

УДК 7.071.1:7.03

DOI: 10.34670/AR.2022.44.56.010

«Прагматический романтизм» Сары Бертон для модного дома Alexander McQueen в эпоху метамодернизма

Сысоев Сергей Викторович

Доцент,
завкафедрой «Дизайн костюма»,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Виноградова Дарья Евгеньевна

Студент,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: daria.vin.98@gmail.com

Аннотация

Прагматический романтизм, берущий начало в идейно-художественном направлении романтизм конца XVIII – начала XIX веков, является одной из глобальных макротенденций художественного поля модного направления начала XXI века. В фокусе научного исследования – коллекции английского модного дома Alexander McQueen периода 2019–2023 гг., рассмотренные через призму живописных и литературных произведений периода романтизма конца XVIII – XIX века. Существенно обогативший призму исследования произведений фэшн-дизайна иконографический метод, ранее применявшийся исключительно к художественным произведениям искусства, был использован в данном исследовании, что позволило систематизировать коды прагматического романтизма в коллекциях дизайнера Сары Бертон для модного дома Alexander McQueen. Противопоставляя сложность внутреннего мира своего лирического героя остальному миру, соединяя мечты о далеких таинственных местах с размышлениями о жизни и смерти, Сара Бертон использует фундамент английского романтизма периода изменения общественного сознания вследствие глобальных промышленных революций: в ее коллекциях читаются метафора прозрачного взгляда на мир, единение с природой, идею народности, готическое представление о красоте, образы стихии, элементы исторического костюма эпохи бидермайер, образы «ночного сознания», сцены пикников и туманных пейзажей... Все эти образы были созданы романтиками – У. Тернером, Дж. Байроном, У. Блейком, Ш. Бронте и другими. Найдя свое отражение в концепции метамодернизма, они трансформировались в идею прагматического романтизма, выстроенную на обнадеживающий оптимизм, выстроенный на осколках разрушающегося мира.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоев С.В., Виноградова Д.Е. «Прагматический романтизм» Сары Бертон для модного дома Alexander McQueen в эпоху метамодернизма // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 5А. С. 94-110. DOI: 10.34670/AR.2022.44.56.010

Ключевые слова

Сара Бертон, Александр Маккуин, прагматический романтизм, романтизм, английский романтизм, Уильям Тернер, Уильям Блейк, Данте Алигьери, Шарлотта Бронте, Лорд Байрон.

Введение

В 2011 году английский художник Люк Тернер¹ предложил «прагматический романтизм, свободный от идеологического крепежа» [Тернер, 2011] для определения новой романтической волны и объявил, что «сегодня мы ностальгисты в той же мере, что и футуристы» [там же], таким образом обозначив макротенденцию новой вехи романтизма в свете новейшей эстетической концепции метамодернизма². Отражение идеи преобразования исторического опыта романтизма в прагматический романтизм, «свободный от идеологического крепежа» – в объективе данного исследования.

Прагматический романтизм

Сегодня мы становимся свидетелями новой романтической волны в художественном поле модного направления. Начатый среди европейских мыслителей начала XIX века дискурс о романтизме и его направлениях обновляется представителями креативной мысли в новых цветовых ассоциациях с романтическими эпохами, новых фактурах и сочетаниях, и, по сравнению с предыдущими романтическими течениями, эти процессы происходят по-другому, более осознанно. Эстетическая концепция метамодернизма погружает нас в интеллектуальную романтику. «Метамодернизм, в отличие от постмодернизма, стремится не переосмыслить, а пережить мир заново и целостно» [Гусельцева, 2018], – заметила доктор психологических наук Гусельцева М. С.

Сквозь макротенденции новейшего модного процесса сквозит дискурс художников моды первой четверти XXI века с предшественниками романтического направления, утверждающими приоритет природы чувств над культом разума на фоне глобальных преобразований общества, послужившими толчком к трансформации сознания людей³. Подобно тому, как романтики

¹ Люк Тернер (род. 1982) – современный английский фотограф, художник. Автор «Манифеста метамодернизма» (2011).

² 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».

³ Масштабные революции, сдвинувшие тектоническую плиту спокойствия и упорядоченности мира в общественном сознании, побуждали людей искать опору и идеалы в историческом прошлом, дальних странах и незыблемой природе. Великая французская буржуазная революция во Франции, Индустриальная революция в Великобритании, Кризис крепостнической системы и формирование дворянской революционности в России.

конца XVIII – начал XIX веков иллюстрировали необычайную сложность и глубину духовного мира человека, бесконечность индивидуальности и внутреннюю связь человека с природой, неоромантики и романтические концептуалисты – представители новейшего модного процесса начала XXI века – обращают внимание на тайные движения сильных чувств человека эпохи метамодернизма, его интуитивное и бессознательное мировосприятие, выраженное в очень близких, глубоких взаимоотношениях человека с самим собой, человека с человеком, с обществом, с природой, с историей⁴.

Голландский философ и культуролог Робин ван ден Аккер⁵ и норвежский профессор, теоретик медиа Тимотеус Вермюлен⁶ в 2010 году в своем эссе «Заметки о метамодернизме» одними из первых узрели веяния в современном искусстве, сродни романтическим: «наиболее ясное выражение метамодернизм, по-видимому, нашел в неоромантической чувственности» [Вермюлен, Аккер, 2010, www].

