

УДК 008**Алессандро Микеле. Диалог с эстетикой исторического костюма
Франции периода конца XVIII-XIX веков****Сысоева Ольга Юрьевна**

Доцент кафедры дизайна костюма,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: olgasyssoeva@bk.ru

Розенкова Юлия Михайловна

Магистрант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1,
e-mail: rozenkova2000@mail.ru

Аннотация

Фокус научного исследования наведен на диалог творчества Алессандро Микеле с эстетикой Франции конца XVIII века. Мужские образы периода сезонных коллекций 2019-2024 гг. модного дома Gucci, созданные в период его работы арт-директором (2014-2022 гг.) рассмотрены через призму связи с эстетикой стилистики «невероятных» и «изысканных». Микеле обращается к историзму в своем творчестве, вдохновляясь французским мужским костюмом конца XVIII-XIX веков. Во многих своих коллекциях дизайнер переосмысляет костюмы «денди», делая их актуальными сегодня. В его коллекциях прослеживается параллель с историческими тенденциями Франции, от декоративности до минимализма. Дизайнер модного дома Gucci изучает исторический костюм Французского денди и переосмысляет его в своих коллекциях. Микеле стремится к романтизации мужского костюма, освобождая его от стереотипов и социальных ограничений, делая его универсальным предметом как для мужского, так и для женского гардероба. Он называет себя арт-археологом и подчеркивает важность исторического контекста в одежде. Эстетика Микеле стирает грани мужского и женского, прошлого и настоящего, что является инновационным в контексте макротенденций 2025 года.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоева О.Ю., Розенкова Ю.М. Алессандро Микеле. Диалог с эстетикой исторического костюма Франции периода конца XVIII-XIX веков // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 5А. С. 105-123.

Ключевые слова

Денди, Gucci, Алессандро Микеле, Французский стиль, XIX век, фрак, весткоут, сюртук, редингот, темпоральная гибридность, лацкан, сюртук.

Введение

Современный мужской костюм трансформируется на протяжении нескольких веков. Его история тесно связана с термином «дендизм»¹, зародившемся в Англии в XIX веке и получившим свое развитие во Франции.

Сегодня, обращение дизайнеров к историческим кодам актуализирует проблематику феномена дендизма. Алессандро Микеле – арт-директор модного дома Gucci, представитель архетипа «Хранитель времени»², свою творческую деятельность основывает на исследовании прошлого и его сохранении, путем цитирования и переосмысления двухсотлетней истории моды.

Основная часть

Выстраивая свою художественную стратегию на эстетике французской аристократии конца XVIII века, Алессандро Микеле обращается к двум типам мужских образов – типу «поверхностного человека» (они же «невероятные» – модники эпохи Великой Французской революции) и типу «изящного мужчины».

Первые – «невероятные» – модники эпохи Великой Французской революции – имели вычурную манеру поведения, громко и бестактно заявляя о собственной важности. Одеваясь нарочито модно, исключительно торжественно и ярко, они носили огромные лацканы очень узких сюртуков бутылочно-зеленых или коричневых оттенков, чрезмерно высокие воротники с шейным платком, закрывающем подбородок. Панталоны – если в начале десятилетия XVIII века были облегчающими – то уже к 1780-м стали довольно широкими, с завышенной талией почти до подмышек и поясом, на котором болтались гигантские монокли и лорнеты. Наряд завершала красноречивая шляпа-двууголка³, которую иногда держали в руке или подмышкой (Рис.1). Очень яркий образ имели и подруги «невероятных», которых называли «изумительными». «Невероятные» любили хвастаться личной жизнью с «изумительной» подругой, которая, подражая древним грекам и римлянам⁴, носила полупрозрачную тунику в античном стиле.

¹ Дэнди (англ. dandy) – социально-культурный тип XIX века: мужчина, подчеркнуто следящий за эстетикой внешнего вида и поведения, изысканностью речи. В первых десятилетиях XIX века начал формироваться образ мужчины, одетого на первый взгляд скромно, но подчеркнуто элегантно. Безупречный костюм не должен был стеснять своего владельца, который отличался непринужденной грацией движений, итальянцы называли ее la Sprezzatura.

Умеренность и кажущаяся простота облика денди была плодом многочисленных, но тщательно скрываемых, ухищрений и больших денежных затрат.

² Архетипы – это неосознаваемые установки, ценности, взгляды, «мотиваторы», которые во многом определяют мышление и поведение человека. Архетипу «Хранитель времени» свойственны такие черты, как сосредоточенность на внутренних процессах, одиночество, монотонность рутины, хранит национальную культуру, искусство, использует ошибки как стратегии, хранение времени, экологии.

