma», розовая толстовка, чёрные кроссовки с крылышками розового цвета. У куклы были коричневые волосы. Получился современный образ. Так у детей появится желание заниматься спортом. Вторая кукла был блондинка. У куклы были белые волосы, собранные в высокий хвост. Кукла была одета в спортивном стиле, на ней была бело-розовая толстовка, розовый топ, чёрные леггинсы с золотистой надписью «Puma» и розовые кроссовки с бантиками сзади.

Таким образом, многие самые известные дизайнеры придумывали для куклы Барби одежду, которая отражала их стиль. Но не только дизайнеры одежды придумывали для куклы Барби наряд, также и художники,

¹⁴³ Yves Saint Laurent (YSL), также Saint Laurent (с 2012 года) — парижский дом высокой моды, основанный Ивом Сен-Лораном и его партнёром Пьером Берже в 1961 году.

¹⁴⁴ Puma SE — промышленная компания Германии, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии под торговой маркой Puma.

дизайнеры обуви, дизайнеры интерьера придумывали совместно с компанией Mattel образ для куклы Барби. Все куклы с нарядами от дизайнеров являются коллекционными, у них в комплекте идёт паспорт и сертификат подлинности куклы.

Глава 13. Тренданалитика: главные тренды медицинского рынка и их отражение на мировых подиумах сезона 2023-2024гг.

В начале 1990-х Вальтер Беньямин¹⁴⁵ дал для оценки достаточно ироничную цитату «Мода — не более чем пародия на аляповато наряженный труп». Возможно предположение, что разговор идет о манекенщицах с РПП или деградации дизайнерского воображения, которое возрождает эталоны стиля предыдущих веков и по завышенной цене реализует шнурки от кроссовок под видом сережек. В какой-то степени в этом есть правда, принимая во внимание, что с начала XXI-го века на страницах журналов, а также в рекламе появляются супермодели и звезды с угрюмым выражением лица в тим-бертоновских декорациях. Уравновесить жизнь и смерть решились многие дизайнеры. Первым чертами такой романтизации стали черепа.

Сверхъестественное и потустороннее в течение многих столетий притягивали людей, а с помощью костюмов, аксессуаров, предметам интерьера и иным атрибутам стиля с костями появлялась возможность дотронуться без риска случайно встретиться с мертвецом во время спиритического сеанса в полнолуние.

Ко всему этому наложилось неугомное желание взбудоражить аудиторию, если та скучала. В моде нередко возникает такой вопрос, если принимать во внимание, что каждая многообещающая сумка вроде реинкарнированной сэдл от Dior¹⁴⁶ за считанные месяцы приобретает статус it-bag и появляется в гардеробе любой почитающей себя потребительницы люкса.

В этот момент появляется жутковатый прием - «Смещение», которое дает возможность художникам-модельерам применять случайные, затейливые и нерациональные мотивы, образы и предметы в изделиях вне связи с последовательностью, упорядоченностью и логикой.

Так делала Эльза Скиапарелли¹⁴⁷, которая дружила с живописцами сюрреалистами, у которых обычные предметы имели беспокойный контекст. Прекрасный пример — платье-скелет 1938-го года, которое было создано

¹⁴⁵Вальтер Беньямин (род. 1892) — немецкий философ, теоретик культуры, эстетик, литературный критик, эссеист и переводчик. Один из самых влиятельных философов культуры XX века.

¹⁴⁶«Кристиан Диор» (Christian Dior SE) — французская компания, основанная дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком, как ателье высокой моды, в 1946 году.

¹⁴⁷Эльза Луиза Мария Скиапарелли (итал. Elsa Schiaparelli) (10 сентября 1890 — 13 ноября 1973) — парижский модельер и дизайнер, одна из создательниц «прет-а-порте».

вместе с Сальвадором Дали¹⁴⁸. Ошеломляющий вечерний костюм, который повторял силуэт женского тела, был сшит из черного матового шелка в технике жаккардового пике. При этом силуэт платья проникся почтением к актуальным моделям своего времени — закрытый до пола, с облегающими линиями, выраженной линией плеч и длинными плотными рукавами.

С 1960-го года разнообразные музыкальные группы, панки и другие маргиналы присвоили себе боевые знаки смерти, применяя их в качестве рупора уныния, ярости и разочарования в ценностях нынешнего общества.

Процесс разрушения «хорошенькой моды» к 1990-м и 2000-м достигнул апогея с помощью таких дизайнеров - концептуалистов. Александр Маккуин¹⁴⁹, Мартин Маржела¹⁵⁰, Хуссейн Чалаян,¹⁵¹ Viktor & Rolf¹⁵², Джанни Версаче¹⁵³ и Ирвис Ван Херпен¹⁵⁴ делали акцент на сочетание красоты, секса, смерти, разрушения и нездорового тела. Из красивых тел манекенщиц делали аналоги трупов, сохраняя при этом эротический аспект и эстетику. Это и послужило тому, что невозможно было испытать неприязнь, просматривая снимки с показа, рекламу и стилизованные в журналах съемки, эксплуатирующие восторг от жутких изображений.

В настоящее время многих волнуют изменения, которые могут произойти в мире с повсеместным использованием носимых электронных устройств - коммуникационных, медицинских, геопозиционных и т.п. Но стоит предполагать, что эти технологии являются промежуточными и совсем скоро подобные устройства будут носиться не на теле человека, но и внутри него.

¹⁴⁸Сальвадор Дали (11 мая 1904 — 23 января 1989) - испанский живописец, график, скульптор, режиссёр и писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма

¹⁴⁹Ли Александр Маккуин (англ. Lee Alexander McQueen) (17 марта 1969 — 11 февраля 2010) — английский дизайнер модной одежды. Командор ордена Британской империи, четырежды признавался лучшим британским модельером года.

¹⁵⁰Мартан Маржела (фр. Martin Margiela) (род. 1957) — бельгийский модельер, основатель французского дома моды Maison Margiela. Окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году, за год до создания авангардного модного коллектива «Антверпенская шестерка».

¹⁵¹Хусейн Чалаян (род. 1970) — кипрский модельер, проживающий в Великобритании. Он дважды становился лучшим британским дизайнером года (в 1999 и 2000 годах) и был награжден МБЕ в 2006 году.

¹⁵²Viktor & Rolf — голландский дом авангардной моды класса люкс, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом (род. 1969) и Рольфом Снуреном (род. 1969). Уже более двадцати лет Виктор и Рольф стремятся бросить вызов предубеждениям в отношении моды и преодолеть разрыв между модой и искусством.

¹⁵³Джанни Версаче (итал. Gianni Versace) (2 декабря 1946 — 15 июля 1997) — итальянский модельер и дизайнер, основатель международного дома моды Versace, выпускающего духи, косметику, аксессуары, одежду и товары для дома.

¹⁵⁴Ирис ван Херпен (нидерл. Iris van Herpen) (род. 1984) — нидерландский модельер. Ван Херпен открыла свой собственный лейбл Iris van Herpen в 2007 году. В 2011 году она стала приглашенным членом Парижского Синдиката высокой моды, входящего во Французскую Федерацию моды

Люди стали практически неотделимы от своих телефонов и смартфонов, но разработчики уже работают над тем, чтобы сделать эту связь еще более плотной. И пример использования такой технологии - Энтони Антонеллис¹⁵⁵, который имплантировал себе в руку чип радиочастотной идентификации (RFID), размером примерно с рисовое зернышко и оснащенного крошечной антенной, который может сохранять и передавать в смартфон изображения. Этот чип хранит 1 КБ данных и считывается совместимыми телефонами, планшетами, кард-ридерами и микроконтроллером Arduino.

Еще одним примером может служить компания Autodesk¹⁵⁶, эксперты которой уже проводят эксперимент с имплантируемым интерфейсом пользователя, который сможет демонстрировать изображения с помощью искусственной кожи. Иной вид - эти же изображения смогут напрямую передаваться в глазной имплантат.

В настоящее время уже есть пациенты, которые применяют имплантированные аппараты, которые способны работать вместе с мобильным приложением с целью осуществления контроля течения болезни, в том числе и ее лечения. К примеру, бионическая поджелудочная железа, которую тестируют в Бостонском университете¹⁵⁷ США, содержит микро-сенсор на имплантированной в тело иголке, который предоставляет телефону сведения об уровне сахара в крови человек. А компания Stimwave Technologies¹⁵⁸ создала маленькое устройство-нейростимулятор, которое способно снятия боли в спине и ногах. Оно представляет собой беспроводной имплантат со встроенным чипом и электродами. При помощи обычной иглы его вводят в организм и используют для нейростимуляции необходимых зон.

Тема имплантологии транслируется в творчестве Эльзы Скиапарелли, в коллекциях которой через кожу и металлы она выражает новую телесность. Сюрреализм в украшениях уже давно имеет богатую историю в Maison Schiaparelli, и теперь он был интерпретирован смелым взглядом Дэниела Розберри¹⁵⁹.

¹⁵⁵Энтони Антонеллис – художник из Нью-Йорка, который во имя искусства подвергся процедуре по имплантации «цифровой татуировки» на своей руке.

¹⁵⁶ Autodesk (осн. 1982) -американская многонациональная корпорация программного обеспечения, которая производит программные продукты и услуги для архитектуры, инжиниринга, строительства, производства, средств массовой информации, образования и индустрии развлечений.

¹⁵⁷ Бостонский университет (англ. Boston University, BU) — частный исследовательский университет, расположен в Бостоне, штат Массачусетс, США. Основан в 1839 году.

¹⁵⁸ Stimwave Technologies-это компания медицинского оборудования, которая разрабатывает, производит и продает продукты нейромодуляции.

¹⁵⁹ Дэниел Роузберри (род. 1985) — американский модельер. Он является креативным директором французского дома высокой моды Schiaparelli.

Так, в коллекции готовой одежды на осень 2021 Элегантный пиджак из твида украшает формованная золотая грудь, она же вытеснена на сумке и повторяется в виде металлизированного лифа на трикотажном платье, из части тела превращаясь в настоящее украшение. Дэниел Розберри в очередной раз демонстрирует тяготение модного дома к неожиданностям, риску и яркости, превращая анатомию в источник вдохновения и поле для модных экспериментов.

В центре внимания — объемные кольца в виде коренных зубов, серьги с замками, очки с накладным носом, заколки с глазами и золотой чехол для телефона в форме ушной раковины, украшенной пирсингом (рис.1а).

Еще одна коллекция осени 2021, которая получила дерзкое название Matador Couture, пропитана духом сюрреализма и отдает дань творчеству Сальвадора Дали. Это влияние чувствуется в огромных пуговицах в виде бутонов роз, украсивших кожаный жакет, эмалевых глазах, которые прячутся на рукавах нарядов, а также в анатомических украшениях – огромных серьгах в виде ушной раковины и роскошном колье в виде сосудов. Отдельного внимания заслуживают туфли в виде позолоченных пальцев ног.

Главной жемчужиной показа стал жакет из денима, украшенный золотыми вставками в виде бюста, а также традиционный для Schiaparelli атрибут – клатч в форме губ (рис. 1 б).