«Новый», прагматический в своем названии, романтизм учитывает опыт предыдущих течений и перенимает его основные черты, такие как: фокусировка на внутреннем мире человека, поиск вдохновения в истории, неиссякаемый оптимизм вкупе с возможностью закалки духа, близость к природе, но также выявляет свои новые характеристики, теперь он не отрицает прагматизма и рационализма, и, не смотря на свою романтичность, принимает во внимание научные методы познания. Прагматическому романтизму присущи такие черты, как: пересмотр истории, апелляция к знакомым произведениям в новых материалах, переоценка устойчивых гранд нарративов, интеллектуальность через глубокие взаимоотношения, взгляд на мир в контексте прозрачности, акцент на чистоту и свежесть, оптимизм в конечном итоге. «Деятели искусства эпохи метамодернизма – от писателей до художников в самом широком смысле слова – все чаще заимствуют с мусорной свалки истории элементы, позволяющие им иначе показывать настоящее и по-другому осмыслять будущее» [Аккер, 2021, 54], – писал Робин ван ден Аккер.

Сара Бертон как протагонист прагматического романтизма Модного дома Alexander McQueen

Продолжая традиции английского романтизма XIX века, возникшего на фоне Индустриальной революции в Великобритании конца XVIII века, Модный дом Alexander

⁴ Так, кинематограф пересматривает устойчивые гранд-нарративы. В вышедшем в 2010 году мультфильме «Рапунцель» Disney заменяет классического принца из оригинальной сказки братьев Гримм на нового персонажа по имени Флинн – простого весельчака и афериста с добрым сердцем – пересматривая образ «героя». Скульптуры показывают глубокие взаимоотношения человека с самим собой, с другими людьми и окружающим миром. В скульптуре Али и Нино в Батуми, возведенной в 2010 году, две фигуры – женская и мужская – постепенно то сближаясь, то удаляясь, то проникают друг в друга, то расходятся, создавая бесконечный ритм истории любви Али и Нино из романа азербайджанского писателя Курбан Саид, действие которого разворачивается в начале XX века, во времена Первой Мировой войны и революции. Выставки-перформансы строятся на обращении к внутреннему миру человека и пробуждении чувств: выставка La Petite Robe Noire в Париже 2015 г., выставка DEEP INSIDE / GHT Марии Луттик в центре современного искусства «МАРС», Москва, 2021-2022.

⁵ Робин ван ден Аккер (род. 1979) – голландский философ и культуролог, соавтор «Заметок о метамодернизме», автор книги «Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина», преподаватель континентальной философии и культурологии в Университетском колледже Эразма в Роттердаме.

⁶ Тимотеус Вермюлен – искусствовед из Норвегии, соавтор «Заметок о метамодернизме» 2010. Научные интересы включают теорию культуры, эстетику и текстологический анализ кино, телевидения и современного искусства.

McQueen под креативным началом Сары Бертон апеллирует к произведениям ведущих художников того периода, образу стихии в контексте противостояния природы и промышленности и культу сильной личности, но транслирует это в новых материалах и фактурах, делая частью своего модного высказывания.

Атомом модного дома Alexander McQueen стало сочетание визуальных кодов романтики, аристократичной строгости, эстетики панк-рока и ремесленничества. Такой набор является собирательным образом Англии по мнению Сары Бертон⁷, креативного директора модного дома Alexander McQueen.

Идеология модного дома выстраивается на противостоянии природного и урбанистического начал, которое Бертон переносит из своего родного города на севере Англии: «Я ведь из маленького городка под Манчестером. Это север Англии, очень индустриальный регион, но все эти промышленные городки разбросаны среди фантастической красоты природы. Но она не пасторальная, не благостная, она дикая, мрачная, даже мятежная. Там почти все время туманы и холодные дожди. Меня всегда интересовало, как промышленность и природа сосуществуют, как человек и машина взаимодействуют...» [Vogue Russia, 2019, www]. Норберт Вольф⁸, автор книги о романтизме, отмечал: «В Англии быстрее, чем в других странах, шел переход от ремесленного ручного труда к массовому машинному производству... Чем тяжелее становились условия жизни рабочих, тем активнее писатели и художники реагировали на прозаичность и нищету индустриального мира, прославляя силу воображения и индивидуального творчества» [Вольф, 2008]. Сегодня Модный дом ищет старинные народные промыслы и ручные ремесла и использует их в коллекциях. Так, Сара Бертон, вслед за английскими романтиками, продолжает дискурс о взаимовлиянии природы и промышленности.

«Нам было важно именно это: увидеть взаимодействие машины с руками человека, увидеть этих людей, полных гордости за свое ремесло» [Vogue Russia, 2019], – признается креативный директор модного дома в интервью Vogue Russia⁹, посвященного коллекции осень-зима 2019 года (рис. 1а, слева). Патриотизм Британской Империи Сары Бертон носит тихий характер, который, подобно прерафаэлитам, транслируется через цветы (белая роза – символ Йоркшира, а красная – Ланкашира (северные графства Англии), фестиваль роз в Челси¹⁰) и ремесленничество (ткани для коллекции были произведены на старинных текстильных мануфактурах севера Англии, использовавших ручной труд по сей день). В весенне-летней коллекции 2020 года Бертон превозносит коллективное творчество и огромную значимость малоизвестных ремесел, продолжая главные идеи движения искусств и ремесел Уильяма Морриса, возрождавшего эстетику ручного труда в своих произведениях художественного текстиля (рис. 1б). Платья из льна, представленное в коллекции, было обработано с помощью

⁷ Сара Джейн Бертон (род. 1974) — английский модельер, креативный директор Модного дома Alexander McQueen с 2010 года (после смерти Александра Маккуина), офицер Ордена Британской империи. Родилась в Маклесфилде, маленьком городе на севере Англии, где промышленность располагается среди мятежной красоты природных пейзажей. Окончила Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне, факультет дизайна принтов. Прошла стажировку у Ли Александра Маккуина в 1996 году.

