

УДК 316.7

Роль визуальных кодов искусства ранней античной цивилизации в современном искусстве создания одежды и образа

Сысоев Сергей Викторович

Соискатель,
завкафедрой дизайна костюма,
Институт бизнеса и дизайна,
129090, Российская Федерация, Москва, Протопоповский переулок, 9;
e-mail: olgasysoeva@bk.ru

Аннотация

Древняя Греция – страна, которой никогда не было. Но та античная цивилизация на юго-востоке Европы, которую мы сегодня так называем, подарила нам то, что мы сегодня воспринимаем как настоящее искусство. Именно эта цивилизация сформировала наше понимание совершенства форм, красоты и реалистичности. Сегодня, в эпоху постмодернизма, человечество воспринимает реалистичность древнегреческого искусства как нечто должное. Но так было не всегда. Реалистичный мир научили нас видеть именно древние греки. Их видение выросло из воображаемого мира героических сказок о богах и страстного увлечения человеческим телом, из мифов и легенд о чудовищах. Древнегреческое искусство стало средством объединения и примирения восточной и западной культур. На протяжении трех тысячелетий оно продолжает волновать нас своим исключительным совершенством. Но последние триста лет влияние раннего античного искусства Древней Греции выходит за рамки архитектуры и декора, оно так же используется в области искусства создания одежды. В этой статье детально рассмотрены визуальные коды Древнегреческого искусства разных периодов и их влияние на искусство современных художников – кутюрье, трендсеттеров эпохи постмодернизма, создателей коллекционной одежды, таких как Доменико Долче и Стефано Габбанна (Dolce Gabbana), Карл Лагерфельд (Chanel), Донателла Версаче (Versace).

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоев С.В. Роль визуальных кодов искусства ранней античной цивилизации в современном искусстве создания одежды и образа // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 5А. С. 337-347.

Ключевые слова

Крито-микенская культура, Dolce Gabbana, дорическая колонна, ионический ордер, Chanel, архитектура, Versace, эллины, атлеты, Vogue.

Отражение крито-микенского периода в искусстве создания паттернов для тканей современной художницей Patternbank Викторией Крупп и в искусстве создания одежды в коллекции Dolce Gabbana весна-лето 2015

Крито-микенский период XXX-XII вв. до н. э. подарил нам визуальное творчество, связанное с наслаждением мирной природой и идиллическом пребывании в ней. Фрески Кносского дворца (XVII в. до н. э.), изображающие мужчин в набедренных повязках и женщин с открытой грудью, собирающих шафран, голубых обезьян и резвящиеся в воздухе ласточки.

Фреска на вилле в Амниссосе (XV в. до н. э.), изображающая цветущую лилию, стала источником вдохновения для компании Patternbank и в частности для художника – автора принтов для тканей Викторией Крупп. Ее коллекция паттернов используются Высочайшими Домами моды по всему миру. Агентство прогнозирования тенденций WGSN использует аналитику компании Patternbank для разработки актуальных трендов будущих сезонов. Коллекции весна-лето 2018 и осень-зима 2018\19 наполнены паттернами на тему лилий в оттенках белого и красного. Именно в такой цветовой гамме изображены цветущие лилии на стенах виллы Амниссос в древнем порту Кносса.

Но самое многочисленное изображение, которое можно встретить на изделиях из глины, камня, фаянса, бронзы, слоновой кости, серебра и золота, эксплуатируемое критскими скульпторами, художниками или резчиками печати – это бык. Золотые кубки из Вафио, ритон в виде головы быка из Малого дворца в Кноссе, фреска тореадора из Большого Кносского дворца... Культ быка и бычьей символики пронизано все минойское искусство. Обратимся к мифологическому эпосу.

Минотавр – один из мифических героев, сын Посейфаи, жены царя Миноса (того самого, в чьем дворце мы рассматривали фрески выше) и быка. В результате женской страсти, вспыхнувшей в результате проклятия разгневанного Посейдона, из-за того, что Минос не принес ему в жертву быка, Посейдон внушил любовную страсть к животному его жене. Так появился человек с головой Быка с именем Постерий, прозванный Минотавром. Идея легенды скорее сводит к размышлениям о том, о каких мужчинах мечтали критские женщины. О священных. Простые мужчины были не столь интересны, как боги. Посейдон в облике быка овладел Арной. Зевс в облике быка похитил Европу. Культ священного животного занимает в местном пантеоне одно из главных мест, так же, как и ритуальное действие под названием тавромахия.

