

УДК 7.021.5

Руслана ТКАЧЕНКО,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии
и искусствоведения Одесского национального
политехнического университета

МОДА В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье прослеживаются новые тенденции модных показов коллекций известных модельеров. Очевидно, что мода заявляет о своих правах на музейные залы, все смелее и ярче подчеркивая свою связь с настоящим искусством. Автор отвечает на вопрос о границах между искусством и модой в ситуации размывания этих границ в пространстве музея.

Ключевые слова: мода, музейное пространство, искусство, дефиле, показ мод.

У статті простежуються нові тенденції модних показів колекцій відомих модельєрів. Помітно, що мода заявляє про свої права на музейні зали, все частіше і яскравіше підкреслюючи свій зв'язок зі справжнім мистецтвом. Автор відповідає на запитання про межі між мистецтвом і модою в ситуації розмивання цих меж у просторі музею.

Ключові слова: мода, музейний простір, мистецтво, дефіле, показ мод.

The new tendencies of the fashionable shows of the famous designers' collections are observed in this article. It is obvious that the fashion claims its rights to the museum halls, emphasizing its connect with the real art with more courage and brightness. The author answers the question about the borders between art and fashion in the situation when those borders are obliterated in the museum surrounding.

Key words: fashion, art, the museum surrounding, fashionable show, defile.

Постановка проблемы. Сегодня пространство музейного зала демонстрирует новые установки и тренды современного «общества спектакля», по меткому определению Ги Дебора [1], опираясь на шоу в любых его проявлениях. Новые правила игры проведения досуга не обошли стороной и модные показы известных кутюр'е, пытающихся в своих дефиле донести свои взгляды на будущее и заявить о своем месте в искусстве.

Музей продолжает открывать для себя, новые горизонты в мире массовой культуры и даже «высокой моды». Мода заявляет о своих правах на музейные залы, все смелее и ярче подчеркивая свою связь с «настоящим искусством». Вопрос о границах между искусством и модой актуализируется в ситуации размывания этих границ в пространстве музея. «Храм искусства» под влиянием общественного мнения сфокусировавший свое внимание на социальной функции организации свободного времени, смело вступил в борьбу

за молодого посетителя. Учитывая последние культурные тенденции и потребность социума в активном и игровом времяпрепровождении, акцент был сделан на событии и действии, легкости подачи материала, увлечении формой. Музей предоставил свое пространство и артефакты для индустрии развлечений в надежде привлечь молодую публику. На территории музея появляются рестораны и магазины, кофейни, концертные площадки, детские игровые комнаты и залы дегустации вин. Процессы, происходящие в нашей культуре, свидетельствуют об отношении к искусству как культурному товару. Музейный посетитель перешел в разряд современного потребителя с установкой на погружение в новую реальность общества потребления. То, что в музее изначально было сакрализовано и неприкасаемо, если мы говорим о музейных залах, потеряло свое значение [5]. Процесс творчества становится шоу, так же как шоу становится его продолжением.

Цель статьи – раскрыть специфику презентации моды в современном музейном пространстве на примере показов ведущих кутюрье.

Все чаще пространство музейного зала проявляет себя, как территория пространства искусства, хотя многие критики считают музей местом, где происходит отрыв произведений искусства и артефактов от естественной среды существования, разрушение контекста и потеря культурного смысла. Новый взгляд современной эпохи демонстрирует другие подходы к восприятию произведений, руководствуясь интересами массового общества, которое не владеет специфическими языками отдельных видов искусств. Таким образом, культурная среда предлагает искусству подойти ближе к идеографии, где ударение делается на концепции произведения. Идеография помогает установить коммуникационную связь между зрителем и художественным произведением искусства.

Alexander-McQueen

На сегодняшний день современные дома моды совершенно преобразили традиционный показ на подиуме, создавая не просто «театр без сюжета», а передавая аудитории некий месседж-концепцию, в которой сосредоточена главная идея: «каждый look – произведение искусства». Эту идею передают преимущественно образами, которые не связаны с собственным материалом: то есть с помощью аллюзий, цитат, контекста и комментариев. Это дает возможность пространство музейного зала включать в про-

странство искусства, которое усиливает восприятие зрителя. В современном искусстве выставочное пространство помогает решить проблемы, которые стоят перед художником в процессе творческого акта: работу с «чужим» материалом, тенденции к дематериализации искусства. Наиболее важным и достаточным для успеха художественной коммуникации полагают не само произведение, а адаптированное воспроизведение его содержательной или формальной структуры, а иногда даже лишь простое сообщение о нем. Итак, это дает ему возможность быть представленным где угодно, в любом месте и в любое время. Идеи становятся более важными, чем уникальность и оригинальность экспонатов, которые теперь очень легко могут быть изменены на современную копию, перформанс, текст, и что-то другое. Выставочное пространство в музее должно теперь нести концепт авторской мысли в художественном произведении, где важнейшим объектом становится вербальное событие.