⁸ Норберт Вольф (род. 1949 г.) – Немецкий историк искусства, доктор искусствоведения, автор книг по истории искусства.

⁹ Vogue - американский журнал о моде, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications. Vogue запущен в России в 1998 году. За это время журнал превратился в мультиплатформенный бренд с многомиллионной аудиторией.

¹⁰ Цветочная выставка в Челси (Chelsea Flower Show) является одной из крупнейших цветочных выставок Европы, которая проходит на территории Королевского госпиталя Челси в Лондоне уже более ста лет.

техники колочения на старейшей в Европе специализированной мануфактуре Уильяма Кларка, расположенной в Ирландии (рис. 1а, справа). В 2019 году в бутике модного дома в Лондоне прошла выставка «Roses», посвященная влиянию красоты и символизма цветов на творения Александра Маккуина и Сары Бертон, где каждое платье имеет свою уникальную историю (рис. 1в). Так, в создаваемых Сарой Бертон коллекциях для Alexander McQueen акцент всегда ставится на важности коммуникации с природой, всех людей друг с другом, а также — на уважении к истории.

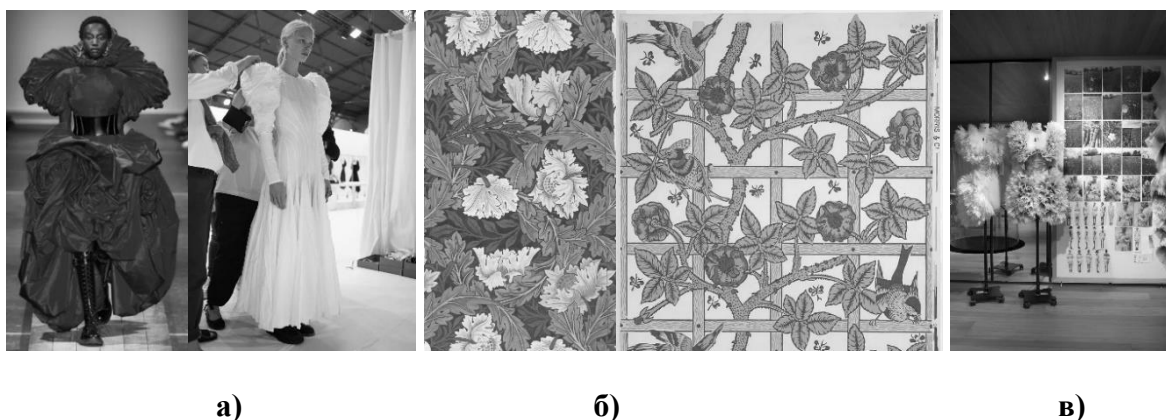

Рисунок 1 - а) Alexander McQueen FW 2019-20 и SS 2020, б) цветочный дизайн с розовыми маками (1880) и обои «Trellis» (1864) Уильяма Морриса, в) фото с выставки «Roses» в бутике Alexander McQueen в 2019 году в Лондоне

Делая локацию частью высказывания о дуальности промышленного и природного миров, Сара Бертон снимает рекламную кампанию коллекции осень-зима 2019-2020, с Кейт Мосс в главной роли, в двух местах: на фоне английской деревни и в действующем швейном цеху (рис. 2а). Также, лукбук мужской коллекции осень-зима 2020-2021 (рис. 2б), где лейтмотивом принтов послужил чертополох с высокогорья Шотландии, являющийся ее символом, снят в стенах промышленного завода. А показ коллекции осень-зима 2022-2023 (рис. 2в) проходил на складе: декорациями для дефиле служили привезенные горы мульчи из упавших деревьев, воссоздавая естественную среду гриба мицелия, подземную сеть которого называют природной «лесной широкой паутиной», передающей питательные вещества и минералы от растения к растению. Таким образом, промышленность больше не воспринимается «врагом» природы, как было у луддитов¹¹, а является ключом к взаимодействию с ней. Локации не просто служат фоном для коллекций Сары Бертон, но являются ее важной частью, создавая нарратив единой истории взаимодействия машины и природы.

Сюжеты презентации коллекций модного дома апеллируют к сюжетам живописных произведений ведущих художников эпохи романтизма XIX века. Презентация объединенной коллекции осень-зима 2021-2022 (рис. 3а) прошла в формате арт-хаусного фильма, снятого режиссером Джонатаном Глейзером .

¹¹ Лудд́иты — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования.

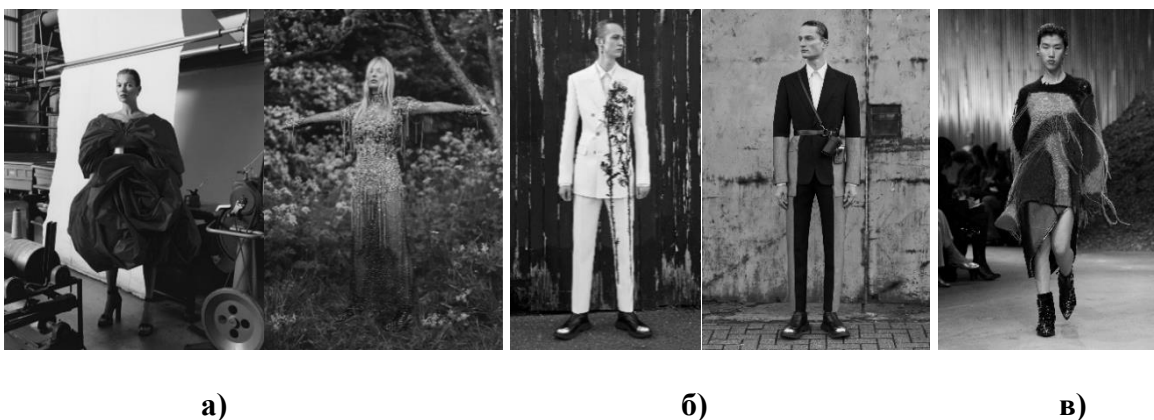

Рисунок 2 - а) Рекламная кампания коллекции FW 2019-2020, б) лукбук коллекции Menswear FW 2020-2021 в) показ коллекции FW 2022-2023