³ Двуугольная шляпа – двурогаая шляпа, пришедшая на смену более громоздкой и неудобной треуголке, в конце XVIII века.

⁴ В конце XVIII века в Европе возник необычный феномен – «нагая мода», либо «мода à la sauvage» – «мода аля дикари», как называли ее современники. Такая мода возникла на волне популярности античного искусства и античности в целом. Дамы того времени выбрали себе в качестве идеала красоты женщин с античных скульптур и пытались копировать их одежду, прически. В макияже эта мода также нашла отражение: модницы отказывались от ярких румян и белил, пытались выглядеть, как можно более естественнее.

В мужской коллекции модного дома Gucci сезона осень-зима 2019-20 Alessandro Michele обращается к эстетике «невероятных» конца XVIII века, цитируя и колорит, и силуэт образов. К широким темно-коричневым лацканам длинного пальто желто-зеленого оттенка с контрастными пуговицами привлекает внимание объемный бант, как бы напоминание о высоком платке «невероятных». Вспоминая о том, что в XVIII веке мужчины носили под сюртуком жилет и широкие штаны, дизайнер дополняет образ широкими брюками. Ироничной отсылкой к «невероятным» стала модная в те времена прическа «Собачьи уши», отличавшаяся короткой стрижкой сзади и нарочитой растрепанностью по бокам. Апеллируя к этой тенденции, дизайнер использует в качестве знакового аксессуара коллекции серьги-каффы (Рис.2).

Рисунок 1 - А.Н. Бенуа, 1880- годы, из коллекции эскизов костюмов к фильму «Наполеон», работа из собрания, принадлежащая Кристоферу Муравьеву-Апостолу.

Рисунок 2 - Образы из коллекции Gucci. Fall 2019

В оппозиции с «невероятными» в XVIII веке был образ «изящного мужчины» (Рис.3). Размеренные и аккуратные, «изящные» предпочитали легкие и нежные ароматы для своего туалета. «Изящные» мужчины объективно оценивали себя и окружающих, были склонны скрывать свою личную жизнь и не растягивать визит более чем на четыре часа.

Образ «изящного» мужчины представлен на портрете неизвестного аристократа (1779-1782

г.г.) французского живописца конца XVIII века Жозеф-Сиффред Дюплессі⁵, на котором наглядно представлены особенности костюма «изящного мужчины» XIX века. Как и большинство парижских франтов накануне Великой Французской революции 1789 года неизвестный аристократ следовал английской моде, облачившись в обуженные костюмы английского делового человека. Герой картины утянут в черный шелковый костюм тройку, в дополнение к костюму выбрана шелковая рубашка с резными обшлагами (манжетами) и белоснежный высоко повязанный платок с крупным бантом. Лишь широкий пудовый парик эпохи Марии-Антуанетты говорит об устойчивости моды эпохи абсолютизма Франции⁶.

В коллекции пре-осень 2020 Алессандро Микеле филигранно считывает образ мужчины с пером с обозначенного выше портрета Жозефа Сиффреда, достаточно точно передавая настроение эпохи «изящного» мужчины: за основу образа взят узкий шелковый костюм в богатом черном цвете, еще больше роскоши добавляет шелковая белая рубашка с изящным конструктивным элементом в виде жабо по планке, как бы имитируя ниспадающие завязки шейного платка. Алессандро Микеле любит кружевными обшлагами (манжетами), актуальными в 1780-х, завершая ими образы коллекции (Рис.4). Ранее в коллекции осень-зима 2019-20 Алессандро Микеле воссоздал высокий платок с объемным бантом на шее, словно копируя жабо XVIII века Жозефа – Сиффреда (Рис.5).

**Рисунок 3 - Жозеф-Сиффред Дюплессі (1725-1802). Мужской портрет. 1779-1782 гг.;
Музей Почетного легиона, Сан- Франциско**

⁵ Жозеф-Сиффред Дюплессі (1725-1802) - французский художник-портретист.

⁶ Французский абсолютизм заменил сословную монархию. Вся власть была сосредоточена в руках короля. Ему подчинялись все структуры, которые были в государстве: армия, суды, полиция. достиг высшей ступени своего развития в период правления Людовика XIV (1661 - 1715 гг.). Особенностью абсолютизма во Франции являлось то, что король - наследный глава государства - обладал всей полнотой законодательной, исполнительной, военной и судебной власти. Костюму были характерны чопорность, пышность, изобилие украшений, парики.