В знак уважения к глубоким отношениям сотрудничества художника Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли представлен позолоченный браслет “Губы” - пухлый рот, который украшает обнаженное запястье. Это изделие - ода увлечению Дали губами, которые он, как известно, использовал для создания дивана в 1935 году. Дали использовал губы во всех своих работах, вдохновляя и собственные проекты Скиапарелли.

Другие части тела также были искусно воплощены в фигурную бижутерию. Теплые позолоченные соски теперь предназначены для ношения в качестве серег и брошей. Колпачки на пальцах и носках, мечтательные благодаря своим реалистичным очертаниям, сделаны так, чтобы элегантно скользить по рукам и ногам. А в классической сюрреалистической форме нос служит гламурным убежищем от своего предполагаемого значения и носится как серьга, поворачивающая голову.

Коллекция весна-лето 2021 построена вокруг корсета с кубиками пресса. Он появляется на свободных платьях, в виде боди и сумок. Коллекцию дополняют блузы с пышными рукавами, расшитые бисером кейпы и

жакеты, а также сюрреалистичные украшения: в виде зубов, носа и глаз. Появился даже клатч в виде золотого младенца (рис. 1в).

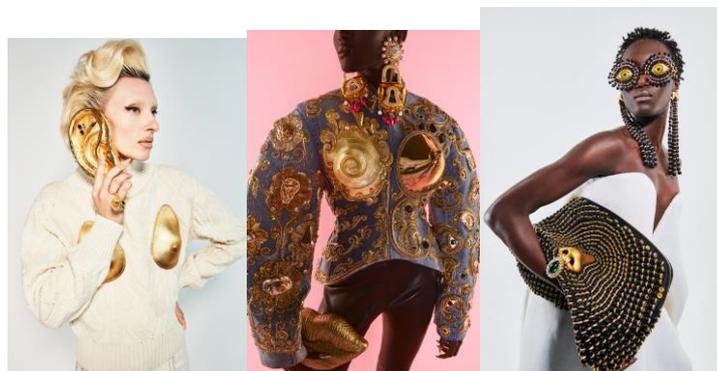

Рисунок 1. а) Schiaparelli FW 2021-2022; б) Schiaparelli FW 2021-2022; в) Schiaparelli SS 2021-2022

Жан Поль Готье¹⁶⁰ в своей коллекции осень- зима 2022-2023 также сыграл с одержимостью сезона анатомическими доспехами, используя звериные пластины в качестве верхней одежды из толстой жесткой смолы для яркой драмы. Он также включал две модели, оснащенные восковыми литыми формами беременных животов (рис. 2а).

Новая телесность нашла свое отражение и в коллекции Оливье Рустена¹⁶¹. Отправной точкой послужила «Красота Египта в его максимализме и минимализме» с большим воодушевлением в коллекции, которая была наполнена явными, гиперрепрезентативными ссылками на его древний исходный материал — маску Тутунхамона, материальное захоронение мумий, скарабея и змею, которую Клеопатра прижала к груди. — наряду с более сдержанными сообщениями о собственном авторстве. Поскольку Рустен был перевязан после ужасных ожогов, это стало визитной карточкой его коллекций, и это было здесь во многих платьях (рис. 2б). Но отношение повязки к полоске, которая во Франции является бретонской и является столпом национальной идентичности, увлекательно рикошетом восходит к истории происхождения дизайнера.

Сине-золотые фигурки Тутанхамона перекликались с уткой, под которой вырос Рустен, который был усыновлен и до недавнего времени не имел

¹⁶⁰ Жан-Поль Готье (род. 1952) — французский модельер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, президент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.

¹⁶¹ Оливье Рустен (род. 1985) — французский модельер, художественный руководитель модного дома Valmain с 2011 года.

информации о своей родословной. «Мои родители всегда думали, что я египтянин. Так что в каком-то смысле это всегда было частью моей ДНК».

а)

б)

Рисунок 2. а) Jean Paul Gaultier FW 2022-2023; б) Balmain Resort 2023

Не менее важным ветвлением в медицине является развитие рентгенологии. Профессор Фил Батлер¹⁶² и его команда из Университета Кентербери создали детекторы рентгеновского излучения, которые дают изображения в истинном цвете и с гораздо большей детализацией, чем обычные рентгеновские лучи и современные компьютерные томографы.

Электронный чип, используемый в детекторе, получает сигнал с очень небольшим количеством бесполезной информации по сравнению с существующими методами. Это означает, что качество изображения, обычно используемое сегодня, теперь может быть достигнуто с гораздо меньшими дозами рентгеновского излучения. Это может привести к использованию рентгеновских лучей в программах скрининга, когда пациентам необходимо повторять снимки своих внутренностей с течением времени.

Сканер MARS, изобретенный профессором Калифорнийского университета Филом Батлером и его сыном, профессором Университета Отаго Энтони Батлером, является первым в мире цветным трехмерным рентгеновским аппаратом и однажды заменит многие из используемых сегодня медицинских сканеров, включая ПЭТ и МРТ.

Эта новая технология может быть использована для лучшего обнаружения рака, поскольку она может предоставить изображения, которые показывают, является ли опухоль более сосудистой или жировой тканью —

¹⁶² Фил Батлер — серийный исследователь-предприниматель.

опухоль, которая представляет собой просто жировую ткань, не является раковой. Его можно использовать для получения более подробной информации при сканировании плотности костей, а также для диагностики остеопороза или оценки чьего-либо риска переломов костей. Его также можно использовать для быстрой диагностики внутренних повреждений после автомобильной аварии, чтобы врачи знали, нужно ли им оперировать немедленно или нет.

Эта технология обладает таким захватывающим потенциалом, чтобы произвести революцию в современных методах медицинской визуализации.

Тема рентгенологии отражается в коллекции Off-White¹⁶³ SS23. Первоначальным замыслом весенней коллекции стало исследование человеческого тела. Этот посыл отражён во всех нарядах – на джинсах есть принты в виде рентгена грудной клетки, на пиджаках можно увидеть вышивку с прокачанным торсом. С помощью стежков прорисовывалась контурная карта мышц и органов, а распечатанные рентгеновские снимки повторяли трюк на костюмах, одежде из денима и водолазках. Блики на ткани создавали реалистичную динамику, как будто скелет и другие просвеченные внутренности нежданно-негаданно освоили тонкости модельного виляния бедрами (рис. 3а).

Christopher Kane¹⁶⁴ в очередной раз продемонстрировал свою одержимость анатомией женского тела. Здесь проявился вкус модельера к сомнительным материалам в сочетании с милыми и невинными, восхваление сексуальности и любовь к арт-принтам. На одном из виниловых платьев, украшенных цветами, была вырезана пара рук с медицинской иллюстрацией и играла она роль пояса. В случае с платьем-комбинацией кисти перекидывались через плечи и заботливо прикрывали грудь. А спустя пару выходов на поверхность гардеробных изысканий вылезла нижняя конечность в сагиттальной плоскости, являясь продолжением шеи модели (рис. 3б).

¹⁶³ Off-White — итальянский модный дом стритвир-одежды премиум-класса. Модный дом преимущественно специализируется на создании уличной одежды с сезонной периодичностью.

¹⁶⁴ Кристофер Джон Кейн (род. 1982) - шотландский модельер, проживающий в Лондоне.

а) б)
Рисунок 3. а) Off-White SS23; б) Christopher Kane SS23

Модельеры традиционными для дизайнеров моды средствами рассуждают на тему использования передового оборудования и использования новых инструментов, с помощью которых возможно взглянуть внутрь человека физиологически.

Глава 14. Тренданалитика: влияние кинематографа на макротенденции в фэшн-дизайне

Киноиндустрия тесно связана с модой. С возникновением кинематографа появилась необходимость в создании костюмов для актеров. Мода и кинематограф в равной степени влияют на то, какие модели нарядов станут актуальными в ближайшее время.

Кинематограф, так же как и фэшн-дизайн диктовал тенденции с момента своего возникновения и сегодня, несмотря на обилие сайтов моды в интернете и огромное количество гляцевых журналов, кино не теряет своих позиций.

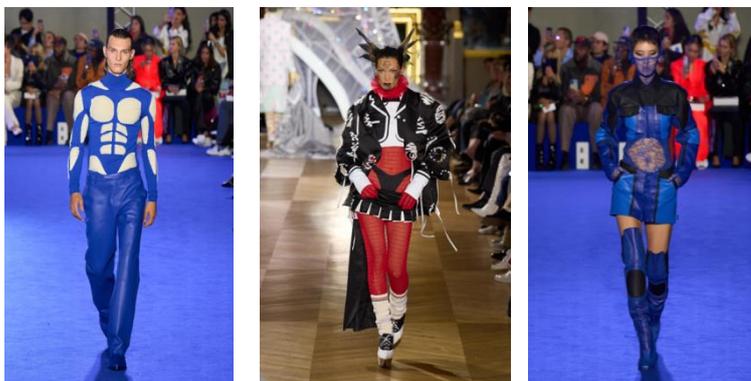
В 2023-2024 кинематограф сфокусирован на таких жанрах как боевик, кинокомикс, комедия, приключение, фантастика, криминал, триллер, драма, фэнтези. Так в 2023 ожидается выход таких фильмов как «Дедпул 3» (рис.1а), «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (рис.1б), «Крэйвен-охотник» (рис.1в), «Человек-паук: Через вселенные 2» (рис.1г). Все эти фильмы объединяет жанр боевик, фантастика, который бесспорно можно отнести к одному из самых популярных в кинематографе. В сюжете показывают в основном находчивого героя, борющегося с невероятными трудностями, которые включают в себя опасные для жизни ситуации, опасного злодея или погоню, которая обычно заканчивается победой героя.

Рисунок 1. а) Дедпул3; б) Человек-муравей и Оса: Квантомания в) Крэйвен-охотник; г) Человек-паук: Через вселенные 2.

Фильмы про супергероев¹⁶⁵ — настоящий феномен нашего времени. Ежегодно на экраны выходят десятки подобных лент, и в большинстве своем они оказываются невероятно успешны. История про вечную борьбу добра со злом является основой сюжета. Именно поэтому блокбастеры являются универсальными. Они нравятся детям, ведь там есть так много ярких, необычных событий. Их обожают подростки, ведь каждый втайне мечтает быть похожим на человека с суперспособностями. Да и взрослому есть, на что посмотреть: тут и юмор, и мораль. Как результат, супергеройское кино бьет точно в цель, и на него ходят целыми семьями.

Фильмы про супергероев сделали акцент на потребности в социальной защищенности. В мире кино такая защита есть, и это супергерои. Люди пытаются сбежать от страхов туда, где их всегда могут защитить.

а) б) в)
Рисунок 2. а,в) Off-White; б) Thom Browne.

На эту тему рассуждают американские модные дома: Thom Browne (рис. 2б) и Off-White (рис. 2а,в). На подиуме представлены яркие и необычные образы. Синий-главный цвет 2023 года. В новой коллекции Off-White (рис. 2а,в) большинство образов подобрано в исключительно синем цвете, необычные принты и стилистика позволяют провести параллель к супергероям.