Фильм начинается с длинного кадра, в котором модели в красивых воздушных платьях идут по загрязненной реке на фоне туманного индустриального пейзажа, отсылающего нас к картинам английского художника Уильяма Тернера (рис. 3б), любимыми мотивами творчества которого были лондонский туман и водная стихия. Но, в отличие от богатой живописной цветовой гаммы полотна Тернера, Бертон делает акцент на холодности и бездушности урбанистики, сводя гамму к превалированию оттенков серого.

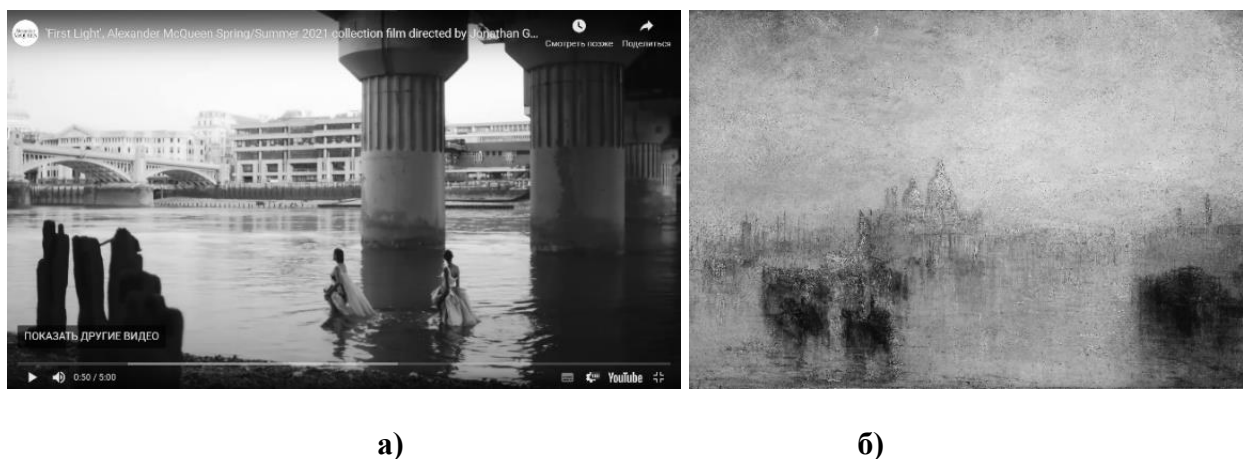

Рисунок 3 - а) Стоп-кадр из фильма-презентации коллекции Alexander McQueen FW 2021-2022, б) картина У. Тернера «Венеция, Сан Бенедетто с видом на устье канала» 1843 г., музей Тейт Британия, Лондон

Продолжается сюжет сценой английского пикника. Пикник является важнейшей романтической художественной традицией, особенно проявившейся в Викторианскую эпоху и акцентирующей внимание на единстве человека и природы. Именно такой сюжет мы видим на полотне американского живописца, работающего в Англии, Ю. Л. Стюарта: компания из нескольких женщин и мужчины расположилась на белом покрывале на траве среди живописного лесного пейзажа в тени деревьев (рис. 4б). Сара Бертон заимствует сюжет, но переносит героев в новую антиутопическую реальность «темного» романтизма: в урбанистический мрачный пейзаж, где железобетонные опоры моста заменяют деревья, а

вместо мягкой травы под ногами – крошка черного песка (рис. 4а). Таким образом, живописные сюжеты романтизма переносятся Сарой Бертон посредством мини-фильмов в новую реальность.

а)

б)

Рисунок 4 - а) Стоп-кадр из фильма-презентации коллекции Alexander McQueen FW 2021-2022, б) картина Ю. Л. Стюарта «Пикник под деревьями» 1895 г.

Метафорой прозрачного взгляда на мир в условиях ограниченной свободы – одной из ведущих идей философии романтизма XIX века – стал образ стеклянного купола, построенного на крыше табачного склада, где прошел показ коллекции весна-лето 2022 (рис. 5а). Пространство, символизирующее вакуум, в котором человечество оказалось в условиях пандемии, отсылает к сюжету картины программного живописного произведения романтизма – «Плот медузы» кисти французского художника Теодора Жерико (1819 г.) (рис. 5в), где люди при ограниченной возможности перемещения переживают стихийные бедствия, при этом также созерцая стихию, являясь ее частью. Сопровождала презентацию коллекции работа режиссера Софи Мюллер – мини-фильм «Охота за Бурей» (рис. 5б), где модели, стоя на крыше небоскреба в развевающихся платьях с принтом неба, «бросают вызов» стихии, при этом сливаясь с ней, координируя свои движения порывами ветра. Фильм отсылает к философии категории возвышенного в романтизме, сформулированной немецким философом И. Кантом в работе «Критика способности суждения», где разделяется позитивное спокойное наслаждение прекрасным, и 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, 1994, 131]. Таким образом, метафорой прозрачного взгляда на мир в условиях ограниченной свободы находит свое отражение в коллекциях Alexander McQueen.