Тавромахия. Из этого ритуального действия, сочетающего спортивное зрелище, эстетическое удовольствие и жертвоприношение выросла классическая испанская коррида. Греческая агонистика создала культ любимца публики – ловкого чемпиона и сильного героя. Игры с быками устраивались на центральном дворе дворца, в самом сердце огромного ритуального комплекса. Логика обряда требовала, религиозной символической смерти. Многочисленные изображения на фресках, печатях и рельефах повествуют нам о том, что тавромахия с участием команд акробатов могла длиться сутками. Команда акробатов могла состоять как из мужчин, так и женщины. Но о смерти или увечье атлетов мы можем только догадываться, ибо смерть в минойской культуре – запретная тема.

В сезоне весна-лето 2015 дизайнерский дуэт Dolce Gabbana обратился к теме «корриды». Взгляд на уроки истории через призму искусства – ДНК дизайнерской стратегии дуэта. От древнего священного культа своего народа – тавромахии до корриды. От минойской культуры бронзовой цивилизации до XVII века через острова – Сицилию и Иберию. Состязания с быками совершили долгий путь в пространстве и времени, прежде чем были привезены маврами в

Испанию. Художники Dolce Gabbana совершают скачок во времени и пространстве, чтобы поговорить с нами о своих исторических корнях на современном языке

Вся коллекции Dolce Gabbana весна-лето 2015 вдохновлена зрелищностью и страстью испанской корриды. Мастера тонко передали стилистику национального развлечения через цвета роскоши и страсти: черный, красный, белый и золотой, через парадное одеяние матадора, которое является неизменным украшением корриды. Шелковые жилеты с длинными рукавами и плотно обтягивающие бриджи богато расшиты золотом и серебром. Изображения быка в движении – на мужских рубашках, свитшотах и джемперах. Съемка имиджа коллекции была проведена под художественным руководством самого Стефано Габбаны. В замерших позах и драматичных тенях тонко передана вся драматика корриды. Бык, священное животное, незримо присутствует в кадре: вспыхнувшая мулета цвета фуксии приближает схватку с быком, сеньориты с бутонами роз в прическах и, декорированных тесьмой, костюмах, напоминающих одеяние тореро, готовы растрепать волосы и бросить к ногам победителя цветы. Страсть древних минойцев к тавромахии проросла не только в испанской культуре, но и продолжает будоражить творческое воображение современных итальянских художников – создателей образа.

Влияние полисного периода Античной Греции на искусство создания одежды в коллекциях Dolce Gabbana весна-лето 2014, Chanel cruise 2018, Versace весна-лета 2015

В Полисный период XI-IV вв. до н. э. начали формироваться две основные эпохи древнегреческого искусства: архаичная, или древняя, эпоха – VII-VI в до н.э. и классическая, или эпоха процветания – V-IV в.в. до н.э.

В Архаичную эпоху произошел экономический подъем и стали появляться первые полисы великой Греческой колонии.

Именно эта эпоха подарила первые храмы, ставшие символом Античной Греции. Величественные и стройные колонны храмов повлияли на образы восприятия в целом и на искусство создания одежды, в частности. Ионический, дорический и коринфский ордеры являются наиболее показательными элементами исторической периодики Античной Греции.

Этот хронологический прием можно проследить в коллекции Dolce Gabbana весна-лето 2014. Главными героями коллекции стали памятники дорийской архитектуры, сохранившиеся на территории Сицилии: долина храмов в Агридженто и Храм Сегесты на Сицилии, воздвигнутый руками троянцев и до сих пор будораживший умы археологов-специалистов по древней культуре и волонтеров-энтузиастов. До сих пор сегодня, проезжая по автострате мимо Сегесты, можно увидеть постоянно ведущиеся археологические раскопки: пешком по этой местности передвигаться практически невозможно. Фотографии Храма, сохранившегося почти в первозданном виде, использованы в качестве принтов коллекции. Фантазия дизайнеров распространяется и на тему раскопок: монеты как элемент декора присутствуют почти в каждом образе коллекции.