¹⁶⁵ Супергерой—это обычный персонаж, обладающий способностями, превосходящими способности обычных людей, который обычно использует свои силы, чтобы помочь миру стать лучше, или посвятил себя защите общества и борьбе с преступностью.

а) б) в)
Рисунок 3. а) Off-White; б) Alexander McQueen; в) Givenchy

Тема спецасгентов¹⁶⁶ представлены в коллекциях Off-White(рис. 3а), Alexander McQueen(рис. 3б), Givenchy(рис. 3в). Образы, представленные на подиумах в черных строгих костюмах, дополненные черными очками, вызывают явную ассоциацию со спецасгентом. Все это работает на имидж уверенного в себе, сильного человека. Один из ярких представителей образа спецасгента является киногерой Джеймс Бонд¹⁶⁷.

Фильмы про космос объединены дополнением начатой истории. Так в 2023-2024г. выйдут в прокат такие фильмы: «Стражи Галактики. Часть 3»(рис. 4а), «Дюна 2»(рис. 4б), «Звёздные войны: Эскадрилья.Изгой» (рис. 4в), «Звездный путь 4»(рис. 4г), «Корпус Зеленых Фонарей» (рис. 4д). Жанры фантастика, боевик, триллер, комедия, приключения, драма.

а) б) в) г) д)
Рисунок 4. а) Стражи Галактики. Часть 3; б) Дюна 2; в); Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой»; г) Звездный путь 4; д) Корпус Зеленых Фонарей

¹⁶⁶ Специальный агент-это следователь или детектив правительственного или независимого агентства, который в основном занимается расследованием уголовных преступлений.

¹⁶⁷ Джеймс Бонд (англ. James Bond) — главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, — агент МИ-6, шпион Секретного агентства МИ-6, также известный как «агент 007». Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории.

Интерес к космической теме никогда не угасал в мировом кинематографе. Есть две тенденции¹⁶⁸ в изображении космоса — реалистическая и научно-фантастическая. Если говорить о второй тенденции, то в таких фильмах речь идет не об освоении космоса, а о будущем человечества. К этому же несколько лет шло кино — о космосе и не только. Все больше фильмов и сериалов напоминают психотерапию: пройдя определенный путь, герой или героиня разбирается с глубоким личным переживанием.

Рисунок 5. а) Louis Vuitton; б) Comme des Garçons; в) Off-White

Тема космоса отражена в коллекциях Louis Vuitton(рис. 5а), Comme des Garçons(рис. 5б), Off-White(рис. 5в)[5]. На подиуме Louis Vuitton(рис. 5а) преподносят непропорциональность, становясь ключевой частью коллекции. В поисках нового баланса молнии и защелки представлены в увеличенном размере. Модный дом Comme des Garçons(рис. 5б) представил сюрреалистичные образы в своей новой коллекции. Экстравагантные, сложные формы можно связать с темой космоса. В коллекции Off-White(рис. 5в) представили фантазийные аксессуары: шапки с трикотажными длинными жгутами, как у инопланетян.

Тема фэнтези миров представлена фильмами жара мюзикл, фантастика мелодрама, комедия, приключения, семейный, боевик, кинокомикс. Так в 2023г выйдут такие кинокартины: «Вилли Вонка»(рис. 6а), «Русалочка»(рис. 6б), «Аватар 3»(рис. 6в), «Аквамен 2»(рис. 6г).

¹⁶⁸ Тенденция — сравнительно устойчивое направление развития определенного явления.

а) б) в) г)
Рисунок 6. а) Вилли Вонка; б) Русалочка; в) Аватар 3; г) Аквамен 2.

Фэнтези помогает уйти от реальности, абстрагироваться¹⁶⁹ от житейских забот, проблем в личной жизни и на работе. Многим людям хочется верить в то, что существуют более легкие пути решения сложных задач. Они мечтают о «волшебной палочке», которая перевернет их существование. Однако в реальной жизни сложно что-то получить, если не приложить к этому достаточно усилий. А вот картины в жанре фэнтези обеспечивают такую возможность. Там все невозможное возможно. Они дают людям платформу для проявления своей фантазии и мечтательности. Люди настоящего живут обычной жизнью. Они каждый день проделывают перечень аналогичных манипуляций. Понятно, что это может вызвать скуку и вогнать в депрессию. Фильмы в жанре фэнтези-альтернатива, которая доступна каждому.

а) б) в)
Рисунок 7. а) Loewe; б) Thom Browne; в) Hermès

¹⁶⁹ Абстрагирование — процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением интересующих исследователя свойств (прежде всего существенных, общих). В результате этого процесса получают различного рода «абстрактные предметы», которыми являются как отдельно взятые понятия и категории, так и их системы

Рисунок 8. а) Comme des Garçons; б) Junya Watanabe; в) Off-White

Эскапизм¹⁷⁰ происходит через две стратегии: детство, инфантилизация потребительского поведения мы видим в коллекциях Loewe(рис. 7а), Thom Browne(рис. 7б), Hermès(рис. 7в). А также фэнтези, представлена необычным формообразованием в модных домах Comme des Garçons(рис. 8а), Junya Watanabe(рис. 8б), Off-White(рис. 8в).

Криминалистические жанры представлены фильмами продолжающие истории. В 2023 ожидаются на выход такие кинокартины: «Джокер 2: Безумие на двоих»(рис. 9а), «Джон Уик 4»(рис. 9б), «Час пик 4»(рис. 9в), «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»(рис. 9г).[2]

Рисунок 9. а) Джокер 2: Безумие на двоих; б) Джон Уик 4; в)Час пик 4; г) Полицейский из Беверли-Хиллз 4

Людей цеплял дух свободы и протеста (власти, обществу и капитализму), который транслировали герои гангстерских картин. Бандиты если и не были идеальной ролевой моделью, то точно показывали альтернативный и притягательный образ жизни: у каждого из них (неважно, американский гангстер или русский) есть деньги, машины, эффектные женщины и, самое главное, — авторитет. При этом у большинства бандитов

¹⁷⁰ Эскапизм - это умственное отвлечение от неприятных или скучных аспектов повседневной жизни, обычно посредством деятельности, включающей воображение или развлечения. Эскапизм может быть использован для того, чтобы отвлечься от постоянного чувства депрессии или общей печали

также есть четкие моральные принципы. По итогу киношные гангстеры¹⁷¹ — это не просто беспринципные головорезы, а любящие свою семью и друзей, отвергнутые обществом мужчины и женщины. Гангстерский стиль одежды традиционно ассоциируется с мафиозными¹⁷² кланами. Типичный гангстер 1950-х годов был очень похож на обычного бизнесмена не только из-за своей фетры, но и потому, что носил костюмы. Стили мужских костюмов 50-х годов оставались более консервативными и не сильно отличались от стилей 40-х.

Рис.10 Гангстерская Одежда 50-х годов

В настоящее время образ гангстера мы представляем дерзким и провокационным. Главным атрибутом¹⁷³ каждого современного гангстера будет являться объемная кожаная куртка.

¹⁷¹ Гангстер - это преступник, который является членом банды. Большинство банд считаются частью организованной преступности. Банды обеспечивают такой уровень организации и ресурсов, которые поддерживают гораздо более крупные и сложные преступные операции, чем может достичь отдельный преступник. Гангстеры действуют в течение многих лет в странах по всему миру. Гангстеры являются предметом многих романов, фильмов, телесериалов и видеоигр.

¹⁷² Мафия (итал. mafia) — криминальное сообщество, сформировавшееся на Сицилии во второй половине XIX века и впоследствии распространившее свою активность на крупные экономически развитые города США[1] и некоторые другие страны. Представляет собой объединение (так называемую «семью») криминальных групп, имеющее общую организацию, структуру и кодекс поведения. Каждая группа действует, осуществляя рэкет (организованная преступность) на определённой территории — в районе большого города, небольшом городе или целом регионе страны.

¹⁷³ Атрибут (от лат. attributio «приписывание»): признак, приписываемое качество, свойство. Это отличительная принадлежность, присвоенный кому-либо или чему-либо, знак, предмет для отличия.

а) б) в) г)

Рисунок 11. а) Alexander McQueen; б) Stella McCartney; в) Balenciaga; г) Junya Watanabe

Жанр криминалистики представлен через образ ганстеров, который прослеживается в таких модных домах: Alexander McQueen(рис. 11а), Stella McCartney(рис. 11б), Balenciaga(рис. 11в), Junya Watanabe(рис. 11г).

Приключенческие фильмы представлены в жанрах: комедия, приключения, фэнтези, вестерн, биографический, драма, исторический, ужасы. В 2023г. на киноэкранах появятся продолжение истории таких картин как «Индиана Джонс 5»(рис. 12в), «Сокровище нации 3»(рис. 12г), а также ожидаются на выход такие новые фильмы: Последнее путешествие «Деметра»(рис. 12а), «Эверест»(рис. 12б).

а) б) в) г)

Рисунок 12. а) Последнее путешествие «Деметра»; б) Эверест; в) Индиана Джонс 5; г) Сокровище нации 3

Приключенческий фильм – это возможность вырваться из привычной череды событий и абстрагироваться от привычных дел. Картины этого жанра полны ярких и насыщенных событий, они переносят зрителя в иной мир, где нет места для скуки и обыденности. События развиваются ярко и динамично. Для того чтобы получить некоторый заряд адреналина вовсе не нужно «прыгать с парашютом». Приключенческие фильмы вполне способны его обеспечить. В этом случае зритель максимально вникает в происходящее и становится частью истории. Приключенческий фильм

вполне может быть с элементами юмора, мистики или фантастики. Здесь имеется место для насыщенных реалистичных спецэффектов и впечатляющих противостояний между главными героями картины, для душевных диалогов, романтики и неизведанного. Путешествия неотрывно связана с динамикой. Порой события развиваются очень бурно. Некоторые картины заставляют задуматься над смыслом жизни, приключения же склонны будоражить сознание и вдохновлять на новые свершения.

а) б) в) г)
Рисунок 12. а) Ralph Lauren; б) Hermès; в) Valentino; г) Stella McCartney

На тему путешествий и приключений рассуждают модные дома такие как Ralph Lauren(рис 12.а), Ralph Lauren(рис 12.б), Valentino(рис 12.в), Stella McCartney(рис 12.г). На подиуме представленные коллекции объединяют;цветовая гамма песочных цветов, удобный, комфортный крой.

Глава 15. Тренданалитика: взаимодействие фэшн-дизайна с индустрией выставок современного искусства в сезоне 2023-2024 гг.

Выставки современного искусства - это пересечение различных областей культуры, искусства, науки и образования. Художественные выставки могут быть использованы для оценки состояния художественной культуры общества, поскольку выставки современного искусства, как синтетическое художественное пространство, преодолевают традиции, трансформируют традиционное рассмотрение классического восприятия искусства в активное участие зрителя в творческом процессе. Выставки несут информацию об актуальных тенденциях на подиумах и в фэшн-показах. Многие модные дома зачастую отражают предшествующие выставки в своих коллекциях и на модных показах.