По мотивам «пейзажа в раме» – еще одного характерного сюжета романтической живописи, который мы можем видеть на полотне Д. К. Фридриха «Женщина у окна» (1822 г.) – снята рекламная кампания коллекции Alexander McQueen весна-лето 2020 (рис. 6а). Героиня коллекции стоит внутри просторного светлого дома у открытого окна с видом на море. Норберт Вольф, немецкий историк искусства, в своей книге о романтизме писал: «еще одним характерным мотивом романтической живописи считался «пейзаж в раме» – вид из помещения через открытое окно или дверь. Карус предварил два из своих «Девяти посланий о пейзажной

живописи» (1831) многозначительными описаниями интерьера, ссылаясь на строки из «Фауста» Гете (II, действие 2): «Природному вселенная тесна, /Искусственному же замкнутость нужна» (пер. Б. Пастернака). Напряжение, возникающее между бесконечностью простирающегося снаружи пейзажа и интимным пространством замкнутого помещения, идеально соответствует высказыванию Новалиса о наделении конечного «видимостью бесконечного» [Вольф, 2008]. Таким образом, Alexander McQueen обращается к романтической теме мечты о свободе и далеких мирах.

а)

б)

в)

Рисунок 5 - а) локация показа Alexander McQueen SS 2022, б) мини-фильм «Охота за бурей» коллекции Alexander McQueen SS 2022, в) картина «Плот медузы» Теодора Жерико (1819 г.), музей Лувр, Париж, Франция

а)

б)

Рисунок 6 - а) съемка кампэйна Alexander McQueen SS 2020 б) картина Д. К. Фридриха «Женщина у окна» 1822 г., государственный музей Берлина, Германия

Пиратской романтикой, мечтой о дальних таинственных странах проникнута коллекция Alexander McQueen весна-лето 2020 (рис. 7). Морская тематика навеяна историей Грейс О'Малли – ирландской королевы пиратов XVI века. Отличаясь абсолютной независимостью, она отбросила все привычные для женщины того времени условности, чтобы наслаждаться захватывающей жизнью в открытом море. Так, льняные платья в коллекции декорированы рядами золотистых люверсов с продетыми шнурками, а шеи украшают массивные металлические цепи, напоминающие цепи якоря. Норберт Вольф в своей книге о романтизме заметил, что «путешествия Байрона в Албанию и Грецию, где он принимал участие в войне за

Alexander McQueen's "Pragmatic Romanticism"...

независимость от турков, воплотили в себе то стремление к далеким и экзотическим землям, которое уходило корнями в XVIII век» [Вольф, 2008]. Таким образом, мы видим отголоски знакового романтика – Байрона в коллекции модного дома Alexander McQueen сезона весна-лето 2020.

Рисунок 7 - Лукбук коллекции Alexander McQueen SS 2020

Колорит коллекций выстроен на цветовых схемах живописных произведений английских художников-романтиков. Так, коллекция весна-лето 2022 (рис. 8а) вдохновлена лондонским небом, столь любимым художником Уильямом Тернером – признанным мастером изображения бушующей стихии (рис. 8б). Воздушная стихия во всех ее проявлениях, запечатленная из окна студии, стала лейтмотивом коллекции. Принты из грозовых туч сочетаются с мотивами ясного неба и насыщенным цветом огненного заката, гипертрофированные перепады объема напоминают о моде романтической эпохи. «Есть такое ощущение, что небо постоянно меняется – это постоянное изменение, которое неконтролируемо. В некоторые дни оно может быть очень спокойным и красивым. А потом вдруг становится таким свирепым...», – замечает Сара Бертон. Мысль о постоянном изменении большой амплитуды как о тенденции метамодернизма изложил Люк Тернер в манифесте метамодерниста: «Движение должно осуществляться посредством колебания между позициями с диаметрально противоположными идеями, подобно пульсирующим полярностям огромной электрической машины, приводя мир в действие» [Тернер, 2011].

а)

б)

Рисунок 8 - а) Коллекция Alexander McQueen SS 2022, б) картины У. Тернера «Спасательная шлюпка, идущая к севшему на мель судну» 1831г., музей Виктории и Альберта, Лондон и «Пожар в здании парламента 16 октября 1834 года» 1835 г., музей изящных искусств, Кливленд

Герои и сюжеты литературных произведений раннего средневековья, периода «до Рафаэля», отвечающие идеалам романтического мировоззрения, также становятся источником инспирации коллекций Alexander McQueen. Так, «Божественная комедия» (1307-1321) Данте Алигьери¹², воплощенная в иллюстрациях английского художника Уильяма Блейка (рис. 9б), стала лейтмотивом принтов в мужской и курортной коллекциях весна-лето 2022 (рис. 9а). Сара Бертон соединяет отсылку к романтизму Блейка с переосмыслением осенне-зимней коллекции Александра Маккуина 1996-1997 года, вдохновленной тем же произведением знаменитого флорентийского поэта.

а)

б)

Рисунок 9 - а) Коллекции Alexander McQueen SS 2022 Menswear и Resort, б) иллюстрация У. Блейка к «Божественной комедии» Данте, 1824-1827

Лейтмотивом коллекции осень-зима 2019-2020 модного дома Alexander McQueen (рис. 10а) стал принт кровоточащей розы, вдохновленный романами Шарлотты Бронте, в центре произведений которой, как правило, нелегкая судьба героини и метания мира ее чувств. Так, в романе «Джейн Эйр» (рис. 10б) героиня говорит: «Мне кажется, что от моего сердца тянется крепкая нить к такой же точке в вашем маленьком существе. Но если между нами ляжет бурное море, то я боюсь, что эта нить порвется. И мне грустно от того, что тогда мое сердце будет кровоточить» [Бронте, 2001, 279]. Главным побудительным мотивом творчества Бронте стали протест и возмущение, что находит отклик и в ДНК Модного дома Alexander McQueen. Так, образы героинь культовых писательниц романтизма воплощаются в коллекциях Сары Бертон.