Другое действующее лицо коллекции – Долина Храмов в Агридженто — это древний полис Акрагас. Он был основан в конце VI в. до н.э. потомками критян и родосцев. Удачное месторасположение Акрагаса – на пресечении торговых путей – сделало его самым богатым и красивым местом среди всех, «созданных смертными руками», если верить греческому поэту Пиндару. Но, как известно, географически удачные места всегда привлекают и финансовое процветание, и больших тиранов. Акрагас – не исключение. В руинах храмов и акрополей

Агридженто даже пыль помнит слезы местных жителей. История рассказывает нам об ужасном и деспотичном правителе Фаларисе, который с помощью чужеземцев-уголовников приказал перебить всех мужчин полиса, а затем взял в плен детей и женщин, чтобы захватить все их имущество. За шестнадцать лет своего правления он оставил о себе память под названием «Бык Фаларида»: в медной полый статуе живьем поджаривались осужденные на казнь преступники и неугодные тирану люди. Из ноздрей изваяния шел дым, а система изогнутых трубок внутри медного брюха обеспечивала усиление воплей мученика до такой степени, что казалось, будто мычит сам бык. По иронии судьбы сам Фаларис закончил свою жизнь, как и его осужденные, в том же быке после того, как отряд Телемаха вместе с малочисленным количеством выживших изгнанников, освободил полис от тирана.

Дизайнерский дуэт Dolce Gabbanna последовательно и тщательно рассказывает историю своей земли, построенной на руинах Античной Греции, воплощенной в искусстве одежды.

Грубые и brutальные дорические колонны Храма Геркулеса, отражающие черты характера его создателей, так же, как и простые, тяжеловесные слегка раздавленные под тяжестью перекрытия колонны Храма Сегесты превращаются то в принты на платье-тунике, то в аппликации на сумках. Художники разговаривают с нами на древнем языке визуальной архаики. Храм Юноны, а вернее несколько уцелевших от него после пожаров колонн ожили на платье-футляре с коротким рукавом. Внутри коллекции совершается путешествие во времени по Греции Полисного периода: изображения грубых и строгих колонн дорического ордера постепенно начинают вытесняться более тонкой и высокой колонной ионического ордера. Более сложная база, состоящая из нескольких частей различных геометрических форм с увеличенным количеством желобков и капителью с волютами. Это более поздний тип ордена, чем дорийский, появился в конце VII – начале VI вв. до н.э. Такой тип колонн представлен в заключительной части коллекции – на принтах юбок и блуз, в виде аппликации на сумке типа минудьер, и, что выглядит совершенно неожиданно – в форме каблука на босоножках на платформе. Именно каблук обуви имитирует ионическую колонну с капителью с волютами. Этот прием завершает прогулку по руинам сицилийской земли времен архаичной греческой истории под сенью деревьев цветущего миндаля. Именно это дерево с розовыми цветами – колумелла (по-гречески «amygdala») с плодами под названием «греческий орех» являлось особой культурой греческих застолий. Храм Аскепия, Храм Зевса, Храм Конкордии, Олимпейон, ожившие на принтах юбок и блуз, жакетов и платьев в коллекции Dolce Gabbanna весна-лето 2014 побуждают нас к исследованию параллелей времени.

Местом для проведения показа круизной коллекции Chanel 2018 стал памятник дорийской архитектуры – храм Посейдона. На один день Карл Лагерфельд превратил Гран-Пале в знаменитый Храм с мыса Сунион, на колоннаде которого до сих пор в числе многих туристических подписей XIX века есть подпись Лорда Байрона. Платон, описывая Храм Посейдона, говорил, что «это здание было настолько величественным и неповторимым, что увидевший его мог лишиться дара речи от увиденного им великолепия». Возле самого Храма Посейдона находилось огромное количество величественных скульптур, отлитых из золота. Эти скульптуры должны были увековечить имена царей и их жен. Но Величественный Храм был разрушен персидской армией, оставив нам на память впечатляющие своими размерами руины.