Выставка «Affordable Art Fair Hong Kong 2023» в Гонконге содержит в себе оригиналы современных картин, скульптур и фотографий. Польский художник и иллюстратор Матеуш Колек¹⁷⁴ представит свои работы в цифровом формате, иллюстрирующие множество городов и улиц, выходя за принятые рамки рисования на холсте (рис. 1, а).

Свое вдохновение в работах художника нашел модельер Прабал Гурунг¹⁷⁵. Во время обучения в институте дизайнер работал с известными кутюрье Индии. Во время одного из своих путешествий, модельер попал в Нью-Йорк и начал свою карьеру в модном доме Донны Каран. После этого он провел несколько лет с командой дизайнеров известного американского модельера Синтии Роули, что позволило ему приобрести опыт в моделировании одежды и в условиях жесткой конкуренции в мире моды. Был директором по дизайну известного американского модного дома Bill Blass и покинул пост, чтоб запустить собственную линию одежды под именем Prabal Gurung. Свою первую коллекцию молодой дизайнер представил в 2009 году на Неделе моды в Нью-Йорке, сейчас в его нарядах ходят Мишель Обама,

¹⁷⁴ Матеуш Колек (род. 1981) – художник и иллюстратор из Польши, его работы известны игривым, психоделическим и сказочным стилем. На его видение искусства повлияли многочисленные поездки в Азию, советские научно-фантастические фильмы, поп-культура и славянские легенды.

¹⁷⁵ Прабал Гурунг (род. 1979) – непальский модельер, который родился в Сингапуре и вырос в Катманду. Прежде чем запустить свою линию одежды был директором по дизайну известного американского модного дома Bill Blass.

Деми Мур, Опра Уинфри и многие другие звезды. Вдохновившись работами художника, Прабал создал свою коллекцию «Fall 2019 Ready-to-Wear», которая отражает дыхание улиц и выполнена в южноазиатском стиле, который также очень полюбился польскому иллюстратору (рис 1, б).

а)

б)

Рисунок 1. Цифровая картина художника и иллюстратора Матеуш Колек в галерее Ztoryteller (а); Модели одежды дизайнера Прабал Гурунг коллекции «Fall 2019 Ready-to-Wear» (б)

Следующую выставку, которую стоит ожидать и видеть олицетворение на подиуме это «Seoul Illustration Fair 2023» – «Сеульская ярмарка иллюстраций» – единственная выставка, посвященная иллюстрации в Корее, которая проводится каждое лето и зиму в COEX, Сеул. Это фестиваль искусств с различными художниками, компаниями иллюстрации, графического дизайна, типографики, веб-мультипликации – для обмена опытом и общения с общественностью.

В основе коллекции Takahiro Miyashita¹⁷⁶ «the Soloist Ready-to-wear Spring 2023» лежит идея иллюстрации одежды на простых, белых, бесформенных полотнах ткани (рис. 2). Такахиро Мияшита не имея профессионального образования, покупал ткань и сам учился шить одежду. Работы Мияшиты выделялись трансцендентным качеством, будь то смешивание материалов, добавление деталей или переосмысление силуэта. С основания

¹⁷⁶ Такахиро Мияшита (род.1973) – японский дизайнер, родившийся в Токио, основатель модных домов Takahiro Miyashita³ the Soloist и number (n)ine.

своего первого дома «Number (n)ine» дизайнер всегда придерживался концепции подросткового духа и применил свою междисциплинарную творческую призму, раскрывая молодежную культуру в дизайне одежды. На пике своей карьеры Такахиро завершил существование «Number (n)ine», но через год открыл новый дом под названием «the Soloist «TheSoloist», который стал более личным творением для автора: «Сейчас мне кажется правильным выражать что-то близкое и сокровенное», говорит модельер. Отсутствие разнообразия материалов в начале пути дизайнера, заставляло проявлять креатив в каждом новом проекте. Он описывает этот процесс как: «свободное творчество, основанное на недопонимании и ошибках», считая, что сейчас одежда кажется слишком безупречной. «Явное различие между новым поколением и нами заключается в том, что мы пытались создавать что-то свободно, обладая меньшей свободой, а в наши дни люди делают все наоборот», – говорит он [6].

Рисунок 2. Модели одежды дизайнера Такахиро Мияшита из коллекции «the Soloist Ready-to-wear Spring 2023»

В наше время про арт-выставки современного искусства знают абсолютно все. Кто-то их не понимает, говоря, что в этом нет ничего красивого и это не искусство, а кому-то очень нравится, и они этим вдохновляются. В предстоящем году пройдет выставка «Art International Zurich 2023» – это арт-рынок, выставка и платформа для торговли и общения. Посетителей, заинтересованных в выставке, ждет широкий спектр произведений искусства осенью 2023 года.

Модный дом Area¹⁷⁷ с дизайнерами Беккетт Фогг и Пиотрек Панцик в показе 2022 года был впечатлен выставкой современного искусства и все

¹⁷⁷ Модный дом Area – новый модный дом, основан в 2014 году двумя дизайнерами Бекетт Фогг (была дизайнером Calvin Klein) и Пиотрек Панцик (бывший дизайнер Chloe).

это отразилось в их коллекции «Fall 2022 Ready-to-Wear». Area всегда преподносит себя как модный дом-праздник. «Где Area-там всегда веселье», также один из немногих модных домов под руководством молодых дизайнеров, который создает коллекции «от кутюр» в мире современной моды. «Кутюр – это искусство». Необычными, местами провокационными образами дизайнер хотел донести до людей, что есть маленькая, совершенно незаметная грань между агрессией и красотой, которая выражается во всем, даже в современном искусстве (рис.3).

Рисунок 3. Area Fall 2022 Ready-to-Wear

Следующей ожидаемой выставкой 2023 года является «Art Dubai 2023» - знаменитый ежегодный глобальный художественный форум, объединяющий ведущих международных художников, кураторов, технологов и мыслителей, измеряющий «культурную температуру» современности. Темой форума 2023 года станет «Предсказание настоящего». Форум, созданный по заказу Шумона Басара сочетает в себе оригинальное мышление и современные темы для диалога в живой обстановке. Глобальный художественный форум собрал более 500 мировых представителей от поп-культуры до известных академических кругов, в том числе режиссеров музеев, кинематографистов, романистов, историков, философов, предпринимателей, музыкантов и исполнителей.

Свое видение настоящего представила дизайнер Анхел Чен, основатель модного дома «Angel Chen» [11]. Когда девушке исполнилось 17 лет, она поступила в престижный колледж Central Saint Martins, а чуть позже прошла стажировку в модных домах Marchesa, Vera Wang, Alexander Wang. В 2017 Энджел Чэн презентовала коллекцию одежды «Fall 2022» на подиуме

Миланской недели моды. В коллекции Энджел Чэн традиции и современное прочтение стиля сплелись во едино, модели имеют необычный крой, хотя основной акцент отдается текстурам, необычным оттенкам. Собственный бренд дизайнера пользуется популярностью в Китае и мире. Молодой дизайнер Анхел Чен¹⁷⁸ в настоящее время неопределенности и сложного периода предполагает, что «как бы мы далеко не ушли от древности, но ремесленные традиции должны навсегда быть увековечены в мире» (рис 4, а).

По мнению креативного директора модного дома Саймона Миллера¹⁷⁹ Челси Хансфорда «мы все погрузимся в новый сладкий мир, где вместо песка будет сахар, а на деревьях будут расти конфеты» (рис 4, б). Такое понимание «Предсказания настоящего» мы увидим в коллекции Simon Miller «Spring 2023». Команду Simon Miller вдохновляет модная среда середины века, смелая графика, кинотеатр, классические автомобили, модная мебель и многое другое. Их дизайн воплощает игривый взгляд на классическую роскошь, экспрессию, смелые комбинации цвета и принты, в их коллекциях мода встречается с образом жизни. Модный дом Marni интерпретирует настоящее как компьютерную игру, тем самым говоря: «мы должны пройти ее», поэтому в основе соевой коллекции «Marni Resort 2023» лежит концепция игры, привлекающая потребителя к творческой стороне (рис 4, в).

Следующее событие «Investec Cape Town Art Fair 2023» предлагает посетить крупнейшую ярмарку современного искусства в Африке. Художественная ярмарка «Investec» в Кейптауне оказалась местом, где встречаются быстрорастущий африканский арт-рынок и международный мир искусства. 10-я годовщина выставки «Investec Cape Town Art Fair» исследует понятие времени. Эта тема достаточно обширна и охватывает идеи, связанные с прошлым, настоящим и будущим, включая важную концепцию изменений, приходящих с течением времени как для людей, так и для окружающего нас мира.

¹⁷⁸ Анхел Чен (род.) – молодой китайский дизайнер, основательница одноименного модного дома.

¹⁷⁹ Модный дом Simon Miller - американский модный дом основан в 2015 году в Лос-Анджелесе под руководством креативного директора Челси Хансфорд. Компания предлагает смелую готовую одежду, качественные сумки и обувь из кожи.

а) Рисунок 4. а) Angel Chen Ready-to-Wear Fall 2022; б) Simon Miller Spring 2023; в) Marni Resort 2023

В своей коллекции «Pre-Fall 2023» дизайнер Ulla Johnson¹⁸⁰ показывает пышную тропическую атмосферу. Вязание крючком является примером ее преданности ремеслу; многие тренды сезона построены на округлых формах, придавая изделиям домашнюю атмосферу (рис 5, а).

Дизайнер Эндрю Гн создатель одноименного модного дома «Andrew Gn»¹⁸¹ в своей коллекции «Spring 2023» показал, что невеста не обязана быть в традиционном белом платье. Своей коллекцией он рассказывает, что «консерватизм уже канул в бытие и в современном мире хочется уходить от базовых идей про образ невесты» (рис 5, б).

Завершающейся значимой выставкой является «Tucson Gem and Mineral Show 2023». Крупнейшее, старое и самое престижное шоу драгоценных камней и минералов в мире, пользуется международным статусом с 1970-х годов и стала первым шоу драгоценных камней и минералов, которое объединило энтузиастов, публику, кураторов и профессионалов. Специальные и гостевые выставки представляют собой редкое окно в частные и музейные коллекции звезд минерального мира.

¹⁸⁰ Ulla Johnson – модный дом, основан в 1998 году в Нью-Йорке одноименным дизайнером Уллой Джонсон.

¹⁸¹ Andrew Gn – модный дом, создан французским дизайнером сингапурского происхождения в 1996 году.

а) б)
Рисунок 5. Платья из коллекций 2023 года дизайнеров Ulla Johnson «Pre-Fall» (а), Andrew Gn «Spring» (б)

Свое вдохновение в благородных, драгоценных камнях и минералах нашел известный модный дом «Balmain». И мы понимаем, если речь идет о драгоценностях, то это несомненно будет напоминать нам о Египте и его необычных и эксклюзивных камнях. Дизайнер Оливье Рустен с большим энтузиазмом перевел красоту Египетской культуры в коллекцию Balmain «Resort 2023» (рис. 6, а).

Помимо Balmain выставкой с драгоценностями был вдохновлен еще один небезызвестный модный дом «Schiaparelli». Задачей модного дома в предстоящем сезоне было ухватиться за нить волнующей эксклюзивности, которую они представили в коллекции Schiaparelli Spring 2023 (рис. 6, б).