Рисунок 4 - Gucci. Pre-Fall 2020

Рисунок 5 - Gucci. Full 2019

1810-е годы стали предреволюционным периодом для Франции⁷ (Июльская революция 1830 г.), ускорившим и ритм жизни Парижа, и скорость изменений в мужском костюме. Но нарастающие признаки грядущих революционных событий не уменьшали страсть аристократов к роскоши: новые тенденции мужского костюма – например, покрой фрака французские мастера теперь заимствуют у лондонских портных с Сэвил-Роу⁸. Сложные политические отношения Англии и Франции в виде многолетней войны наложили свой отпечаток и на моду: Англия и Франция – сильные соперники – разошлись в своих лидерские позиции и в области моды – Франция стала законодателем женского костюма, а Англия – мужского.

Если в первые годы XIX века французский фрак имеет очень высокий стояче-отложной воротник, то, начиная с 1804-1805 годов высота воротника заметно уменьшается. Темный фрак

⁷ Июльская революция - восстание в июле 1830 года в Париже, приведшее к свержению Карла X и установлению конституционной Июльской монархии во главе с королем Луи-Филиппом, расширению избирательного права для мужчин.

⁸ Сэвил-Роу - улица в Мэйфейре, в центре Лондона. Известная в основном своим традиционным пошивом одежды на заказ для мужчин, улица имеет разнообразную историю, в том числе размещение штаб-квартиры Королевского географического общества на Сэвил-роу.

теперь все чаще сочетают со светлыми панталонами и светлым, из другой ткани, жилетом. Французский фрак отличается от английского тем, что спереди его полочки не сходятся и слегка скошены книзу: в нем мужская фигура выглядит более узкой, почти хрупкой. Также важное отличие французского фрака с небольшим отложным воротником и узкими рукавами – отсутствие карманов: к 1805 году фрак и панталоны становятся элементом «гражданского» мужского костюма, а значит мужчины носят его без шпаги.

Так, широко известный Портрет Филибера Ривьера⁹ (1805 г.) авторства Жана Огюста Доминика Энгра¹⁰ наглядно демонстрирует особенности мужской французской моды наполеоновской эпохи¹¹ (Рис.6). Филибер Ривьера изображен в черном суконном двубортном фраке со стальными пуговицами. Кюлоты¹² цвета айвори (из чесучи¹³ или льна) придворный чиновник носит с чулками и черными башмаками. «В качестве аксессуаров господина де ла Ривьера выбрал шатлены¹⁴ с печатками у пояса и перстень. Образ господина Филибера Ривьера завершает актуальная в 1800-х годах прическа с челкой и бакенбардами (дань наполеоновской моде)» [Сысоева, Виноградова, 2022, 360].

Рисунок 6 - Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867). Портрет господина де ла Ривьера. 1805 год. Лувр, Париж

⁹ Филибера Ривьера – влиятельный придворный чиновник Наполеоновской империи.

¹⁰ Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780–1867) - французский художник, живописец и график, общепризнанный лидер европейского академизма XIX века.

¹¹ Наполеоновская эпоха (1799-1815г.г.) - начинается с «Рождения 18 Брюмера» и заканчивается поражением Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Наполеон пришел к власти при поддержке буржуазии и армии, гарантируя продолжения идеалов Французской революции.

¹² Кюлоты- короткие, застегивающиеся под коленом штаны, которые носили в основном только аристократы. Кюлоты носили с чулками и башмаками с пряжками. Вошли в моду во Франции в XVI веке и с видоизменениями дожили до XIX века.

¹³ Чесуча (дикий шелк) – это плотная шелковая ткань полотняного переплетения. Она отличается чрезвычайно высокой носкостью благодаря предельной плотности нитей по основе и по утку. Из чесучи шили летние дамские и мужские костюмы, считавшиеся предметами роскоши, праздничные мужские рубашки, женские нижние юбки и занавески.

¹⁴ Шатлен - изделие, украшение и аксессуар в виде цепочки с зажимом, к которой крепятся в виде подвесок различные функциональные предметы: ключи, кошелек, карманные часы, ножницы, печати и так далее.

Для круизной коллекции сезона 2024 модного дома Gucci, Алессандро Микеле обращается к мужскому костюму эпохи предреволюционной Франции 1810-х, сохраняя основные культурные коды (Рис.7). Микеле создает укороченный пиджак в розовом колорите, сохранив двубортную застежку и металлические пуговицы. Считывая прилегающий силуэт кюлот первого десятилетия XIX века, Микеле воссоздает шорты до колен в контрастном светлом цвете с черным кантом по низу. Небольшие цепочки 1800-х годов Микеле модернизирует, создавая яркий увеличенный акцент на поясе.