Но само действие показа совершает скачок внутри самой Древнегреческой архаики. Начинается показ с длинных платьев – пеплосов, ассоциировавшихся со статичной архитектурой дорических колонн величественных храмов, чьи продольные желобки – каннелюры напоминают драпировку хитона на человеческой фигуре. Пеплос производили из теплой, мягкой и комфортной шерстяной ткани, как и базовый материал коллекций Модного

Дома Chanel – букле. Завершают показ образы, отсылающие нас к новой версии короткого хитона. Именно хитон является символом визуального скачка в ионический период Древней Греции произошел, когда сначала произошла замена шерстяного полотна дорического пеплоса на более тонкое, а затем и длина стала значительно короче. Фигура в такой одежде стала выглядеть более изящно и чувственно и ионический хитон постепенно стал массовым и вытеснил дорический пеплос. Короткий хитон служил повседневной одеждой, его надевали прямо на голое тело. Его носили все – и ремесленники, и воины, и молодые люди.

В коллекции модного дома Chanel cruise 2018 хитоны представлены в спокойных пастельных оттенках – пудрово-розовом и приглушенном голубом. Карл Лагерфельд предлагает закончить красивую ниспадающую драпировку из тяжелой, но тонкой ткани, прямыми шортами.

Конечно, Мастер играет с древнегреческими формами и современным ассортиментом, превращая классическую тунику и хитон в комбинезоны. Но основные правила древнегреческого искусства Лагерфельдом соблюдены: симметрия, светлые оттенки, лаконизм.

Обувь: символика эллинизма в создании женского образа эпохи постмодернизма

В эпоху эллинов обувь была достаточно разнообразной: крестьяне и пастухи носили эмбасы, охотники – кожаные сапоги высотой до колен, атлеты – эндромиды, стянутые шнурком, с широким отверстием для пальцев из войлока. Однако, в массовом сознании прочно закрепился ассоциативный визуальный античный код: сандалии на кожаной подошве с тонкими кожаными ремешками, переплетающиеся на ногах крест-накрест и завязывающиеся на лодыжке. Сандалии носили все вне статусных и гендерных различий и мужчины, и женщины, и политики, и рабы. Этот факт сделал сандалии самым растиражированным визуальным кодом античности, несмотря на то, что уже тогда обувь отличалась по качеству исполнения и цели назначения – от более примитивных в исполнении до детально проработанных, от практичных сверхпрочных до изысканных, призванных украшать ногу.

Древнегреческие скульпторы изображали и мужчин, и женщин обутыми. В поэмах Гомера небожители то и дело привязывали прекрасные сандалии к своим стопам, прежде чем спуститься с горы Олимп, чтобы принять участие в запутанных земных делах, затрагивающих их интересы и сферы влияния. Как, например, у Гомера в «Одиссее» (перевод В.А. Жуковского) «кончив, она привязала к ногам золотые подошвы».

В контексте древнегреческого изобразительного искусства обувь имеет очень важное символическое значение. Оно связано с движением в символическом и ассоциативном контексте. Никакого материализма. Наличие обутых и завязанных сандалий символизирует свободу передвижения, определенные привилегии в сравнении с босоногими юношами или женщинами, у которых свобода передвижения отсутствовала. Завязанная обувь – это символ принадлежности к внешнему миру: при входе в дом греки всегда снимали обувь. Процесс снятия или облачения в обувь связан с общественной или личной причастностью и символизирует переход из одной сферы в другую.

В коллекции Valentino весна-лето 2015 художники Мария Грация Кюри и Пьер Паоло Пиччоли исследуют искусство, философию и традиции родной Италии, делая коллекцию познавательной с точки зрения истории. (Мы знаем, что современная Италия построена на руинах Античной Греции). Одним из ярких визуальных кодов коллекции стали сандалии с тончайшими кожаными ремешками. Именно такие тонкие и лаконичные, переплетенные крест-

накрест до колена на плоской подошве, изображены на античных скульптурах. Как, например, на скульптуре, сидящей Агриппины Agrippina la giovane, Римской копии статуи Фидия V в. до н.э., созданной из мрамора и хранящейся в Национальном археологическом музее в Неаполе. Valentino предлагает использовать подобную обувь с капсулой деловой одежды, что противоречит правилам официального делового дресс-кода, но вписывается в идею героинь мифов Античной Греции: завязывание ремешков сандалий – это последний подготовительный штрих перед шагом навстречу судьбоносным событиям.