Таким образом арт-пространство становится пересечением сфер, которые обычно не пересекаются за пределами выставочного пространства. Благодаря этому взаимодействию возникают новые культурные практики и способы художественной коммуникации. В области технологического развития художественные выставки представляют интерес не только для культурного сообщества, но и являются источником продвижения технологических открытий и инноваций, которые побуждают ученых и разработчиков сотрудничать с современными художниками. Эти практики раздвигают границы современного человеческого восприятия.

а)

б)

Рисунок 6. Костюмы из коллекций 2023 года дизайнеров Balmain «Resort» (а), Schiaparelli «Spring» (б)

В условиях популярности смешанных арт-мероприятий интертекстуальность искусства и моды создает импульс для дизайнеров и модельеров, и свидетельствует о бесспорной актуальности экспонирования предметов современного искусства в музейно-галерейном пространстве, которые служат визуальными идентификаторами, средствами коммуникации, что только усиливает тенденции междисциплинарного взаимодействия художественных и иных сфер.

Заключение

Монография «Особенности механизма создания коллекций в новейших условиях» разработана на основе результатов научных исследований авторов.

Результаты выполненных исследований показали актуальность и своевременность для общества рассматриваемых вопросов в конкретных сферах науки и образования.

В целом, работа представляет интерес как для специалистов в области проведения научных исследований, так и специалистов-практиков.

Библиографический список

1. Аксютин О. А. Власть и контркультура в 1980-е - 1990-е годы. Панк как этика и эстетика противостояния // Веб-архив 2003 URL: https://web.archive.org/web/20081208005728/http://www.375crew.org/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=79 (дата обращения: 10.10.2022 года)
2. Александр Родченко и его круг. Конструктивный мир. Мечты
3. Александра Свиридовская В день рождения Вивьен Вествуд: как дизайнер перевернула модную индустрию // МОДА 2021 URL: <https://peopletalk.ru/article/v-den-rozhdeniya-viven-vestvud-kak-dizajner-perevernula-modnuyu-industriyu/> (дата обращения: 10.10.2022 года)
4. Алина Лесик Безумные выходки, роман с Нэнси и смерть в 21 год: история Сида Вишеса // Культура 2022 URL: <https://www.gazeta.ru/culture/2022/05/10/14834354.shtml?updated> (дата обращения: 15.10.2022 года)
5. Амулеты индейцев. Символика, значение, применение // Газета-Волга Информационное агентство URL: <https://gazeta-volga.ru/raznoe/simvoly-indejcev-indejskie-amulety-znachenie-magicheskie-svoystva-pravila-ispolzovaniya.html> (дата обращения: 15.10.2022 года)
6. Андреева А.П. Исследования в области конструирования и технологии изделий из эластичных материалов: Дисс... на соиск. уч. степени канд. техн. наук. - Л., 1972. - 118 с.
7. Архитектура Древнего Египта. Среднее царство. Период VII—XVII династий (конец III тысячелетия до н. э. — XVII в. до н. э.) // Архитектура Древнего мира | Totalarch URL: http://archaic.totalarch.com/universal_history_of_architecture/egypt/middle_kingdom?ysclid=I9qwd0ptt0326949333 (дата обращения: 15.10.2022).
8. Бакина Т.В. КИНОЗВЕЗДЫ НА ПОДИУМЕ: КОСТЮМЫ И ЭСТЕТИКА МОДНЫХ ПОКАЗОВ В КЛАССИЧЕСКИХ ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМАХ О МАНЕКЕНЩИЦАХ/МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ. 2022. Номер: 1 С. 85-98
9. Бальмен КУРОРТ 2023 (заметка в электронном журнале Vogue) – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2023/balmain/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 18.10.2022)
10. Бахрушин Ю. А. История русского балета. - Советская Россия, 1965. -167 с.
11. Беккет Фогг, соосновательница бренда Area [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://theblueprint.ru/fashion/industry/area-co-founder-beckett-fogg>. – Дата обращения 14.12.22
12. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность. - Москва: Искусство, 1987. – 259 с.
13. Борисов Г.Б. АРАПАХО // Большая российская энциклопедия URL: <https://bigenc.ru/ethnology/text/1826161> (Дата обращения 10.10.2022 года)
14. В Британии стартовал референдум о выходе из Евросоюза. – Lenta.ru. <https://lenta.ru/news/2016/06/23/referendum/>

15. В ГМИИ имени Пушкина открывается выставка Уильяма Блейка. 29.11.2011. ВЕСТИ.RU [Электронный ресурс. vesti.ru. URL: <https://www.vesti.ru/article/2119244>. Дата обращения 20.10.2022]
16. В центре ее внимания были червы и пики, выполненные в виде текстурированных складок и флокирования - сообщает модный обозреватель Vogue UK (статья в Vogue UK) - URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear/vika-gazinskaaya> [электронный ресурс] (дата обращения: 25.10.2022)
17. Вайнштейн О. Б. Homo deconstructivus: философские игры постмодернизма // Апокриф. Культурологический журнал. 1992. № 2. С. 12–30.
18. Ван ден Аккер Робин. Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма — Москва. 2019. 315 с.
19. Вермюлен Т., Аккер Р. Заметки о Метамодернизме. METAMODERN. 02.12.2015. [Электронная версия. URL: <https://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/>. дата обращения 22.10.2022].
20. Вермюлен Тимотеус, Аккер ван ден Робин. Заметки о Метамодернизме, 2010. -[пер. с англ. Есипенко А.] – URL: <https://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 30.09.2022)
21. Виталий Кривошеев Панки- субкультуру борцов с системой и продажностью // СУБКУЛЬТУРЫ 2021 URL: <https://youngspace.ru/subculture/panki-subkultura> (дата обращения: 10.10.2022 года)
22. Власов В.Г. Фюссли Йоханн Хайнрих, Фьюзели Хенри. Стили в искусстве: Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура: словарь. в 3 т. / В. Г. Власов. — СПб. : Кольна, 1997. – Т. 3: Словарь имён: М—Я. — 655 с. — С. 458.
23. Войтова И.А. Русский балетный костюм начала XX века: генезис и эволюция: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.04 – Москва, 2021 – 12 с.
24. Вологжина Н., Колозинская И. 100 знаменитостей мира моды. Серия 100 знаменитых Издательский текст 100 знаменитостей мира моды: Фолио; Харьков; 2006г Научная литература стр.24
25. Вольф Н. Романтизм. М.: АРТ-РОДНИК, 2008. – 96 с.
26. Выставка Art International Zurich 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://art-zurich.com/en/>. – Дата обращения 10.12.22
27. Выставка в Гонконге Affordable Art Fair Hong Kong 2023. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://affordableartfair.com>. – Дата обращения: 09.12.22
28. Гаврилин К. Н., Сысоев С. В, Сысоева О. Ю. Метамода как феномен эпохи метамодернизма. (K.N. Gavrilin, S.V. Sysoev, O.Yu. Sysoeva. Metafashion as a Phenomenon of the Metamodern Age). Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – МГХПА, 2022 – № 2 Часть 2 – 404 с.
29. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В. Бунт 1960-х: революция в моде и ее новейшие последствия // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА.- 2020. – С. 330-335.
30. ГАВРИЛИН К.Н., СЫСОЕВ С.В., СЫСОЕВА О.Ю. «МЕТАМОДА КАК ФЕНОМЕН ЭПОХИ МЕТАМОДЕРНИЗМА», ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА. ВЕСТНИК МГХПА Учредители: Московская

государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, 2022г. С. 115-137.

31. ГЕРОЙ Толковый словарь Ожегова онлайн. – Толковый словарь Ожегова онлайн. [Электронный ресурс] <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=5096>

32. Гири́н Ю.Н., Авангард в культуре XX века. 1900–1930 - М.: Издательство: ИМЛИ РАН им. А.М. Горького, 2010 г. 693 с.

33. Глобальный художественный форум Art Dubai 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.artdubai.ae>. – Дата обращения 11.12.22

34. Говришина О.В МОДА И КИНЕМАТОГРАФ ЭПОХИ ВЕЛИКОГО НЕМОГО //

35. Государственная Третьяковская Галерея. Коллекционер успеха [Электронный ресурс] // Онлайн-платформа изображений и видеороликов с высоким разрешением произведений искусства и культурных артефактов от партнерских культурных организаций по всему миру Google Arts & Culture. URL: <https://artsandculture.google.com/story/VQUBSXElTyGILa?hl=ru> (дата обращения: 02.10.2022)

36. Гофман Э. Т. А. Эликсиры сатаны. - Ижевск: Квест, 1992. - 464 с.

37. Гриннелл Г. Ку и скальп у индейцев Великих Равнин (пер. А. Щетько — Grinnell G. B., Coup and scalp among the Plains Indians. Selected papers from the A. A., edited F. de Laguna, 1888—1920. Washington, 1976, 930 p., pp. 650—664.) // Этнография и антропология URL: <https://www.first-americans.spb.ru/n4/win/grinnell.htm> (дата обращения: 15.10.2022 года)

38. Гровье К. Искусство с 1989 года / Пер. с англ. под ред. Гавриковой О.В. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. С. 350.

39. Гусельцева М. С. Метамодернизм в психологии: новые методологические стратегии и изменения субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2018. Т. 8. Вып. 4. С. 327– 340.

40. Данилова А. В. Традиция в контексте постмодернистской эстетической парадигмы // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Т. 14. 2008. № 4. С. 301–305.

41. Два века британской моды. Из собрания Музея Виктории и Альберта, Лондон. М.: Музеи Московского Кремля, 2008. – 216 с.

42. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985. 136 с.

43. Дух KENZO Михайловская О. (статья в Блю принт)– URL: <https://theblueprint.ru/fashion/personality/kenzo-takada>. (дата обращения 04.10.22)

44. Е.Н. Григоренко “Русские игральные карты: история и стиль. Историко-культурный очерк” -М.: Ставрополь, 2013 г. - 108 стр.

45. Елена Браун Эпоха Тюдоров // FAQ 2016 URL: <https://postnauka.ru/faq/65582> (дата обращения: 17.10.2022 года)

46. Еременко А.В., Сысоев С.В. Художественные эксперименты Дрис ван Нотена в рамках диалога с Лен Лаем как способ конструирования новой реальности в эпоху метамодернизма // Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. Издание Ивановского государственного политехнического института. 2022 г., No 1 (397), 288–294 с.