Заимствование элементов исторического костюма эпохи романтизма и бидермайера¹³

¹² «Божественная комедия» Данте Алигьери – одно из главных произведений Средневековья, отразившее взгляд поэта на бренную и короткую человеческую жизнь с точки зрения христианской морали. Поэма изображает странствие поэта по загробному миру и состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай».

¹³ Направление, господствовавшее в прикладном искусстве и costume 30-40-х годов, носит название - бидермейер, по имени героя-буржуа поэмы Л. Эйхродта «Biedermeier Liederlust». Этот стиль стал синонимом бюргерского благополучия и уюта.

проходит сквозь все коллекции Модного дома: Сара Бертон перерабатывает объемные рукава и покатые плечи, сборки, пышные юбки, корсеты, цветочные мотивы (рис. 11а). Все эти элементы костюма мы видим на исторических женских портретах эпохи романтизма, таких как: Софья Вельо кисти Леопольда Фертбауэра (1835) (рис. 11б), «Императрица Евгения и ее дамы» Франца Ксавера Винтерхальтера (1855) (рис. 11в).

Рисунок 10. а) Alexander McQueen FW 2019-2020; б) обложка романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» -М: АСТ, 2019. -512с.

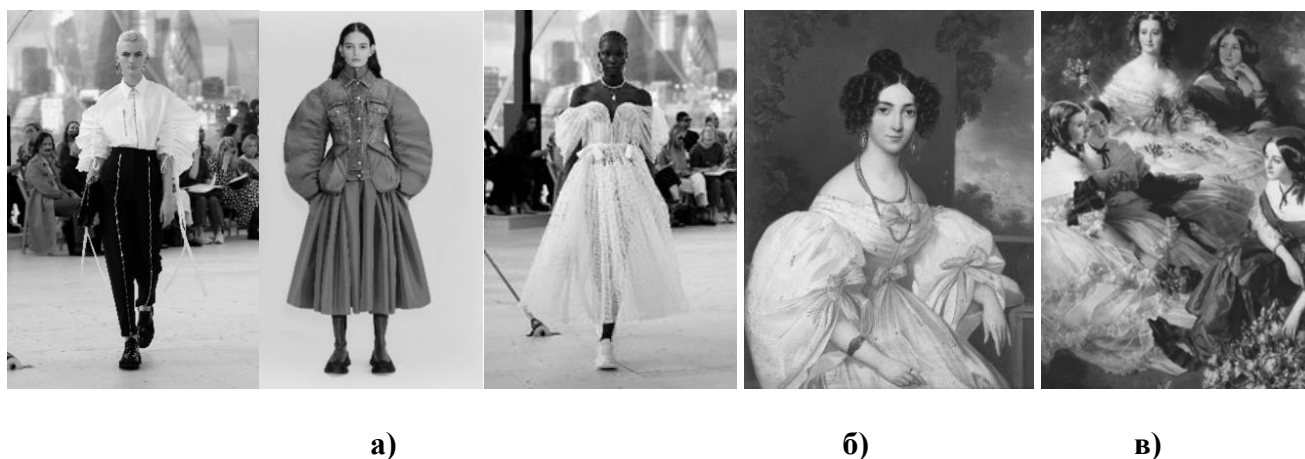

Рисунок 11 - а) Коллекции Alexander McQueen SS 2021, Pre fall 2021, SS 2021, б) Софья Вельо кисти Леопольда Фертбауэра (1835), в) «Императрица Евгения и ее дамы» Франца Ксавера Винтерхальтера (1855)

Асимметрия в принтах и крое и гибридность материалов изделий являются проявлением готического романтизма с его любовью к неправильным и «уродливым» формам (рис. 12а), апеллируя к образу Франкенштейна, собранного из кусочков разных тел из романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818 г.) (рис. 12б). Таким образом, модный дом использует образ монстра готической эстетики через крой, принты и материалы в своих коллекциях.

а)

б)

Рисунок 12 - а) Коллекции Alexander McQueen FW 2021, SS 2022, Resort 2020, б) Кадр из фильма «Франкенштейн» реж. Джеймса Уэйла, США, 1931

Массивные металлические аксессуары, использование черной кожи, «доспехи» из жакетов, молнии, обвитые вокруг рук, как метафора ограниченной свободы, ботинки как у хулиганов из Челси – готический панк является частью ДНК модного дома Alexander McQueen (рис. 13а). Образы рыцарей из романов Вальтера Скотта (рис. 13б) соединяются с образами панков глазами Сары Бертон: «для института рыцарства было свойственно сочетать воинскую доблесть с самыми сильными страстями, которые движут человеческим разумом, чувствами преданности и любви» [Скотт, www]. Кстати, одним из ключевых проявлений готики постмодерна стало появление панка в Британии середины 1970-х, тесно связанного с ментальностью романтической идеи одиночества человека на фоне изменения времени. Так, образ сильной личности находит отражение в коллекциях Alexander McQueen через соединение образа средневекового рыцаря с чертами панк-культуры.

а)

б)

Рисунок 13. а) Коллекция SS 2022 Resort и SS 2019 Resort; б) обложка романа Вальтера Скотта «Айвенго», издан в Варшаве 1984 г.