В круизной коллекции Chanel 2018 модели так же обуты в сандалии с переплетенными крест-накрест тонкими кожаными ремешками и завязывающимися почти под коленом. Эти сандалии представлены в коллекции на каблуке и в оттенках греческой природы – цвета Эгейского моря, утреннего неба, бледно-розового заката и золотых сокровищ, которые до сих пор являются частью греческой земли. Женский образ коллекции, созданный Карлом Лагерфельдом, требует расшифровки. С одной стороны, концентрированные визуальные коды древнегреческой стилистики адресуют нас к достаточно скромной роли женщины в мире богов и героев. Тогда женщина воспринималась исключительно как жена и мать, и религиозно-философские учения представляли женщину как существо неполноценное, обладающее множеством недостатков: слабое и эмоциональное, неспособное к обучению и подлинной работе мысли. Никакого участия ни в общественной, ни в политической жизни женщины не принимали. Из дома женщина выходила редко и только в сопровождении рабынь. Единственным официальным способом демонстрации себя в обществе были религиозные праздники. Идеал женщины в древнегреческой мифологии связан с верной и терпеливой супругой Одиссея – Пенелопой: пока муж совершает подвиги, она ведет хозяйство, воспитывает сыновей и хранит свою добродетель. За это боги вознаграждают ее достойным сыном Телемахом и возвращением в дом после сражений героического мужа.

Мы видим, что современный постмодернистский социум обращается к образу античной женщины в поисках новой гендерной точки опоры. С одной стороны, новейшие коллекции акцентируют внимание на остро-женственных и романтических характеристиках: светлые и свежие оттенки, мягкие ткани, кружевные элементы. С другой стороны, использование агрессивной символики античной обуви, превращение Лагерфельдом туники и пеплоса в комбинезоны с шортами и брюками, (сильный код из мужского гардероба) – все это говорит об утверждении концентрированного романтично-женственного образа, но с более сильными и выносливыми характеристиками, заимствованными из воинствующего мужского характера. Со времен Античной Греции роль женщины прошла путь от матроны – хранительницы домашнего очага до участницы массового созидательного процесса, того самого, что составлял основу жизни Греческих Афин. Но в античную эпоху женщина не была допущена в зону политического и экономического влияния.

Карл Лагерфельд подводит итог своей коллекции словами: «Я предлагаю вернуться назад, чтобы начать двигаться вперед. Я вижу Грецию как источник современной красоты и культуры, моя Греция – это, прежде всего, идея».

Культ тела: от чернофигурной керамики до первого женского белья. Уроки истории от Versace 2015 и Chanel 2018

Мужчина, согласно ментальности древних эллинов, должен был быть, прежде всего, сильным, смелым и быстрым воином. Этот образ древнего грека прочно зафиксирован в нашем сознании благодаря школьным урокам истории и терракотовым вазам с силуэтами атлетов.

Именно такая чернофигурная керамика является документом, доносящим до нас военные и спортивные сцены из жизни древних эллинов.

Коллекция Versace весна-лета 2015 посвящена древнегреческому культу тела: мифические сюжеты с черными отпечатанными силуэтами атлетов на кожаных куртках напоминают чернофигурную вазопись, канонизированную греческой культурой. Выполненная в технике окрашивания охрой перед обжигом и декорированная черным лаком с детальной проработкой орнамента и силуэтных фигур людей, эта техника украшала совершенно разные виды глиняной посуды, использовавшейся и для хранения, и для приема пищи, и в обрядах и праздниках. Произведения керамики, оформленные особо тщательно, приносили в дар храмам или вкладывали в захоронения. Прошедшие сильный обжиг, стойкие к воздействиям окружающей среды керамические сосуды и их фрагменты сохранились в хорошем состоянии до наших дней почти что с VI век до н.э.. Во время расцвета этой техники примерно до IV в. до н. э. чернофигурные вазы вручались победителям спортивных состязаний в Панафинейях, как, например панафинейские амфоры, которые выполнялись в чернофигурной технике около 520 г. до н.э. Подобные вазы можно увидеть в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Атлетическое мужское тело, коллекции Versace весна-лета 2015, напоминает фрагмент древнегреческих статуй, фотографии которых использованы в качестве принтов коллекции.