47. Ефимов А. В. Цвет + Форма. Искусство 20–21 веков. Живопись. Скульптура. Инсталляция. Лэнд–арт. Дигитал–арт – М.: Буксмайт, 2014 г. 616 с.
48. Жердев Е. В. Художественное осмысление объекта дизайна. М.: Аутопан, 1993. 132 с
49. Зачем нам нужны космические художники? 16.01.2017 Журнал ВКС. vesvks.ru. [Электронный ресурс. URL: <https://www.vesvks.ru/room/article/zachem-nam-nuzhny-kosmicheskie-hudozhniki-16162>. Дата обращения 20.10.2022].
50. Ид И. Генрих Фюссли: два века кошмара и вождения. Тьма в картинках. Галереи. DARKER. 10.10.2013. [Электронный ресурс. URL: <https://darkermagazine.ru/page/genrih-fjussli-dva-veka-koshmara-i-vozhdenija>. Дата обращения 20.10.2022].
51. Имплантируемые технологии, 2021 г. – URL: <https://scienceforum.ru/2020/article/2018018262/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 17.12.2022)
52. Историко философский аспект развития моды, 2020. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44198353_70585153.pdf / [интернет-ресурс] (дата обращения 15.12.2022).
53. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО КОРСЕТА Н.В. Милютина, Ю.В. Ветошкина Пермский государственный национальный исследовательский университет 2017 г. стр.233–237
54. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция института Киото. М.: АРТ-РОДНИК, 2003. – 736 с.
55. К. Харгрейв “История игральных карт” -М.: Центрполиграф, 2016 г.- 488 стр.
56. Как Кензо создал монстра (статья в Стилист) - URL: <https://www.stylist.co.uk/fashion/how-kenzo-created-a-monster/103813> [интернет ресурс] (дата обращения 20.10.22)
57. Как сканер MARS произведет революцию в лечении, 2020 г. – URL: <https://www.canterbury.ac.nz/news/2020/mars-scanner.html/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 17.12.2022)
58. Какую одежду носили индейцы Северной Америки, и как на самом деле выглядели их знаменитые головные уборы // История и археология 2018 URL: <https://kulturologia.ru/blogs/030418/38456/#:~:text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%2C%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%88%D0%BA%D1%83%D1%80,%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE> (дата обращения: 15.10.2022 года)
59. Каминская Н. М. «История костюма» История костюма. Учебное пособие для средне. спец. Учебных заведений швейной промышленности. М., , «Легкая индустрия » , 1977. 128 стр.
60. Кандинский В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский: Международное Литературное Содружество, – NewYork : 1967. – 159 с.

61. Кант И. (1784). Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». Кант, Иммануил. Сочинения в шести томах. М., «Мысль», 1966. – (Философ. наследие). Т. 6. – 743 с. – С.5-23.
62. Кантор М. Франсиско Гойя. STORY.ru. [Электронный ресурс. URL: <https://story.ru/istorii-znamenitostej/istoriya-iskusstv/maksim-kantor-fransisko-gooya>. Дата обращения 20.10.2022].
63. Капустина Т.В. Психодиагностика личностных характеристик с помощью методики К. Пирсон и Х. Марр «12 архетипов» – Вестник Кемеровского государственного университета 2016. 0- С.93-101. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/psihodiagnostika-lichnostnyh-harakteristik-s-pomoschyu-metodiki-k-pirson-i-h-marr-12-arhetipov/viewer>
64. Карасева А.И., Костылева В.В. Фэшн - иллюстрация как современное искусство моды в экспозиции выставки «Nina Ricci. Во сне и наяву» // Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологий: опыт, практика и перспективы / Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции (24 – 26 марта 2021 г.). Часть 1. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. – с. 24-29
65. Кинематограф [Электронный ресурс]//Словари и энциклопедии на Академикe. – URL:: <https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/751> [интернет-ресурс] (дата обращения: 18.12.2022).
66. Китайский дизайнер Angel Chen и ее взгляд на моду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.livemaster.ru/topic/3613706-article-kitajskij-dizajner-angel-chen-i-ee-vzglyad-na-modu>. – Дата обращения 11.12.22
67. Кларк Х. Концептуальная мода. Мода и искусство. Теория моды. — Новое литературное обозрение - М.: 2015 г., 96–110 с.
68. Коблякова Е.Б. Особенности конструирования трикотажных изделий массового производства: Дисс... канд. техн. наук. — М., 1955.
69. Козлова Е. Э. Винтаж – основной стиль постмодернистской эпохи модных образцов// Вестник Костромского государственного университета им. А. Н. Некрасова. Т. 16. 2010. № 1. С. 202–206.
70. Кокурина П.С., Сысоева О.Ю. Искусство формального поиска как источник вдохновения для художников моды 2020–х. – М.: Сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции «Современное общество и наука: опыт, проблемы и перспективы развития», 2020. 175 с.
71. Колташова, Л. Ю. Исследование формообразования в архитектуре и костюме различных исторических эпох / Л. Ю. Колташова // Актуальные проблемы гуманитарных наук в России и за рубежом : сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции, Новосибирск, 11 февраля 2017 года. – Новосибирск: Инновационный центр развития образования и науки, 2017. – С. 6-10. – EDN YIXINT.
72. Костюм Древнего Египта // StudFiles URL: <https://studfile.net/preview/2146016/page:2/> (дата обращения: 01.10.2022).
73. Котенко Ю. Индейцы Великих равнин. — М.: Издательский Дом «Техника — молодёжи», 1997. — С. // URL: <https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/istoriya/106726-2-yurij-kotenko-indejcy-velikih-ravnin.html#text> (дата обращения: 10.10.2022 года)

74. Красман, В. А. К вопросу о специфике «ночного хронотопа» в европейском романтизме / В. А. Красман. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2011. — № 5 (28). — Т. 2. — С. 18-20. — URL: <https://moluch.ru/archive/28/3248/> (дата обращения: 23.10.2022).
75. Крейг О'Хара Философия панка. Больше чем шум! Нота-Р 2003 // Livelib URL: <https://www.litmir.me/br/?b=172603&p=9> (дата обращения: 10.10.2022 года)
76. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907—1932 - М.: издательство Новое литературное обозрение, 2010 г., 1104 с.
77. Кто такой Мэтти Бован, победитель Woolmark Prize 2021, и почему за ним точно стоит следить. -VogueRussia. [Электронный ресурс] <https://www.vogue.ru/fashion/kto-takoj-metti-bovan-pobeditel-woolmark-prize-2021-i-pochemu-za-nim-tochno-stoit-sledit>
78. Кукла Барби как символ XX века, 2017г. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29094651_68471658.pdf / [интернет-ресурс] (дата обращения 18.12.2022).
79. Кукла как музейный предмет: к вопросу классификации, 2016. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27676813_46731088.pdf / [интернет-ресурс] (дата обращения 19.12.2022).
80. Кукла как предмет культуры: к постановке проблемы, 2009. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_13919963_52437112.pdf / [интернет-ресурс] (дата обращения 19.12.2022).
81. Кукла—арт-объект или игрушка: реализация двух функциональных задач от Древнего мира до современности, 2020. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44713975_99951608.pdf/ [интернет-ресурс] (дата обращения 19.12.2022).
82. Куклы в мире моды, 2021 URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_46503015_66597115.pdf/ [интернет-ресурс] (дата обращения 15.12.2022).
83. Лебедева И.В. В поиске равновесия: Пит Мондриан, Бас Ян Аадер и Эрика Ван Зон. К столетию неопластицизма - М.: журнал «Художественная культура», 2018. No 1 (23), с. 106–131 с..
84. Линн Гарафола. Русский балет Дягилева. -Москва, 2021. – 184 с.
85. Лифшиц М. Иоганн Иоахим Винкельман и три эпохи буржуазного мировоззрения. – Собр. соч. в 3 тт. – Т.2. – М.: Изобразительное искусство, 1986. –С. 57 – 113.
86. Лукьянова М.Е. Визуальный образ Свингующего Лондона в Британской индустрии дизайна — Сборник научных статей ХУШ Всероссийской научной практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов «Творчество молодых: дизайн, реклама, информационные технологии». — Омск: ОГУ, 2019.— С.35-39.
87. Лэйтч Л. Кензо Осень 2022 (статья в Vogue) - URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2022-menswear/kenzo> [интернет ресурс] (дата обращения 07.10.22)

88. Малютина А. Алена Ахмадуллина выпустила коллаборацию с Disney по мотивам «Щелкунчика». 22.11.2018. Собака [Электронный ресурс. URL: <https://www.sobaka.ru/fashion/stuff/82168>. Дата обращения 20.10.2022].
89. Марни Фогг. Современная мода в деталях. Почему носить нечего. — Москва: Магма, 2016. — 224 с.: ил.
90. Матвеева А. Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо. — М: АСТ, 2020. — 448 с.
91. Мафия в Голливуде: классика гангстерского кино— URL: <https://disgustingmen.com/kino/mafija-v-gollivude-klassika-gangsterskogo-kino-kotoruyu-stoit-osvezhit-k-premere-irlandtsa/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 01.12.2022)
92. Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма. Под редакцией Робина ван ден Аккера, Элисон Гиббонс и Тимотеуса Вермюлена. Липка В.М., перевод на русский язык, 2019. М.: РИРОЛ классик, 2019. — 340 с.
93. МИЛЮТИНА Н.В., ВЕТОШКИНА Ю.В. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО КОРСЕТА // СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. - 2017. - №1. - С. 233-238.
94. Мифы народов мира. [Электронная версия. cult-lib.ru.URL: <http://cult-lib.ru/doc/dictionary/myths-of-the-world/index.htm>. Дата обращения 23.10.2022].
95. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980-82. В 2 т. — Т. 1. А—К — 672 с. Т. 2. К—Я. — 720 с. — С. 279-280.
96. Михайленко С. Б. Вест. Моск УН-ТА. СЕР.12 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2016, №1. Концепт спектакля: от эстетических практик леттризма к социально-философской концепции ГИ Дебора [Электронный ресурс.] http://hylaee.ru/uploads/files/page_2288_1499338530.pdf
97. Мода и дизайн. Инновационные технологии - 2015. Материалы V Международной научно-практической конференции;/Под ред. канд. техн. наук, доц. Хохяевой З.З; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л.Хетагурова. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2016. - 196 с. ISBN 978-5-8336-0893-7
98. Молдованова Т.В, «Артизанная концепция как важнейший аспект высокой моды в эпоху новейшей истории начала XXI века (через призму домов моды Chanel и Hermes)»
99. Музалевская Ю. Е. Направления взаимодействия искусства костюма и архитектуры // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. - 2013. - №198. - С. 56-60.
100. Мытарева К.В. Франсиско Гойя. Пятьдесят кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV—XIX веков. — 3-е изд. — Л.: Аврора, 1971. — С. 90—96. — 316 с.
101. Н.В. Гиляровская “Русский исторический костюм: Киевская и Московская Русь” -М.: Издательство В. Шевчук, 2014 г.- 160 стр.
102. Наумова А., Сысоева О. Артизанная концепция модного дома Christian Dior как способ сохранения традиций в эпоху метамодернизма / А.А.Наумова, О.Ю. Сысоева // Монография «Теоретические и эмпирические исследования в области общественных наук». — Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2021.— С. 61–85.