Рисунок 7 - Gucci. Resort 2024

В 1820-е французский мужской костюм приобретает черты формирующегося в этот период романтизма. Силуэт французского редингота¹⁵: округлые лацканы, пышные вверху рукава, тонкая талия и расширенная книзу «юбка», напоминает покроем средневекового пурпуэна¹⁶. Фрак этого периода характерен длинными полами, с отложным, как и у жилета бархатным воротником-шаль. К вечернему фракту одевали два жилета: из белого пике и бархатный. Так, французский чиновник Жак Марке барон де Норван¹⁷ написан Энгром в черном рединготе с рукавами «жиго»¹⁸ (бараний окорок) и с высоким шалевым воротником, в жилете с характерным для 1820-х годов вырезом в форме буквы «М» (Рис.8).

Французской эпохой этого периода Алессандро Микеле вдохновлялся, работая над предосенней коллекцией 2022 (Рис.10). В 1820-х годах в ходу были более темные, землистые тона в костюмах, однако Алессандро Микеле не побоялся и использовал тенденции разных периодов в одном образе. Дело в том, что колористическую основу для предосеннего показа

¹⁵ Редингот «riding coat» – костюм для верховой езды» - это вид верхней мужской одежды, точнее - пальто конца XVII-первой половины XIX века.

¹⁶ Пурпуэна - предмет средневековой мужской одежды, элемент изначально военного, позже светского костюма. Представлял собой стеганую на вате куртку с рукавами с застежкой-шнуровкой сзади или спереди, с рукавами или без рукавов.

¹⁷ Жак Марке барон де Норван (1769–1854) – французский политик, историк и писатель. В возрасте 20 лет он становится Советником Шатле в Париже, но его карьера в качестве судейского чиновника прерывается Великой французской революцией и он вынужден эмигрировать вместе с родителями в Австрию.

¹⁸ Рукава Жиго (бараний окорок) – покроем рукава на уровне плеча и верхней части руки начинается широким буфером. Далее, от линии локтя к запястью рукав зауживается. Это была мода аристократов. Внешне рукава «жиго» своим очертанием напоминают окорок (жиго – gigot – окорок). Вот отсюда и название этой модели рукавов.

2022 дизайнер использовал более позднего периода: песочные оттенки вошли в повседневный гардероб денди только в 1870-80-х годах (Рис.9). Уникальность образов от Микеле – использование нескольких принтов, объединенных единым колоритом: например, он сочетает брюки в клетку с жакетом в полоску. При этом, очень точно считаны модельные особенности мужского костюма: жилет соответствует моде именно 1820-х годов: такая модель жилетов с глубоким вырезом была популярна в этот период. Костюм дополнен шелковой блузой светло-бежевого оттенка. Особенностью кроя мужского пиджака является достаточно высокая головка рукава, схожая с формой рукава «Жиги», популярной во Франции в 1820-х.

Рисунок 8 - Жак Марке барон де Норван (1769 - 1854). Портрет Филибера Ривьера 1820- е годы. Национальная галерея, Лондон.

Рисунок 9 - Gucci. Pre-fall 2022 Алессандро Микеле

Рисунок 10 - Gucci. Spring 2021

Шелковая блуза – один из важнейших элементов гардероба денди бархатной бабочкой в коричневом цвете, прототипом которой является небезызвестный платок – один из кодов дендизма, а также крупная искусственная лилия в петлице пиджака.

«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» [Сысоева, Виноградова, 2022, 94]. В период 1830-1850 гг. французский костюм, подвергнувшийся особо сильному влиянию романтизма¹⁹, начинает меняться.

В моду входят жакеты с громоздкими бархатными отворотами и широкими галстуками – пышными бантами. «В соответствии с костюмом меняется и внешность: «Было модно тогда в романтической школе быть бледным, синеватым, зеленоватым, немного мертвым, если это было возможным». Именно в таком виде художник Леон Виардо на портрете 1844 года изобразил парижского аристократа с модной прической и с бородкой (Рис.11). Под черным фраком необычный красный бархатный жилет – дань стилю Жорж Санд²⁰ и Теофиля Готье²¹» [Мерцалова, 2001, 296].