Дикие эллины – дорийцы, уничтожившие микенскую цивилизацию, захватили Миссению и превратили местных жителей в крепостных и рабов – илотов. Потомками дорийцев стали жители Спарты, те самые, жизнь которых была как бесконечный военный лагерь, главная задача которого сводилась к одной цели: не дать поднять восстание. Государство было озабочено тем, чтобы по улицам города передвигались выносливые и физически развитые мужчины, способных защитить свой город. Поэтому занятия спортом сопровождали свободного эллина всю жизнь и специальной спортивной одежды для них не существовало. Они упражнялись совершенно обнаженными, натирая свое тело перед занятиями спортом маслом, а иногда и песком, чтобы потом стереть масло вместе с песком и пылью специальным скребком. После этого они совершали омовение ледяной водой: изнеженность считалась недостойной гражданина. На соревнования мужчины так же выходили нагими. Именно этот фрагмент истории ассоциативно связан с образами коллекции Versace весна-лета 2015. Пляжный блок выглядит прямой цитатой из античной Греции. Бронзовые торсы моделей драпированы пляжными полотенцами, окаймленными академическим греческим орнаментом меандр золотого цвета.

Этот образ знаком нам по римской копии древнегреческой скульптуры Аполлона Бельведерского (330-320 гг. до н.э.) в Ватикане, по древне-греческой скульптуре Атланта в Метро-Маниле (Филиппины), поддерживающей одноэтажное здание, по древне-греческому барельефу из мрамора «Борцы» с Афинского Акрополя (ок. 500 г. до н.э.), хранящемуся в Национальном Музее в Афинах.

Искусство создания образа продолжает исследовать древнегреческий культ мужского тела в рамках еще одного события модного дома Versace. А именно, речь идет о выпуске нового парфюма, названного в честь греческого бога любви Эроса. Имидж кампании представляет нам мужчину с атлетически проработанным телом бронзового оттенка, возвышающегося на колонне. Сам прозрачный флакон глубокого морского цвета гиперболизированного размера прикрывает половину тела. Снова прямое цитирование классической античной скульптуры, но в жанре ожившего фотореализма. «ДНК бренда спрятана в бирюзово-зеленом флаконе цвета Средиземного моря», – комментирует концепцию аромата Донателла Версаче. Напомним, что вся история модного дома Versace пропитана темой греческой истории и мифологии, начиная с

символа дома – головы Медузы Горгоны. Регион Калабрия, где родился и вырос Джанни Версаче – основатель Модного Дома Versace - и его сестра Донателла, с VIII века до н.э. и вплоть до III века до н.э. принадлежал грекам. Влияние античной культуры читается в самых ранних коллекциях художника: история сохранила фотография Верушки в платье, напоминающем древнегреческую тогу, сделанную в 1975 году – именно его молодой Джанни Версаче создал для миланского бренда Callaghan, где он тогда работал. Изображение головы Медузы горгоны в качестве логотипа — мифический символ для самого дизайнера, олицетворяющий женскую силу, красоту и властность. Каждый, кто влюблялся в Медузу, не мог о ней забыть, подразумевалось, что коллекции Versace должны производить тот же магнетический эффект.

Спарта́нский культ тела коснулся и женской эстетики. Прообраз современного женского белья возник именно в обществе спартанских женщин. Стремление к комфорту и удобству способствовало созданию ленты-строфитона, повязанной под грудью и поддерживающей ее. Аподесмос (или митра) – лента, которую наматывали прямо на тело – стягивала грудь и делала ее более плоской для удобства движений. Ее закалывали или завязывали сзади. Стетодесмос – более продвинутая модель аподесмоса, но уже с бретельками – настоящий прообраз современного бюстгалтера. Диазома – прообраз современных трусов – продевалась между ног и завязывалась на бедрах. Такой комплект использовался для занятий спортом, обеспечивая свободу движений.