Стремление современных кутюрье выбирать местом проведения своих шоу музейные залы вполне объяснимо, так как эстетичное восприятие предметов и произведений сформировалось благодаря художественным музеям, которые функционировали в качестве особого пространства искусства. Изолируя экспонаты от внешнего контекста, музей как бы подчеркивал их исключительность и ценность в обществе, и это было относительно даже тех предметов, в которых не было ничего значительного, но благодаря эстетически-драматическому действию экспонирования предоставляло им статус произведений высокого искусства.

**Хуссейн Чалаян
Юбка-столлик
2000 год**

Тип и образ экспонирования музейных предметов несут свое семантическое значение для зрителя-посетителя, как и само искусство. Форма репрезентации художественного произведения предоставляет новые семантические коды для эстетичного восприятия и расширяет пространство творения для художника. Экспозиция на это время имеет статус и является современным произведением искусства. В современных музеях используют разнообразнейшие подходы к альтернативным формам показа, чтобы донести искусство к массовому зрителю.

Дизайнерские показы тесно связаны с театральными и оперными постановками, игровым кино и видеоклипами. Предметом подобных показов становится не только одежда. В большинстве случаев они представляют собой мини-спектакли поставленные в особых помещениях, с действующими лицами, специальным музыкальным сопровождением и главной темой.

Viktor-Rolf

Идея одевать моделей и выпускать их на подиум, представляя прессе новую коллекцию одежды, зародилась в чикагских торговых центрах в начале 1900-х годов. Показы мод изначально заключали в себе продуманное сочетание костюмов, света, реквизита, музыки и декораций. Впервые в истории модных показов в 1935 году Эльза Скипарелли ввела практику тематических дефиле своих коллекций, вдохновляясь комедией дель-арте или цирком. «Цирковая

коллекция» художницы подготовила прекрасную почву для тщательно поставленных современных шоу [4].

Симбиоз модного показа и театральной постановки можно проследить на творчестве Джона Гальяно и Александра Маккуина, которые превращают свои дефиле в настоящие перформансы [2]. Как и любое сценическое представление дефиле имеет свои обязательные компоненты. За счет особого подхода к выбору типажа моделей, места проведения показа, главной темы дефиле и финала уже в начале 90-х годов дефиле Гальяно и Маккуина стали сравнивать с маленькими драматическими постановками. О том, что финал должен производить неизгладимое впечатление на публику помнит каждый дизайнер-художник.

Они всегда экспериментируют с моделями, местами проведения и декорациями для своих шоу, подчеркивая необычность и эксклюзивность происходящего на подиуме. Например, Маккуин на осеннем показе дома Givenchy в 1999 году, чтобы избежать предсказуемости шоу, вместо живых моделей использовал манекены из плексигласа. А для того, чтобы правильно передать настроение романа Стивена Кинга «Сияние» и добиться нужного эффекта он пригласил гостей своего шоу в транспортное депо. Все пространство дефиле было ограничено огромным прозрачным кубом, внутри которого находился настоящий заснеженный пустырь, с замерзшим прудом. На его изготовление ушло 25 тон льда. Звуковое сопровождение воспроизводило завывание ветра и волчий вой. Но на весеннем показе 2001 года кутюрье снова проигрывает тему куба. Только теперь стены куба представляют уже полупрозрачные зеркала, в которых свое отражение видят все зрители шоу. При погасшем свете, сквозь стенки куба можно было наблюдать пустынный ландшафт, где вышагивали модели, напоминая пациентов психиатрической лечебницы.

Каждое модное шоу, как и спектакль, имеет свое название и тему, что объединяет его с театром. Полномасштабной театральной постановкой можно назвать знаменитое шоу Гальяно для дома Christian Dior под названием «A Voyage on the Diorient Express, of the Story of the Princess Pocahontas». Зрелище, в котором меняются сцены происходящего действия, с эпатажными костюмами в стиле

Генриха VIII и коренных жительниц Америки ставят Гальяно в один ряд с режиссером-художником. А игра с моделями – образами может воплощать самые смелые фантазии кутюрье-творца [6].

Viktor Rolf

Если, еще сравнительно недавно, мы могли представить, что можно увидеть в залах музея, то теперь сложно утверждать, что там вы найдете только произведения искусства либо исторические артефакты. В последнее время к выставкам современного искусства присоединились и коллекции современной моды известных кутюрье. Главные концептуалисты в мире моды голландцы Виктор Хорстинг и Рольф Снорен свое первое шоу выставляли в музее. Каждое их шоу – это отдельная законченная история, разыгранная по законам драматургии. Их показы это больше чем просто шоу, у них всегда есть сценарий. Для них не составляет труда превратить модный показ в эстрадный номер. Для этого они приглашают известных музыкантов в живую аккомпанировать моделям. Они могут надеть на каждую девушку-модель сложную металлическую конструкцию, поскольку так дизайнеры интерпретируют само понятие фэшн-шоу. Каждая модель идет по подиуму с собственным светом и музыкой, а зрителям предлагают подумать над тем, какое место модное шоу занимает в системе современной моды. Ранее Виктор Хорстинг и Рольф Снорен решили объявить полный бойкот системе моды как таковой, назвав коллекцию NO, они боролись с непостоянством модных трендов. Мода для них не ублажение чьих-то быстро меняющихся желаний, а искусство в его чистом виде. На одном из их показов, в качестве де-

кораций на подиуме, были представлены древнегреческие статуи, тем самым намекая на то, что мода без искусства не может называться модой, а во времена финансового кризиса ничего стабильней моды не существует.