Работая над предосенней коллекцией сезона 2022 года, Алессандро Микеле вдохновлялся не только эпохой 1820-х годов, как было рассмотрено ранее, но и 1840-х годов (Рис.12). Теперь

¹⁹ Романтизм во Франции – литературное и художественное движение, появившимся во Франции в конце XVIII века, в основном в ответ на формальность и строгие правила официального стиля неоклассицизма. Своего пика он достиг в первой половине 19 века в творчестве Франсуа-Рене де Шатобриана и Виктора Гюго, поэзии Альфреда де Виньи.

²⁰ Жорж Санд - французская романистка, мемуаристка и журналистка. Одна из самых популярных писательниц в Европе при своей жизни) и Теофиля Готье (Французский прозаик и поэт романтической школы, журналист, критик, путешественник)

²¹ Теофиля Готье - французский прозаик и поэт романтической школы, журналист, критик, путешественник.

за основу дизайнер берет кремовые оттенки, сочетая несколько фактур в одном образе – именно такой прием стал популярен в 1840-х годах. Пиджак из шерсти с атласными лацканами дополнен шелковыми атласными брюками в той же тональности и черным бархатным жилетом с глубоким вырезом. Акцентирует образ белая рубашка и коричневая бархатная бабочка (аналог платка в XIX веке).

Рисунок 11 - Леон Виардо (1805-1900). Портрет аристократа 1844 г. Коллекция А.Васильева, Париж.

Рисунок 12 - Gucci. Pre-Fall 2022

В 1850-е годы, в период резкого спада эпохи романтизма, в французской моде отчетливо прослеживается влияние Англии: минималистичность и лаконичность выражены в ограниченной гамме оттенков – темно-синем, темно-коричневом, темно-зеленом и черном. Стандартизация и стабилизация деталей мужского костюма этого периода коснется всего следующего столетия.

Сохранившийся до наших дней портрет англичанина Чарльза Федерика Уорта²², переехавшего во Францию, был создан во второй половине XIX-ого века французским фотографом. Вот почему он демонстрирует закругленные концы воротника на его бархатном пиджаке мягкой формы (Рис.13). Именно французским его пиджак делает отделка атласным кантом по бортам, лацканам, воротнику и рукавам. Образ дополнен накрахмаленной белой муслиновой рубашкой и белыми брюками. Ярким акцентом является атласный бант.

Итак, становится очевидным, что художественный почерк Алессандро Микеле выстроен на пристрастии именно к французской версии мужского исторического костюма второй половины XVIII – первой половины XIX вв. (Рис 14). В предосенней коллекции 2020 года он выбирает ту самую мягкую форму темно-синего шерстяного пиджака, считанного с того самого портрета Чарльза Уорта 1860-х годов. Будто следуя канонам мужской моды 1860-х годов Микеле декорирует жакет белой отделкой по основным формообразующим линиям – линия борта, воротника, низа, пояса и кармана, а также металлическими позолоченными пуговицами, дополняя пиджак современными деталями – широкими шортами белого цвета и белыми высокими носками.

Уже в 1870-1890 годы резко снижаются темпы перемен в мужском костюме. Изменения этого периода касаются в основном ширины пиджака и пальто, их длины, модели воротника и лацканов, количества пуговиц, длины и ширины брюк, выреза жилета и т.д. Высокий воротник рубашек с отогнутыми кончиками надевали в торжественных случаях.

Рисунок 13 - Фотограф Надара. Чарльз Фредерик Уорт. 1860-е годы, Париж

²² Чарльз Фредерик Уорт (13 октября 1825 – 10 марта 1895) был английским модельером, основавшим House of Worth, один из ведущих домов моды 19-го и начала 20-го веков. Многие историки моды считают его отцом высокой моды. Уорту также приписывают революцию в модном бизнесе. Уорт повысил статус пошива одежды, так что дизайнер-мейкер также стал арбитром в том, что должны носить женщины. В 2002 году, посвящая историю моды и, в частности, дендизма, Джордж Уолден сказал: "Чарльз Фредерик Уорт диктовал моду во Франции за полтора столетия до Гальяно".

Рисунок 14 - Gucci. Pre-fall 2020

Рисунок 15 - Gucci. Fall 2022

Стремительно развивающаяся в 1870-90-х годах медицина оказала влияние на асептику, антисептику и гигиену: люди начинают задумываться о качестве и безопасности тканей, предпочитая шерсть, как наиболее гигиеничный вариант.