103. Наша миссия (статья в Кензо парфюм) URL: <https://www.kenzoparfums.com/fr/en/kenzo-universe/> [интернет ресурс] (дата обращения 01.10.22)
104. Ницше Ф. Веселая наука. М.: Азбука, 2018. – 352 с.
105. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. [Электронная версия. librebook.me. URL: https://librebook.me/thus_spoke_zarathustra. Дата обращения 23.10.2022].
106. Новалис Х. Гимны к ночи. – М.: Энигма, 2003 г.
107. Новые фильмы 2023: список самых ожидаемых, какие скоро выйдут» – URL: <https://list-of-movies.ru/filmy-2023-spisok> [интернет-ресурс] (дата обращения: 18.12.2022)
108. Новый проект DARPA: имплантат в мозг, позволяющий восстанавливать память, 2014 г. – URL: <https://www.ferra.ru/news/health/mHealth-DARPA-22-07-2014.htm/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 17.12.2022)
109. О жанре фэнтези (статья в Школа вдохновения) – URL: <https://school-of-inspiration.ru/o-zhanre-fentezi> [интернет-ресурс] (дата обращения: 05.12.2022)
110. Озджевиз Е.Л. Модерн и постмодерн в танцевальной культуре. – Саратов: 2015 – 11 с.
111. Органика. Новая мера восприятия природы художниками русского авангарда 20 века: Каталог // Под ред. Авангард на Неве – СПб.: П.Р.П, 2001. 264с.
112. Особенности стиля египетской архитектуры. Египетский ордер. Стилиевые особенности египетских колонн // Архитектура Древнего мира | Totalarch URL: http://archaic.totalarch.com/universal_history_of_architecture/egypt/style_of_egyptian_architecture?ysclid=I9qwb4fy4w606696889 (дата обращения: 10.10.2022).
113. Прабал Гурунг. Биография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.peoples.ru/art/fashion/designer/clothes/prabal_gurung/. – Дата обращения 10.12.22
114. Приключенческие фильмы: особенность жанра- URL: <https://www.barnaul-altai.ru/rest/kino/article43.php>[интернет-ресурс] (дата обращения: 05.12.2022)
115. Процаковская Д.В. Богиацера Д.В. Мода и кинематограф XX ВЕКА/ ЮНОСТЬ И ЗНАНИЯ - ГАРАНТИЯ УСПЕХА - 2022 сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной конференции : в 3 т.. Том 3. Курск, 2022
116. Р. Ван Ден Аккер. Метамоделизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмоделизма - М.: РИПОЛ классик, 2020. 342–360 с.
117. Р.В. Ткаченко “Проблема трансгрессии в философии постмоделизма” -М.: Издательский дом “ХОРС”, 2015 г.- 163 стр.
118. Райнер В. Обзор Buro 24/7. Opening Ceremony, весна-лето 2015 (Carol Lim, Humberto Leon) - URL: <https://www.buro247.ru/news/fashion/obzor-buro-24-7-opening-ceremony-vesna-leto-2015.html>. [интернет ресурс] (дата обращения 04.10.22)
119. Рентгеновские технологии будущего, 2007 г. – URL: <https://www.sciencelearn.org.nz/resources/988-x-ray-technology-for-the-future> / [интернет-ресурс] (дата обращения: 17.12.2022)
120. Свинцова Е. В. Перспективные методы проектирования костюма // Сервис в России и за рубежом. 2014. № 1 (48). С. 123–128.

121. Святой еретик. Жизнь и творчество Уильяма Блейка. фотогалерея. 28.11.2013 Аргументы и Факты [Электронный ресурс. URL: <https://aif.ru/culture/1042195>. Дата обращения 25.10.2022].
122. Сердечная В.В. Один из «большой шестерки»: Уильям Блейк, как представитель английского романтизма. Ученые записки Орловского государственного университета, № 2(91)2021г. с 104-108. [Электронный ресурс. Elibrary. Дата обращения 25.10.2022].
123. Сеульская ярмарка иллюстрации Seoul Illustration Fair 2023. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://seoulillustrationfair.co.kr/english/>. – Дата обращения 10.12.22
124. Символы индейцев // Gadanie URL: <https://gadanie.life/talismany/simvoly-indejtsev.html> (дата обращения: 17.10.2022 года)
125. Скелеты от-кутюр, мода на черепа и некрогламур: смерть как модная эстетик, 2019г. – URL: <http://www.intelros.ru/readroom/nlo/159-2019/39950-skelety-ot-kutyur-moda-na-cherapa-i-nekroglamur-smert-kak-modnaya-estetika.html/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 10.12.2022)
126. Скляренко В., Исаенко О., Вологжина Н., Колозинская И. 100 знаменитостей мира моды.- Харьков, изд-во: Фолио, 2006. 358с.
127. Смирнов-Садовский Д. Н. Блейк. Биография. – М.: Magickal Rebirth, 2017. – 376 с.
128. Старкова Г.П. Методологические основы проектирования спортивной одежды из высокоэластичных материалов : Дис. ... д-ра техн. наук : 05.19.04 : Владивосток, 2004 308 с. РГБ ОД, 71:05-5/336
129. Стил В. Мода. Мода и искусство. Теория моды. — Мода и искусство. Теория моды. — Новое литературное обозрение. Москва. 2015. — С. 30–48
130. Супергеройское кино: его популярность и особенности (заметка в электронном журнале Ednation) – URL: <https://blog.ednation.ru/textbook/supergerojskoe-kino-ego-populyarnost-i-osobennosti/>[интернет-ресурс] (дата обращения: 01.12.2022)
131. Сурикова А.С. Потустороннее в живописи И.-Г. Фюсли. 25.12.2018. Журнал «Начало». Слово Богослова. [Электронный ресурс. URL: <https://slovo-bogoslova.ru/nachalo/potustoronnee-v-zhivopisi-i-g-fyusli>. Дата обращения 20.10.2022].
132. Сысоев С. В. Малинин А.С. «Ремесленническая техника коллажирования как конструирование новых смыслов в эпоху новейшей моды начала XXI века (на примере коллекций модного дома Antonio Marras» стр.85-93 Фундаментальные основы и прикладные исследования инновационного развития науки и образования: монография. – Эл. изд. - Электрон. Текстовые дан. (1 файл pdf: 139 с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2020, - URL: <http://scipro.ru/> [интернет ресурс] (дата обращения 01.10.22)
133. Сысоев С.В. Влияние эстетических принципов художников оп-арта Виктора Вазарели и Бриджит Райли на современное искусство создания одежды // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГПХА 3/2019 — С. 283–292.
134. Сысоева О.Ю. Козятинская А.Н. Мистический символ Древнего Египта Глаз Гора, как источник вдохновения для художников французской моды первой четверти XXI века // Научные исследования и разработки: приоритетные

направления и проблемы развития. - М.: НОО "Профессиональная наука", 2020. - С. 62-76.

135. Сысоева О.Ю. Новейшая система моды как отражение структуры архетипов «Тоска по раю» (по К. Пирсон). Электронное учебное издание. 2022 - М.:ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2022-10.19 МБ 83с. ЭУИ ARCHETYPE.pdf - URL: <https://disk.yandex.ru/i/SI2AV7ZsKY9xIA> [интернет ресурс] (дата обращения 20.10.22)

136. Сысоева О.Ю. Поведенческие особенности поколения Z в системе новейшей моды // Электронное учебное издание. Москва, 2022 – с.

137. Сысоева О.Ю., Козятинская А.Н. «Мистический символ Древнего Египта глаз Гора, как источник вдохновения для художников французской моды первой четверти XXI века» Научные исследования и разработки: приоритетные направления и проблемы развития: сборник научных трудов по материалам Междисциплинарного форума speed-up, 14 февраля 2020 г., Москва: Профессиональная наука, 2020 – 82 с. Стр.62-67 [интернет ресурс] (дата обращения 12.10.22)

138. Сысоева О.Ю., Молдованова Т.В. Тайные послания художников моды первой четверти XXI века в зеркале эстетической концепции метамодернизма. В коллективной монографии под ред. Красновой Н.А.: Человек как субъект общественных изменений: социальные, гуманитарные и психологические проблемы: [Электронный ресурс: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 183 с.). – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2021. – Режим доступа: http://scipro.ru/conf/monograph_300921.pdf.] С. 106-121.

139. Сысоева О.Ю., Коженбаева К.В. Фундаментальные и прикладные научные исследования: проблемы и векторы развития. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Секция «искусствоведение дизайн.» «Революция KENZO: значимость модного дома для новейшей моды» стр.17., 15февраля, Москва, 2021г. стр. 17-35. WWW.scipro.ru [интернет ресурс] (дата обращения 01.10.22)

140. Т. Г. Волова, Е. И. Шишацкая, П. В. Миронов: Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии [Электронный ресурс]: электрон. учеб. пособие / Т. Г. Волова, Е. И. Шишацкая, П. В. Миронов. - 212 с

141. Takahiro Miyashita the Soloist Ready-to-wear Spring 2023. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2023-ready-to-wear-takahiro-miyashita-the-soloist>. – Дата обращения 11.12.22

142. Тайны Пандоры: история создания фильма «Аватар». SE7EN.ws. 08.05.2020. [Электронный ресурс. URL: <https://se7en.ws/tayny-pandory-istoriya-sozdaniya-filma-avatar>. Дата обращения 20.10.2022].

143. Тарасов А. Н. Постмодернизм в традиционных видах художественной культуры: архитектура, литература, живопись // Аналитика культурологии. 2009. № 15

144. Творчество художников викторианцев. 25.10.2022. [Электронный ресурс. ARTVIKTORI.usoz.ru. Дата обращения 20.10.2022].

145. Теркель Е. Лев Бакст: «Одевайтесь как цветок!»// Третьяковская галерея. 2009. №4 - 29 с.

146. Тернер Л. “Метамодернизм: краткое введение”, 2015г., перевод Устиновой А. URL:<https://metamodernizm.ru/briefintroduction/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 18.10.2022)
147. Тёрнер Л. Манифест метамодернизма. 2011. METAMODERN [Электронная версия, metamodernizm.ru, дата обращения 22.10.2022].
148. Тернер Л. Метамодернизм: краткое введение, 2015г./ перевод Устиновой А. — URL: <https://metamodernizm.ru/briefintroduction/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 01.10.2022)
149. Томирдиаро Г.В. Гойя во Франции. Жизнь и творчество. Новое искусствознание 02/20201. С. 16-23. [Электронный ресурс. Elibrary. Дата обращения 25.10.2022].
150. Трой Н. Искусство. Мода и искусство. Теория моды. - Мода и искусство. Теория моды. - Новое литературное обозрение - М.: 2015 г., - 48–64 с.
151. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда - М.: издательство МГУ, 1993г., 248с.
152. Уильям Блейк и британские визионеры. Выставка. Сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. [Электронный ресурс. Arts-museum.ru. Дата обращения 14.10.2022].
153. Уильям Блейк. Allpainters.ru Онлайн галерея живописи. Картины классиков и современников. [Электронный ресурс. URL: <https://allpainters.ru/blejk-uiljam-01.html>. Дата обращения 29.11.2022].
154. Уолпол Г. Замок Отранто: [перевод с английского В. Е. Шора]. — М: АСТ, 2022. — 224 с.
155. Уотсон, Л. VOGUE легенды моды: Вивьен Вествуд / Линда Уотсон; пер. С англ. Е. Дудник. - М.: Слова/Slovo, 2014. - 160 с.: ил.
156. Фото // shopperBOARD <https://shopperboard.com/Vivienne-Westwood-Malcom-McLaren-Three-Piece-Ensemble-SS82-Savages-Size-S-M/product/23338147> (дата обращения: 10.10.2022 года)
157. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. Сборник: Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. – 398 с. – (Б-ка атеист. лит.).
158. Цапко Д.С., Сысоева О.Ю. Архетип Протагонист, как действующий элемент системы новейшей моды 2020-х.// Взаимодействие науки, образования, бизнеса и государства: проблемы, тенденции и перспективы развития. - 2021. - С. 33-52.
159. Цифровая татуировка проявляется при помощи смартфона, 2013 г. – URL: <https://www.imena.ua/blog/tattoo-4-smartphone/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 17.12.2022)
160. Человек-кукла-манекен. Образ модели в мире моды на рубеже XX-XXI веков, 2008. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_32620767_29776437.pdf / [интернет-ресурс] (дата обращения 15.12.2022).
161. Червовая королева в исполнении итальянского дуэта (статья в BURO.) - URL: <https://www.buro247.ru/fashion/fashionshows/25-sep-2017-dolce-gabbana-ss-2018.html> [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2022)
162. Что не так с «воинственной принцессой» Simone Rocha? (статья в Vogue Russia) – URL: <https://www.vogue.ru/fashion/chto-ne-tak-s-voinstvennoj-princessoj-simone-rocha> [интернет-ресурс] (дата обращения: 05.10.2022)