Тема сумрака и ночи является в романтизме метафорой «ночного космического сознания». Неустойчивое пограничное состояние между сном и реальностью, подчас мучительное, но всегда творческое и потому переходное – в центре внимания мужской коллекции модного дома Alexander McQueen сезона весна-лето 2023 (рис. 14а). Приглушенная палитра коллекции отличается сумеречными оттенками пыльного розового и синего, напоминающими колорит полотна К. Д. Фридриха «Двое мужчин, созерцающих луну» (1819-1820 г.) (рис. 14б), а на лацканах пиджаков расположились вышитые сверкающие космические темы: кометы и астероиды, возрождающие в памяти строки из стихотворения Лорда Байрона:

«Идет прекрасная, как ночь
Без облаков, где звезд мерцанье,
Глубокой тьмы и блеска дочь,
Чьи очи – их же сочетанье;
Нежнейший свет она точь-в-точь,
Что отвергает дня сиянье»

[Байрон, 1815].

а)

б)

Рисунок 14. а) Alexander McQueen menswear SS 2023 б) картина «Двое мужчин, созерцающих луну» Каспара Давида Фридриха 1819-1820 г., галерея Neue Meister, Дрезден

Сложная вышивка, искусная ручная работа, обилие деталей в коллекциях подчеркивают сложный внутренний мир романтика (рис. 15). По словам профессора Оксфордского университета Андрея Зорина, «романтическое мироощущение выделяет фигуру художника, поэта — человека, способного к особенно сложным, глубоким переживаниям и способного воплотить в словах, в красках, в звуках это ощущение райского блаженства, отторгнутости от него, трагедии, ликования. Искусство — одно из важнейших способов возвращения в этот исходный рай, как и его создание, поэтому творец всегда отмечен особой судьбой» [Зорин, www]. Так, сложность внутреннего мира романтика выражается через искусство портновского и вышивального мастерства в коллекциях модного дома Alexander McQueen.

Рисунок 15 - Коллекции Alexander McQueen SS 2021, 2022

Заключение

Таким образом, начатый среди европейских мыслителей в начале XIX века дискурс о романтизме и его направлениях находит свое продолжение не только в произведениях изобразительного искусства¹⁴ и в трудах литературной, научной и философской мысли¹⁵. Романтизм как конфликт между личностью и остальным миром, как бунт против рационалистических абстракций лидеров мнений конца XVIII – начала XIX веков, признающих «логику сердца», находит свое отражение в системе новейшего фэшн-дизайна.

И теперь, специалистам в области искусствоведения, фокусирующим свое научное внимание на двух крупных вспышках романтического направления: классическом романтизме первой половины XIX века (1770 – 1840 гг.) и романтизме конца XIX – начала XX века (1886 – 1914 гг.), требуется новый тип исследователей, охватывающих своим вниманием и прагматический романтизм начала XXI века, поскольку «новый эстетический опыт фэшн-дизайна оказывает сильное влияние на художественную культуру...новейшие процессы, происходящие в фэшн-дизайне, характеризуется появлением и художников, и исследователей совершенно нового формата: используя собственный нарратив, широту интеллекта, высокий уровень осознанности, они используют силу собственного высказывания, превращая его в манифестацию идей» [Гаврилин, Сысоев, Сысоева, 2022, 134].

¹⁴ Так, например, программными произведениями романтизма являются полотна «Плот Медузы» французского художника Теодора Жерико (1817 г.), «Последний день Помпеи» русского художника Карла Брюллова (1813 г.), «Странник над морем тумана» немецкого художника Каспара Давида Фридриха, английского художника Дж. Констебля («Телега для сена», «Пляж в Брайтоне и угольщики») и Уильяма Тернера («Последний рейс корабля «Отважный»», «Ганнибал, пересекающий Альпы в метель»), американского художника Джона Трамбула («Смерть генерала Монтгомери в Квебеке»).

¹⁵ Так, например, воплощением идей романтизма являются поэзия Д. Г. Байрона, романы В. Скотта – в Великобритании, романы В. Гюго – во Франции, поэзия и труды Г. Гейне, философия Фихте и Шеллинга – в Германии, поэзия Ф. И. Тютчева, ранние произведения Н. В. Гоголя – в России.

Библиография

1. Аккер ван ден Р. Метамоде́рнизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма. М.: РИПОЛ классик, 2021. 444 с.
2. Байрон Дж. Г. Стихотворение «Идет прекрасная, как ночь», 1815. URL: <https://stihi.ru/2018/06/03/4418>
3. Бронте Ш. Джейн Эйр. М.: АСТ, 2001. 448 с.
4. Вермюлен Т., Аккер ван ден Р.. Заметки о Метамоде́рнизме. 2010. URL: <https://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/>
5. Вольф Н. Романтизм. М.: Арт-родник, 2008. 96 с.
6. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. Метамода как феномен эпохи метамоде́рнизма // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. 2022. № 2 Ч. 2. 404 с.
7. Гусельцева М.С. Метамоде́рнизм в психологии: новые методологические стратегии и изменения субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2018. Т. 8. Вып. 4. С. 327-340.
8. Зорин А. Любовь, искусство и смерть: романтизм как мироощущение. URL: <https://arzamas.academy/materials/2216>
9. Казакова И.Б., Полякова О.Л. Романтический пейзаж в живописи и поэзии первой половины XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4-2. С. 854-857.
10. Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994. 369 с.
11. Колотова О. Тема пиратства в литературе XVII-XXI вв. 2011. URL: <https://proza.ru/2011/12/27/561>
12. Скотт В. Статья о рыцарстве. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f86334d1-635a134c-1453521a-74722d776562/https/www.britannica.com/topic/Sir-Walter-Scott-on-chivalry-1987278
13. Тернер Л. Манифест метамоде́рниста. 2011. URL: <https://metamodernizm.ru/manifesto/>
14. Тернер Л. Метамоде́рнизм: краткое введение. 2015. URL: <https://metamodernizm.ru/briefintroduction/>
15. Vogue Russia. Какие козыри держит в рукаве Сара Бертон. 2019. URL: https://www.vogue.ru/fashion/news/kakie_kozyri_derzhit_v_rukave_sara_berton

