

УДК 7.05:658.512.2**Античная мифология в коллекциях фэшн-дизайнеров****Сысоев Сергей Викторович**

Кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой Дизайна костюма,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33/1;
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Егорова Лариса Викторовна

Старший преподаватель,
кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Московский художественно-промышленный институт,
121352, Российская Федерация, Москва, ул. Давыдовская, 6/1;
e-mail: Laregorova@yandex.ru

Гулина Алина Александровна

Магистрант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33/1;
e-mail: alina_gulina_01@mail.ru

Аннотация

Видение жизни и ценностей древних греков, основанные на мифологии – представления о мире, богах, героях, чудовищах и простых смертных – оказали огромное влияние на искусство. Древнегреческая мифология вдохновляла творцов, побуждая каждое поколение искать в давно знакомых сюжетах новые смыслы. Данное исследование наводит фокус на интеграцию темы античных мифов в западно-европейский фэшн-дизайн первой четверти XXI века. Такие модные дома, как Dolce & Gabbana, Christian Dior, Iris Van Herpen находят вдохновение для своих коллекций в древних мифах об Арахне, о Психее и Амуре, об Орфее и Эвридике, о Посейдоне и Амфитрите, о Дедале и Икаре, о Медузе Горгоне, о Нарциссе, о нимфе Дафне и Аполлоне, о Леде и Зевсе. Мифология несет в себе вечную актуализацию, поскольку транслирует общечеловеческие ценности, часто полярные понятия, носит воспитательный характер. Она предоставляет множество архетипов и символов, которые могут быть интерпретированы и использованы в создании уникальных образов.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоев С.В., Егорова Л.В., Гулина А.А. Античная мифология в коллекциях фэшн-дизайнеров // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 9А. С. 168-180.

Ключевые слова

Античная мифология, мода, современная мода, современная мифология, Дольче Габбана, Кристиан Диор, Айрис ван Херпен, Арахна, Психея, Орфей, Эвридике, Посейдон, Амфитрита, Дедал, Икар, Медуза Горгона, Нарцисс, нимфа Дафна, Аполлон, Леда, Зевс.

Введение

Античная мифология, сюжеты которой прослеживаются в коллекциях западно-европейских модных домов начала XXI века – важный аспект, сквозь призму которого современные дизайнеры совершают свои художественные исследования. Древние греки подарили миру поэтизацию человечности, представления о совершенстве форм человеческого тела и веру в то, что совершенный человек достоин божественного бессмертия. Однако сегодня античное наследие подвергается новой волне интерпретаций в связи с формированием нового поколенческого цикла, требующего корреляции собственных ценностей с устойчивыми представлениями о героях античной мифологии.

Основная часть

Мифология или система мифов – форма творчества, через которую древние цивилизации выражали культуру своего народа – собрание сказаний и легенд, повествующих о зарождении мира, о появлении богов и их деяний, о героических поступках. Ставшие формой социального регулирования, мифы транслировали жизненные ценности, быт, ремесло, традиции, обычаи и табу эллинов.

Основа античного мифа строится на отражении действительности, стремлении передать дух эпохи через мифические образы. Герои мифов - как боги, так и простые люди, совершают героические подвиги во имя своего народа, бросают вызовы друг другу, защищая свои ценности.

Вопросы, находящиеся в поле осмысления героев мифов, не имеют времени: причины и следствия личностной гордости, смысл и роль искусства, милость или справедливость, и т.д. Так, в период второго десятилетия XXI века в поле западно-европейского фэшн-дизайна наблюдается волна нового интереса к античной мифологии, продолжающая традицию Римской империи. За обилием драпировок, лаконичным т-образным кроем платьев, пастельными тонами и обилием белого цвета в коллекциях современных дизайнеров читается поиск гармонии и уверенности, стремление естественности и невозмутимости.

К примеру, модный дом Dolce & Gabbana в кутюрной коллекции «Alta Moda» сезона весна-лето 2019 года обращается к античной мифологии, выстраивая на концепции мифов все дефиле. Символизм повествования начинается уже с самой локации. Образы коллекции, в которых читается оммаж мифам о Психее и Амуре, об Икаре и Дедале, об Орфее и Эвридике, о Медузе Горгоне представлены на фоне древнегреческого храма богини Конкордии - Tempio della Concordia.

В образе девушки в платье с крыльями бабочки, декорированном фактурным ремнем с орнаментом меандра читается миф о Психее. История о девушке, которая выполняя задания Афродиты, прошла непростой путь, и, полная решимости и силы воли, достигла небывалых высот и стала богиней. Образ Психеи в коллекции метафорично изображен с помощью высоких золотых сандалий воина (Рис.1). Однако золотой цвет, используемый в колорите, маркирует

божественность образа: элины считали этот оттенок божественным, наравне с белым, выражающим благо, добро и гармонию.