163. Шапиро М. Природа абстрактного искусства, 1937 г., [электронный ресурс] <https://tr-lit.livejournal.com/213988.html>
164. Шестаков В. Генри Фюзели: дневные мечты и ночные кошмары. М.: Прогресс-Традиция, 2002г. – 272 с.
165. Шинкарук М. Евсеева Т. Лесняк О. Мода и модельеры. Самые красивые и знаменитые "Мир энциклопедий Аванта+" Издательство Астрель 2011- 183 Литература научная и производственная
166. Щелкунчик: путешествие во времени. Долгая история самого новогоднего балета. КУЛЬТУРА.РФ [Электронный ресурс. URL: <https://www.culture.ru/s/shchelkunchik>. Дата обращения 14.10.2022].
167. Этот уход вглубь демонстрирует общность моды и игры, - сообщает пресс-релиз коллекции Louis Vitton resort 2021(статья в Louis Vitton) - URL: <https://ru.louisvuitton.com/rus-ru/magazine/articles/cruise-2021#> [электронный ресурс] (дата обращения: 20.10.2022)
168. Юренев Р. Краткая история киноискусства. – М.: Академия, 1997.
169. Ярослав Забалуев Punk off // Культура 2010 URL: https://www.gazeta.ru/culture/2010/04/09/a_3349398.shtml?updated (дата обращения: 15.10.2022 года)
170. 1950-ые Гангстерская Одежда– URL: <https://poshivodezhdy.ru/1950-ye-gangsterskaya-odezhda/>[интернет-ресурс] (дата обращения: 05.12.2022)
171. A Statement of our Mission // Conservative Punk URL: <https://web.archive.org/web/20091129122547/http://conservativepunk.com/about/> (дата обращения: 10.10.2022 года)
172. Andrew Gn Spring 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2023-ready-to-wear/andrew-gn>. – Дата обращения 16.12.22
173. Angel Chen Ready-to-Wear Fall 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2022-ready-to-wear/angel-chen>. – Дата обращения 15.12.22
174. Anne-Katrin Titze. Exploring Manus X Machina: Fashion In An Age Of Technology with curator Andrew Bolton. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eyeforfilm.co.uk/feature/2018-05-26-simon-baker-in-conversation-on-breath-feature-story-by-anne-katrin-titze> (дата обращения: 05.10.2022).
175. Area Ready-to-Wear Fall 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2022-ready-to-wear/area>. – Дата обращения 14.12.22
176. Balmain Resort 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2023/balmain>. – Дата обращения 17.12.22
177. Ben Reardon Какой была жизнь отца панка — Малкольма Макларена // LIFESTYLE 2020 URL: <https://www.vogue.ru/lifestyle/kakoj-byla-zhizn-otca-panka-malkolma-maklarena> (дата обращения: 10.10.2022 года)
178. Brendan Dempsey. Реконструкция: метамодернистская «трансцендентность» и возвращение мифа. Перевод: Буланов А. 19.12.2015. METAMODERN. [Электронный ресурс. URL: <https://metamodernizm.ru/reconstruction>. Дата обращения 20.10.2022].

179. Cas d'Èxit Projecte Conjunt' Èxit Projecte ConjuntGirsane (CST-CAR) Pontiblond Colibrí. Manel Balcells i Díaz, Director Àrea del Coneixement Terrassa, 3 de novembre de 2011.
180. Сказочная живопись Джона Анстера Фицджеральда (1819 – 1906). 25.12.2018. [Электронный ресурс. Liveinternet.Ru. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/bo4kameda/post446634737>. Дата обращения 20.10.2022].
181. Dazed 100 – 2016. – Dazed. [Электронный ресурс] <https://www.dazeddigital.com/dazed100/2016>
182. Evening Dresses and Gowns // 1stDIBS URL: https://www.1stdibs.com/fashion/clothing/evening-dresses/worlds-end-cream-brown-acid-wash-toga-dress-extra-long-train-s-s-1982/id-v_6026141/ (дата обращения: 10.10.2022 года)
183. Hero Definition&Meaning – Merriam-Webster Электронный ресурс] <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hero>
184. <http://www.hotexplus.ru/>
185. <http://www.modnoe.ru/magazines/mb/44>
186. Investec Cape Town Art Fair 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://investeccapetownartfair.co.za>. – Дата обращения 16.12.22
187. Laird Borrelli-Persson Why the Swagger of Vivienne Westwood's 1981 Pirate Collection Resonates 40 Years On // RUNWAY 2021 URL: <https://www.vogue.com/article/the-pirate-look-in-fashion-1981-2021> (дата обращения: 10.10.2022 года)
188. Marni Resort 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2023/marni>. – Дата обращения 13.12.22
189. Matty Bovan is brightening up london's fashion scene, from his studio in Yorkshire. – i-D. [Электронный ресурс] <https://i-d.vice.com/en/article/43wdyn/matty-bovan-is-brightening-up-londons-fashion-scene-from-his-studio-in-yorkshire>
190. Matty Bovan Spring 2019 Ready-to-Wear Collection – Vogue. [Электронный ресурс] <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/matty-bovan>
191. Matty Bovan Spring 2023 review – Vogue. [Электронный ресурс] <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2023-ready-to-wear/matty-bovan>
192. MATTY BOVAN: READY-TO-WEAR SS23 – 10 Magazines. <https://www.10magazine.com/menswear/matty-bovan-ready-to-wear-ss23/>
193. Prabal Gurung Ready-to-Wear Fall 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2019-ready-to-wear/prabal-gurung#review>. – Дата обращения 09.12.22
194. Robert Fairer: John Galliano. Unseen. Издательство: Thames&Hudson, 2021 г.
195. Schiaparelli Spring 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2023-ready-to-wear/schiaparelli>. – Дата обращения 17.12.22
196. Shelley Jones Positive Force 1985 //DC Punk Activism 2014 URL: <https://www.huckmag.com/perspectives/activism-2/positive-force/> (дата обращения: 10.10.2022 года)

197. Simon Miller Spring 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2023-ready-to-wear/simon-miller>. – Дата обращения 14.12.22
198. SIMONE ROCHA SPRING 2023 RTW (заметка в электронном журнале о моде Mur) – URL: https://murmur.ru/collection/Simone_Rocha_spring_2023_RTW [интернет-ресурс] (дата обращения: 01.10.2022)
199. Takahiro Miyashita The Soloist [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://news.beliefmoscow.com/the-soloist>. – Дата обращения 11.12.22
200. THE EARLY YEARS // Vivienne Westwood 2018 URL: <https://blog.viviennewestwood.com/history/1981-1987/> (дата обращения: 10.10.2022 года)
201. The skeleton dress — история знаменитого платья эльзы скиапарелли, 2022г. – URL: <https://mcmag.ru/the-skeleton-dress-istoriya-platy-a/> [интернет-ресурс] (дата обращения: 10.12.2022)
202. Tucson Gem and Mineral Show 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tgms.org/show>. – Дата обращения 16.12.22
203. Ulla Johnson Pre-Fall 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/pre-fall-2023/ulla-johnson>. – Дата обращения 17.12.22
204. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8/> [интернет-ресурс] (дата обращения 17.08.2022).
205. URL: <https://vogue.ua/ru/article/fashion/brend/kollaboraciya-barbie-i-muzej-iva-sen-lorana-30303.html/> [интернет-ресурс] (дата обращения 01.08.2022).
206. vivienne westwood mclarwn // gettyimages URL: <https://www.gettyimages.es/fotos/vivienne-westwood-mclaren>
207. Vogue весенние показы готовой одежды 2023 URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2023-ready-to-wear/>[интернет-ресурс] (дата обращения: 29.11.2022)
208. Westwood/McLaren Savages fashion show SS82 // YouTube 2014 URL: https://www.youtube.com/watch?v=m3xHcai4_s0 (дата обращения: 15.10.2022 года)

Сведения об авторах

<i>Брагина Полина Сергеевна</i>	<i>Студент 3-го курса магистратуры. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Верещагина Полина Алексеевна</i>	<i>Студент 3-го курса магистратуры. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Виноградова Дарья Евгеньевна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Дубоносова Елена Александровна</i>	<i>Кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна костюма. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина;</i>
<i>Егорова Лариса Викторовна</i>	<i>старший преподаватель кафедры Гуманитарных и социально-экономических дисциплин МХПИ РФ</i>
<i>Еременко Анастасия Витальевна</i>	<i>Студент магистратуры. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Карасева Алина Игоревна</i>	<i>Кандидат технических наук, доцент кафедры художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Козьмова Анастасия Нурадиновна</i>	<i>Студент 1-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Кокурина Полина Сергеевна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Макарова Евгения Сергеевна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Молдованова Татьяна Владимировна</i>	<i>Студент 3-го курса магистратуры. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>

<i>Осиян Маргарита Борисовна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Попадько Александра Сергеевна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Свинцова Ирина Сергеевна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Сысоев Сергей Викторович</i>	<i>Заведующий кафедрой дизайна костюма, доцент. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Сысоева Ольга Юрьевна</i>	<i>Старший преподаватель кафедры декоративной живописи и графики. Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Трифонова Диана Андреевна</i>	<i>Студент 1-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Федорова Анастасия Александровна</i>	<i>Студент 1-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>
<i>Филатова Алина Юрьевна</i>	<i>Студент 2-го курса магистратуры Российский Государственный Университет имени А.Н. Косыгина</i>

Электронное научное издание
сетевого распространения

**Особенности механизма создания коллекций
в новейших условиях**

монография

По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к сотрудничеству обращаться по электронной почте mail@scipro.ru

Подготовлено с авторских оригиналов

ISBN 978-5-907607-16-3

Усл. печ. л. 7,4

Объем издания 84,5 МВ

Оформление электронного издания: НОО
Профессиональная наука, mail@scipro.ru

Дата размещения: 22.12.2022г.

URL: http://scipro.ru/conf/monograph_221222.pdf.