Коллекции Chanel cruise 2018 представляет современную вариацию на тему античного белья – сочетания прямого топа – аподесмоса с высокими трусами – диазмой. Лагерфельд трактует такие комплекты как комбо для прогулки по живописным набережным или для времяпровождения в шезлонге и рекомендует использовать с прозрачным халатом в пол с длинным рукавом.

Меандра как символ бесконечности античной истории

Меандровый узор, по мнению древних греков, обладал магическим смыслом бесконечности человеческой жизни, подобно извилистым берегам бесконечной реки Большого Мендереса, той, что сегодня течет на территории юго-западной Турции. Извилистые линии реки стали основой для орнамента под названием «Меандр», состоящего из непрерывных линий, изменяющихся под прямым углом. Существуют более простые и усложненные версии этого орнамента, однако его символика не зависит от сложности цветов и изощренности линий.

Меандр означает вечность, а его прямые линии – символ правильной и благотворной жизни. Украшая им архитектурные здания, амфоры и вазы, края одежды, эллины акцентировали внимание на правильности собственной жизни. Непрерывность меандра притягивает к себе художников до сих пор своей таинственной простотой.

В коллекции Versace осень-зима 2015\16 меандр является базовым принтом коллекции. Вся коллекция построена на вариативности на тему делового стиля: ассортимент состоит из сочетаний жакетов с брюками, с юбками и деловых платьев с плотными колготками. Но в такую сдержанную тему вторгается дух Античной Греции через орнамент меандра. Начинают коллекцию блузы, водолазки и жакеты. Базовое сочетание цветов –терракотовый с черным – напоминает древнегреческую керамику. Принты меандра расположены ассиметрично и представлен в размере over sized. Совершенно неожиданно орнамент выглядит на плотных колготках. В сочетании с лаконичными линиями черных платьев и сдержанными графичными костюмами он создает образ ожившего арт-объекта. Следующий блок представлен такими же вариациями на тему меандра, но в цветовом сочетании черного с изумрудным (цвет Эгейского

моря). И завершает коллекцию представление меандра в яркой и многоцветной стилистике поп-арта с многократным повторением. Теория поп-арта гласит, что все, что многократно повторяется, становится языком массовой коммуникации. И все что представлено в яркой и броской стилистике поп-арта становится символом национальной истории/культуры/экономики. Таким образом, новый взгляд Модного Дома Versace и его тенденция к смешиванию античной классики с поп-артом, говорит о новом всплеске интереса к истории античной цивилизации, давшей нам основные критерии анализа мирового искусства – гармонию композиции, невидимое пересечение тонких линий, совершенство форм.

Интеграция меандра в деловой ассортимент женской коллекции, подтверждает вышеописанную теорию о пересмотре женской роли в современном постмодернистском социуме через призму визуальных кодов Античной Греции. Использование меандра в искусстве создания женской деловой одежды поднимает вопрос об участии женщины в политической и экономической среде современного общества, в эллинистическую эпоху было совершенно недопустимо.

Заключение

Всплеск интереса к эллиническому искусству сопровождает всю мировую историю искусства. Он начался даже с момента перехода Античной Греции в Классический период. Этот факт был связан с окончанием греко-персидских войн. Вторгающаяся в Древнюю Элладу роскошная персидская армия проиграла греческой мудрости, той, что позволила распределить расход государственных средств на собственный флот, и физической натренированности, той, что вписала в историю хитрую стратегию трехста спартанцев с небольшим войском крепостных илотов. Визуальная простота и сдержанность одержали финальную победу над роскошной Персидской армией. И уже тогда можно было наблюдать новое использование дорического пеплоса.

Визуальная простота и сдержанность создали мифический образ сильной Греции. Визуальная простота и сдержанность продолжают трогать фантазию современных художников, которые черпают новое вдохновение в визуальных кодах Древнегреческого искусства. В этом тонком диалоге с художественными традициями прошлого рождаются новые формы и стили, воссоединяя искусство прошлого с настоящим.