Денди Эдуарда Мане²³ 1979 года полностью соответствует своему времени: Месье Брюн²⁴ написан французским художником в летнем лилово-сером сюртуке, застегнутом на три

²³Эдуард Мане (1832-1883) - французский художник, вдохновитель и предводитель импрессионистической живописи, никогда не примыкавший к лагерю импрессионистов.

²⁴ Жюль Брюне (2 января 1838 – 12 августа 1911) – французский военный офицер, служивший сегунату Токугава во время войны Босин в Японии. В начале XIX века Брюне вернулся во Францию, где участвовал во франко-прусской войне. Жюль Брюне был из известным денди своего времени.

пуговицы, желтом шелковом жилете и брюк клеш из белой чесучи (новинка моды конца 1870-х годов). Аксессуарами для месье Брюна XIX века служили ботинки с льняными гетрами²⁵, шелковый галстук, завязанный широким узлом и высокий фетровый серый цилиндр (Рис. 16).

Вдохновившись идеей образа Брюна, Алессандро Микеле воссоздает образ денди 1870-х годов в предосенней коллекции 2020 (Рис.17). Костюм тройка в светло-сером цвете, состоящий из пиджака с широким воротником шаль, жилета и брюк клеш, все это возвращает ценителей в эпоху Эдуарда Мане. В качестве аксессуаров дизайнер очень точно выбирает широкий шелковый галстук и накрахмаленную белую рубашку в мелкую полоску.

Рисунок 16 - Эдуард Мане (1832-1883). Портрет господина Брюна. 1879 г. Национальный музей западного искусства, Токио, Япония

Рисунок 17 - Gucci. Pre-Fall 2020

В 1890-х годах влияние спорта как на французский, так и на английский мужской костюм становится очень сильным. Костюм начинает приобретать еще более минималистичные формы, в моду входят цветные рубашки. Поначалу их носили с накрахмаленным белым воротником, но

²⁵ Гетры – это род теплых чулок, надеваемых поверх некоторой обуви, а также застегивающаяся накладная короткая (на щиколотке) накладная голенища.

в дальнейшем они исчезли. Вместе с костюмом упрощается и мужская прическа: коротко стриженные волосы зачесывают или на прямой, или на боковой пробор.

Подобный образ мы можем видеть на портрете Антонина Пруста²⁶, выполненном Эдуардом Мане: в нарядном сюртуке с розочкой в петлице, в дорогом цилиндре и в перчатках. Особое внимание привлекает к себе бриллиантовая булавка в галстуке и трость (Рис.18).

Рисунок 18 - Эдуард Мане (1832-1883). Портрет Антонина Пруста, 1880 г.

Таким же минималистичным выглядит пальто из зимней коллекции 2023 (Рис.19), созданной Алессандро Микеле: темно синее, шерстяное, прямого кроя с крупным английским воротником. В качестве аксессуаров дизайнером были выбраны металлические позолоченные пуговицы.

Рисунок 19 - Gucci. Fall 2023

²⁶ Антонин Пруст - французский журналист, политический деятель и публицист, искусствовед, коллекционер, организатор художественных выставок; первый французский министр культуры.

Одним из главных денди конца 1890-х годов был Робер де Монтескью²⁷: он отличался особой декадентской элегантностью. Граф умел создавать изысканную гамму на игре оттенков (Рис.20). На портрете видно, как тонко он подобрал образ: сочетая серый фрак и жилет стального оттенка с мышино-серыми панталонами, а шелковые белые перчатки – с торжественной белой рубашкой. Воротник рубашки поднят к лицу, а уголки отогнуты. Черный галстук, завязанный в небольшой бант с длинными свободными концами. Образ очень изысканный и сдержанный.

Рисунок 20 - Робер де Монтескью (1855-1921). Джованни Болдини, 1897. Музей д'Орсэ, Париж.

Рисунок 21 - Gucci. SS 2023

²⁷ Робер де Монтескью - французский писатель, ставший одним из главных денди Франции своего времени. Граф Робер одевался в соответствии с традициями дендизма.

Алессандро Микеле обращается к образу графа Робера в своей демисезонной коллекции 2023 (Рис.21). Костюм в голубовато-сером цвете, состоящий из пиджака и дизайнерских брюк чулочного типа, дополняет голубая рубашка и черный платок. В качестве обуви наш современник остановился на черных лаковых ботинках с круглым вытянутым носом, именно такие ботинки предпочитал Робер де Монтезью, завершая свои образы.

Итак, коллекции Алессандро Микеле для модного дома Gucci наполнены историзмом: почти в каждой его коллекции прослеживается параллель с историческими тенденциями Франции конца XVIII-XIX веков – периода, наполненного динамикой трансформации мужского костюма от декоративности и сложносочиненности до упрощения и минимализма.