Ни один современный дизайнер не представляет своего творчества без ретроспективы. Свои знаменательные творческие даты дизайнеры празднуют, открывая выставки в музеях. Специально, в созданных музеях моды или в передвижных экспозициях, в художественных биеннале и центрах современного искусства выставок моды все больше, они становятся все масштабнее и крупнее. Эта тенденция набирала обороты с начала XXI века, а в последние годы стала просто лавинообразной. В мире постоянно функционирует множество модных выставок: постоянных, академических, передвижных, авангардных. У них обязательно есть кураторы и каталоги. Эти выставки задуманы и организованы не менее концептуально, чем выставки современного искусства.

Самой известной и запоминающейся выставкой также стала экспозиция, посвященная творчеству Viktor & Rolf, которым в современном дизайне трудно найти равных. Выставка Viktor & Rolf сделана в форме кукольного дома по идеи самих дизайнеров: игрушка высотой в шесть метров представляет собой гламурный и роскошный кукольный дом. Вся галерея построена в два этажа. Тут все образы-куклы расставлены по своим местам и кажется, как будто вы действительно ходите по игрушечному дому. Музеи моды и выставки моды становятся известными не только узкому кругу специалистов, но и широкой аудитории. Теперь посещать их также обязательно и престижно как Лувр, Эрмитаж, или музей Гугенхайма.

Viktor Rolf

Творчество некоторых современных дизайнеров вполне достойно того, чтобы войти не только в историю моды, но и в историю искусств. Это уже произошло с работами Хусейна Чалаяна, самого концептуального дизайнера наших дней. Каждый отдельно взятый look Чалаяна с легкостью потянет на произведение искусства. Дизайнер в своих работах на протяжении пятнадцати лет успешно стирает границы между модой, театром, архитектурой, дизайном или любым другим видом искусства. В его шоу кофейный столик превращается в юбку, а обивка кресел в платье. Широкополые шляпы съедают платье своей хозяйки, а подол платья раскрывается подобно бутону. В 2005 году Чалаян создал произведение видео-арта, с которым представлял Турцию на венецианском биеннале. Это подтверждает тот факт, что современного дизайнера в полной мере можно назвать художником.

Хусейн Чалаян

Лучший пример и метафора тому, что мода и искусство неотделимы друг от друга – это новая кутюрная коллекция марки Viktor & Rolf. Отправной точкой для творчества здесь послужила классическая живопись. Показ проходил в стенах музея, где на подиум вышли модели в платьях-картинах. Девушки перемещались в платьях-холстах и золоченых рамах в логическом порядке – от чистого белого полотна до законченной, в буквальном смысле обрамленной работы. В

красиво сложенных складках тканей можно рассмотреть акварельные наброски, классические натюрморты и групповые портреты эпохи Возрождения [3]. Показы подобного рода привлекают внимание самых известных голливудских звезд и светских персон, а наряды из этих коллекций оказываются на первых страницах модных журналов. Сами дизайнеры приобретают статус современных художников.

Выводы. Подводя итог вышесказанному, можно констатировать: сегодня мы не представляем до конца насколько становится ведущим значение моды в современном мире. Мода теснит искусство на его законных территориях в музеях, на выставках, биеннале. Это может свидетельствовать только об одном – мода сама становится искусством и стремиться к высокому признанию. Ответ на вопрос, почему появилась такая необходимость, наверное, следует искать в тех социальных процессах нашей культуры, которые не могут остаться незамеченными. Музейная политика сегодня изменила свои приоритеты: мы можем наблюдать за поиском нового содержания и имиджа музейных учреждений, где модный показ – неотъемлемая часть музейного пространства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ги Дебор Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. – М.: Издательство «Логос», 1999. – 224с.
2. Голдберг Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 320 с.
3. Ночь в музее: показ Viktor & Rolf осень-зима 2015 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.elle.ru/moda/novosty/noch-v-muzee-pokaz-viktor-rolf-osen-zima-2015>.
4. Раш М. Искусство перформанса живо // Теория моды. – М.: Новое литературное обозрение 2007. – № 4. – С. 53-62.
5. Ткаченко Р. Массовая культура и музейная среда /и/ Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.пр. – Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: № 5). – С. 97-99.
6. Diorient Express: путешествие во времени с Galliano – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fashion-daily.livejournal.com/50925.html>