Библиография

1. 50 платьев, которые изменили мир. М., 2014. 112 с.
2. Боров Ю.Б. Эстетика. М.: Издательство политической литературы, 1981. 400 с.
3. Куликова В.Н. История костюма. М.: Астрель, 2010. 160 с.
4. Макнил П. Обувь: от сандалий до кроссовок. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 376 с.
5. Миронов В.Б. Древняя Греция. М., 2006. 704 с.
6. Полевой В. Искусство Древней Греции. М.: Советский художник, 1984. 944 с.
7. Петракова А.Е. Атрибуция античной расписной керамики: история и современность. СПб., 2008. С. 195-215.
8. Сергеев В.С. История древней Греции. Антология мысли. М.: Юрайт, 2017. 399 с.
9. Фогт М. История моды. 100 платьев, изменивших мир. М., 2015. 256 с.
10. Чалтыкьян Д. История костюма. М., 2011. 183 с.
11. Эдвардс К. Как читать орнамент. Интенсивный курс по текстильному дизайну. М., 2011. 256 с.

The role of visual art codes of the early ancient civilization in the modern art of creating clothes and image

Sergei V. Sysoev

Postgraduate,
Head of the Department of costume design,
Institute of Business and Design,
129090, 9 Protopopovskii lane, Moscow, Russian Federation;
e-mail: olgasyssoeva@bk.ru

Abstract

Ancient Greece is a country that has never existed. But that ancient civilization in the southeast of Europe, which we today call it, gave us what we perceive today as real art. It is this civilization that has shaped our understanding of the perfection of forms, beauty and realism. Today, in the era of postmodernism, humanity perceives the realism of ancient Greek art as something due. But it was not always so. The real Greeks taught us to see the realistic world. Their vision grew out of the imaginary world of heroic fairy tales about gods and passionate fascination with the human body, from myths and legends about monsters. Ancient Greek art became a means of uniting and reconciling Eastern and Western cultures. For three millennia it continues to excite us with its exceptional perfection. But the last three hundred years the influence of the early ancient art of Ancient Greece goes beyond architecture and decor; it is also used in the art of making clothes. This article explores in detail the visual codes of the Ancient Greek art of different periods and their influence on the art of modern artists and couturiers, trendsetters of the postmodern era, collectors such as Domenico Dolce and Stefano Gabbana, Carl Lagerfeld (Chanel), Donatella Versace (Versace).

For citation

Sysoev S.V. (2017) Rol' vizual'nykh kodov iskusstva rannei antichnoi tsivilizatsii v sovremennom iskusstve sozdaniya odezhdy i obraza [The role of visual art codes of the early ancient civilization in the modern art of creating clothes and image]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (5A), pp. 337-347.

Keywords

Crete-Mycenaean culture, Dolce Gabbana, Doric column, Ionic order, Chanel, architecture, Versace, Hellenes, athletes, Vogue.

References

1. (2014) *50 plat'ev, kotorye izmenili mir* [50 dresses that changed the world]. Moscow.
2. Borev Yu.B. (1981) *Estetika* [Aesthetics]. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoi literatury Publ.
3. Chal'tyk'yan D. (2011) *Istoriya kostyuma* [The history of the costume]. Moscow.
4. Edwards K. (2011) *Kak chitat' ornament. Intensivnyi kurs po tekstil'nomu dizainu* [How to read the ornament. Intensive course in textile design]. Moscow.
5. Fogg M. (2015) *Istoriya mody. 100 plat'ev, izmenivshikh mir* [History of Fashion. 100 dresses that have changed the world]. Moscow.

-
6. Kulikova V.N. (2010) *Istoriya kostyuma* [The history of the costume]. Moscow: Astrel' Publ.
 7. McNeil P (2013) *Obuv': ot sandalii do krossovok* [Shoes: from sandals to sneakers]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ.
 8. Mironov V.B. (2006) *Drevnyaya Gretsia* [Ancient Greece]. Moscow.
 9. Polevoi V. (1984) *Iskusstvo Drevnei Gretsii* [The Art of Ancient Greece]. Moscow: Sovetskii khudozhnik Publ.
 10. Petrakova A.E. (2008) *Atributsiya antichnoi raspisnoi keramiki: istoriya i sovremennost'* [Attribution of antique painted ceramics: history and modernity]. St. Petersburg.
 11. Sergeev V.S. (2017) *Istoriya drevnei Gretsii. Antologiya mysli* [History of ancient Greece. Anthology of thought.]. Moscow: Yurait Publ.