Особенно важно, что каждую коллекцию и каждое дефиле Алессандро Микеле наделяет смыслом яркого художественного высказывания «Моя одежда, мои шоу, мои кампании и все проекты, которые я делаю для Gucci, – мой голос, мое оружие. Если бы я не пользовался предоставленной мне возможностью, чтобы поднимать важные темы, то не был бы верен ни себе...» [Сысоев, Попадько, 2022, 110].

В марте 2022 года модный дом Gucci выступил инициатором открытия выставки в Лондонском музее прикладного искусства Виктории и Альберта «Созданная маскулинность: искусство мужской моды (Fashioning Masculinities: the Art of Menswear)», посвященной образу мужчины во вселенной Gucci (Рис. 22). Выставка представила глубокие исторические параллели художественного почерка Алессандро Микеле.

Рисунок 22 - Созданная маскулинность: искусство мужской моды (Fashioning Masculinities: the Art of Menswear), 2022г. Лондон

Важным событием, иллюстрирующим заостренное внимание Алессандро Микеле к историзму в мужском костюме стал манифест «Masculine Plural» опубликованный в социальных сетях модного дома Gucci «Прямо перед показом коллекции осень-зима 2020 в рамках Недели мужской моды в Милане художник метамоды обозначил свое негативное отношение к токсичной маскулинности, опровергая жестокие модели гендерных взаимоотношений, порицая агрессию, жестокость, насилие и сексизм: «Пришло время отпраздновать становление мужчины как человека, который свободен в самоопределении, который живет без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Человека, который

способен воссоединиться со своей хрупкостью, своим трепетом, своей нежностью». Манифест токсичной маскулинности был написан синей ручкой на листе в линейку и от руки, будто школьное эссе на уроке литературы, вернувшее нас в детское наивное восприятие реальности и такое же простое отражение собственной точки зрения на бумаге (Рис. 23) [Гаврилин, Сысоев, Сысоева, 2022, 128-129].

Рисунок 23 - Gucci осень-зима 2020

Заключение

Итак, посвятив большую часть своего творческого пути революционному периоду Франции, Алессандро Микеле²⁸, используя универсальный язык фэшн-дизайна, говорит о романтизации мужского костюма в социуме, в котором нет места стереотипам. Называя себя арт-археологом, Микеле повторяет, что одежда не имеет смысла без исторического контекста.

В его эстетике стираются грани мужского и женского, прошлого и настоящего, что в контексте макротенденций 2025 года, связанных с темпоральной гибридностью²⁹, продолжает быть очень инновационным: «Мода, как модель темпоральности, превращает макротенденции будущего в философское осмысление прошлого. Возвращение к уже созданным в предшествующие эпохи формообразующим костюмам, интерпретирование исторических стилей в системе новейшей моды становится отличительной чертой культуры конца XX – начала XXI веков» [Сысоев, Попадько, 2022, 85].

Библиография

1. Барыкина А. 1001 Факт про Gucci. URL: <https://theblueprint.ru/fashion/industry/encyklopedia-gucci>
2. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозначение, 2021. 640 с.
3. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. Метамода как феномен Эпохи Метамодернизма// Декоративное искусство и предметно пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2022. 2-2. С. 115-137.
4. Как будут одеваться мужчины на весну-лето. URL: <https://www.vogue.com/>
5. Легкая Д. Великосветские хлыщи. URL: <https://www.culture.ru/materials/184979/velikovsvetskie-khlyshi>
6. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 3-4. СПб.: Чарт Пилот, 2001. 576 с.
7. Новая выставка в Gucci Garden во Флоренции. URL: <https://vogue.ua/ru/article/culture/art/novaya-vystavka-gucci-garden-vo-florencii-32081.html>
8. Сысоев С.В., Виноградова Д.Е. «Прагматический романтизм» Сары Бертон для модного дома Alexander

²⁸ Любовь дизайнера именно к Французской моде можно объяснить его работой на Fendi в период его профессионального становления, где он сталкивался с Карлом Лагерфельдом, влюбившем его в историзм в фэшн-дизайне

²⁹ Согласно отчетам тренд-аналитического агентства WGSN, профилей одной из потребительской аудитории 2025 года называется «хранители времени».