Alexander McQueen's "Pragmatic Romanticism" in the Era of Metamodernism (Sarah Burton)

Sergei V. Sysoev

Associate Professor,
Head of Costume Design Department,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Dar'ya E. Vinogradova

Graduate Student,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: daria.vin.98@gmail.com

Abstract

Pragmatic Romanticism, originating in the ideological and artistic direction of Romanticism of the late eighteenth and early nineteenth centuries, is one of the global macro trends of the artistic field of the fashion trend of the early twenty-first century. The focus of the scientific research is the collections of the British fashion house Alexander McQueen of the period 2019-2023, considered

through the prism of picturesque and literary works of Romanticism of the late XVIII-XIX centuries. The research uses the iconographic method of cataloguing images and subjects. The aim of the study is to identify and systematize the features of pragmatic romanticism in the DNA codes of Sarah Burton's collections for the fashion house Alexander McQueen. Contrasting the complexity of her lyrical hero's inner world with the rest of the world, connecting dreams of faraway mysterious places with reflections on life and death, Sarah Burton uses the fudge of English romanticism, created by the Romantics: W. Turner, J. Byron, W. Blake, Sh. Bronte and others. Having found their reflection in the concept of metamodernism, they were transformed into the idea of pragmatic romanticism, built on a hopeful optimism built on fragments of the collapsing world, as conclude the authors of the paper.

For citation

Sysoev S.V., Vinogradova D.E. (2022) «Pragmaticheskii romantizm» Sary Berton dlya modnogo doma Alexander McQueen v epokhu metamodernizma [Alexander McQueen's "Pragmatic Romanticism" in the Era of Metamodernism (Sarah Burton)]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (5A), pp. 94-110. DOI: 10.34670/AR.2022.44.56.010

Keywords

Sarah Burton, Alexander McQueen, pragmatic romanticism, romanticism, English romanticism, William Turner, William Blake, Dante Alighieri, Charlotte Bronte, Lord Byron.

References

1. Akker van den R. (2021) *Metamodernizm. Istorichnost', Affekt i Glubina posle postmodernizma* [Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism]. Moscow: RIPOL klassik Publ.
2. Byron J.G. (1815) *Stikhotvorenie «Idet prekrasnaya, kak noch'»* [The poem "There is a beautiful as night"]. Available at: <https://stihi.ru/2018/06/03/4418> [Accessed 08/08/2022]
3. Bronte C. (2001) *Dzhein Eir* [Jane Eyre]. Moscow: AST Publ.
4. Gavrilin K.N., Sysoev S.V., Sysoeva O.Yu. (2022) Metamoda kak fenomen epokhi metamodernizma [Meta-fashion as a Phenomenon of the Metamodernism Epoch]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik Moskovskoi gosudarstvennoi khudozhestvenno-promyshlennoi akademii imeni S.G. Stroganova* [Decorative Art and Object-Spatial Environment. Bulletin of Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts], 2, 2, p. 404.
5. Gusel'tseva M.S. (2018) Metamodernizm v psikhologii: novye metodologicheskie strategii i izmeneniya sub"ektivnosti [Metamodernism in Psychology: New Methodological Strategies and Changes in Subjectivity]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Psikhologiya* [Bulletin of St. Petersburg University. Psychology], 8, 4, pp. 327-340.
6. Kant I. (1994) *Kritika sposobnosti suzhdeniya* [Critique of the Power of Judgment]. Moscow: Iskusstvo Publ.
7. Kazakova I.B., Polyakova O.L. (2010) Romanticheskii peizazh v zhivopisi i poezii pervoi poloviny XIX veka [Romantic landscape in painting and poetry of the first half of the XIX century]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo* [Bulletin of the Nizhny Novgorod University], 4-2, pp. 854-857.
8. Kolotova O. (2011) *Tema piratstva v literature XVII-XXI vv.* [The theme of piracy in the literature of the XVII-XXI centuries]. Available at: <https://proza.ru/2011/12/27/561> [Accessed 08/08/2022]
9. Scott W. *Stat'ya o rytsarstve* [An article about chivalry]. Available at: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f86334d1-635a134c-1453521a-74722d776562/https/www.britannica.com/topic/Sir-Walter-Scott-on-chivalry-1987278 [Accessed 08/08/2022]
10. Turner L. (2011) *Manifest metamodernista* [Metamodernist Manifesto]. Available at: <https://metamodernizm.ru/manifesto/> [Accessed 08/08/2022]
11. Turner L. (2015) *Metamodernizm: kratkoe vvedenie* [Metamodernism: a brief introduction]. Available at: <https://metamodernizm.ru/briefintroduction/> [Accessed 08/08/2022]
12. Vermeulen T., Akker van den R. (2010) *Zametki o Metamodernizme* [Notes on Metamodernism.]. Available at: <https://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/> [Accessed 08/08/2022]
13. (2019) *Vogue Russia. Kakie kozyri derzhit v rukave Sara Berton* [Vogue Russia. What cards does Sarah Burton have up her sleeve?]. Available at: https://www.vogue.ru/fashion/news/kakie_kozyri_derzhit_v_rukave_sara_berton [Accessed 08/08/2022]

14. Wolf N. (2008) *Romantizm* [Romanticism]. Moscow: Art-rodnik Publ.
15. Zorin A. *Lyubov', iskusstvo i smert': romantizm kak mirooshchushchenie* [Love, art and death: romanticism as a worldview]. Available at: <https://arzamas.academy/materials/2216> [Accessed 08/08/2022]