- McQueen в эпоху метамодернизма // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 5А. С. 94-110.
9. Сысоев С.В., Попадько А.С. Цитирование как глобальная эстетическая концепция в системе фэшн-дизайна начала XXI века // Особенности механизма создания коллекций в новейших условиях. Нижний Новгород, 2022. С. 79-85.
10. Фетисова Т.А. Дендизм: образ жизни // Вестник культурологии. 2008. №4. С. 139-146.

Alessandro Michele. Dialogue with the aesthetics of historical costume of France in the period of the late 18th – 19th centuries

Ol'ga Yu. Sysoeva

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

Yuliya M. Rozenkova

Master's Student,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: rozenkova2000@mail.ru

Abstract

The focus of the scientific research is on the dialogue of Alessandro Michele's work with the aesthetics of France in the late 18th century. Men's looks from the 2019-2024 seasonal collections of the Gucci fashion house, created during his tenure as art director (2014-2022), are examined through the prism of their connection with the aesthetics of the "incredible" and "elegant" styles. Michele turns to historicism in his work, inspired by the French men's suit of the late 18th – 19th centuries. In many of his collections, the designer rethinks dandy suits, making them relevant today. His collections draw parallels with historical trends in France, from decorativeness to minimalism. The designer of the Gucci fashion house studies the historical costume of the French dandy and rethinks it in his collections. Michele aims to romanticize the men's suit, freeing it from stereotypes and social restrictions, making it a universal item for both men's and women's wardrobes. He calls himself an art archaeologist and emphasizes the importance of historical context in clothing. The author of this paper concludes that Michele's aesthetics blur the boundaries of male and female, and past and present, which is innovative in the context of the macro trends of 2025.

For citation

Sysoeva O.Yu., Rozenkova Yu.M. (2024) Alessandro Michele. Dialogue s estetikoi istoricheskogo kostyuma Frantsii perioda kontsa XVIII-XIX vekov [Alessandro Michele. Dialogue with the aesthetics of historical costume of France in the period of the late 18th – 19th centuries]. *Kultura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (5A), pp. 105-123.

Keywords

Dandy, Gucci, Alessandro Michele, French style, 19th century, tailcoat, westcoat, frock coat, redingote, temporal hybridity, lapel, frock coat.

References

1. Barykina A. *1001 Fakt pro Gucci* [1001 Fact about Gucci]. Available at: <https://theblueprint.ru/fashion/industry/encyklopedia-gucci> [Accessed 04/04/2024]
2. Fetisova T.A. (2008) Dendizm: obraz zhizni [Dandyism: a way of life]. *Vestnik kul'turologii* [Bulletin of Cultural Studies], 4, pp. 139-146.
3. Gavrilin K.N., Sysoev S.V., Sysoeva O.Yu. (2022) Metamoda kak fenomen Epokhi Metamodernizma [Meta-fashion as a phenomenon of the Metamodernism Era]. *Dekorativnoe isskustvo i predmetno prostranstvennaya sreda. Vestnik RGKhPU im. S.G. Stroganova* [Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of the Russian State University of Art and Industry], 2-2, pp. 115-137.
4. *Kak budut odevat'sya muzhchiny na vesnu-letu* [How men will dress for spring-summer]. Available at: <https://www.vogue.com/> [Accessed 04/04/2024]
5. Legkaya D. *Velikosvetskie khlyshchi* [High society dandies]. Available at: <https://www.culture.ru/materials/184979/velikosvetskie-khlyshi> [Accessed 04/04/2024]
6. Mertsalova M.N. (2001) *Kostyum raznykh vremen i narodov. T. 3-4* [Costume of different times and peoples. Vols. 3-4]. St. Petersburg: Chart Pilot Publ.
7. *Novaya vystavka v Gucci Garden vo Florentsii* [New exhibition at Gucci Garden in Florence]. Available at: <https://vogue.ua/ru/article/culture/art/novaya-vystavka-gucci-garden-vo-florencii-32081.html> [Accessed 04/04/2024]
8. Sysoev S.V., Popad'ko A.S. (2022) Tsitirovanie kak global'naya esteticheskaya kontseptsiya v sisteme feshn-dizaina nachala XXI veka [Citation as a global aesthetic concept in the fashion design system of the early 21st century]. In: *Osobennosti mekhanizma sozdaniya kolleksii v noveishikh usloviyakh* [Features of the mechanism for creating collections in the latest conditions]. Nizhny Novgorod.
9. 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.
10. Vainshtein O.B. (2021) *Dendi: moda, literatura, stil' zhizni* [Dandy: fashion, literature, lifestyle]. Moscow: Novoe literaturnoe oboznachenie Publ.