Рисунок 1– Образ Психеи в коллекции «Alta Moda» Dolce & Gabbana весна-лето 2019

Другой миф, к которому апеллирует коллекция модного дома, повествует о юноше Икаре и его отце Дедале, мечтающих покинуть остров Крит. Мечты о расширении человеческих возможностей, а так же о полете будоражат человечество с древних времен. Образ одновременно выражает стремление героев к свободе и неумение соизмерять свои силы. Лиф платья декорирован перьями, напоминающими крылья, созданные Дедалом для побега. Лавровый венок из перьев – метафора триумфа победы Дедала и Икара над царем Миносом, а золотая фактура платья (Рис.2) олицетворяет солнце, к которому приблизился Икар.

Рисунок 2 – Образ вдохновленный мифом о Дедале и Икаре в коллекции «Alta Moda» Dolce & Gabbana весна-лето 2019

Модный дом переводит античную мифологию на язык фэшн-дизайна, повествуя о безграничной и бесстрашной любви, дефицит которой испытывает современный мир. Так, миф об Орфее и Эвридике представлен моделью в платье с принтом, имитирующим мозаичную фреску. Орнамент критской волны на лифе платья – один из кодов Древней Греции. Образ дополнен знаковым элементом, символизирующим переход из одного мира в другой, стали символические золотые сандалии (Рис.3): «Наличие обутой 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 сопричастностью и символизирует переход из одной сферы в другую» [Сысоев, 2017, 341].

Рисунок 3 – Образ Орфея в коллекции «Alta Moda» Dolce & Gabbana весна-лето 2019

Апеллируя к мифу о Медузе Горгоне, дизайнеры размышляют о том, как обычные «смертные» люди страдают из-за аморальных поступков «богов». Миф о Медузе имеет несколько сюжетных линий, но здесь, в рамках коллекции дизайнеры проводят параллель между юной и невинной девушкой Медузой (Рис.10) и чудовищем, в которое ее превратила Афина посредством связи с Посейдоном (Рис. 11). Змеи – символ Горгоны, представлены в разных образах коллекции в виде золотых аксессуаров и головных уборов (Рис.12).

Рисунок 4 – Образ Медузы Горгоны в коллекции «Alta Moda» Dolce & Gabbana весна-лето 2019

Роль мифов в современном обществе значительно отличается от их первоначального значения. Философ и литературовед Ролан Барт (г.р. 1915) в своей работе «Миф сегодня» расширил понятие мифа в современности. По его словам – «Мифическое слово есть сообщение – оно не обязательно должно быть устным: это может быть письмо или изображение, и письменная речь. А также фотография, кинематограф, репортаж, спортивные состязания, зрелища, реклама могут быть материальными носителями мифического сообщения» [Барт, 1956, 10].

Современная мифология - свободная форма, способная быть выраженной в любом виде творчества. Так, Мария Грация Кюри (г.р. 1964) – арт-директор модного дома Christian Dior в дефиле круизной коллекции 2022 года цитирует мифы о Психее и Амуре, об Афине и Арахне, о Посейдоне и Амфитрите, о Леде и Зевсе. Местом локации дефиле символично стал античный стадион Панатинаикос в Афинах.

В античном мировоззрении эллинов «Олимпийские игры – высший порядок, форма. Культура Древней Греции создала Форму в противовес не-форме, как вечная победа и торжество хроноса-логоса над хаосом и вневременьем» [Волкова, 2023, 272]. Изображения

олимпийцев в образах коллекции, в качестве принта (Рис.5), отсылают нас к олимпийцам, которых за победу на Олимпийских играх увековечивали в виде скульптур. Каждая статуя символизирует бессмертие героя, простого смертного, который, подобно Психее, пройдя сложный путь, становится достойным вечного Олимпа.

Рисунок 5 – Образы олимпийцев в круизной коллекции Christian Dior 2022

Подобно дизайнерскому дуэту Dolce & Gabbana, обратившемуся к мифу о Психее, Мария Грация Кюри в круизной коллекции модного дома Christian Dior раскрывает героиню, переворачивая смысл. Ее интерпретация отражает ментальность современного человека: боги больше не кажутся возвышенными и недостижимыми, в то время как человек свободен и волен создать свою историю.

Древняя Греция воспринимала бабочек носителями души и разума: порхающими бабочками декорированы аксессуары героини – золотые портупеи, кольца и колье. Так выглядит современная сильная духом девушка, которая не боится препятствий и готова пройти любые испытания. Женский образ в меховом жилете (Рис. 6) повествует о превращении женщины в богиню – он отсылает нас к одному из четырех испытаний, придуманных Афродитой для Психеи – состричь золотое руно с солнечных овец. Подобная трансформация прослеживается в образах коллекции с атрибутикой Психеи – аксессуарами в виде бабочек, летящими тканями и драпировками, отсылающими к их крыльям: именно целеустремленность героини позволяет ей подняться на Олимп

Рисунок 6 – Образ Психеи в круизной коллекции Christian Dior 2022

Другой яркой историей повествования круизной коллекции становится обращение к мифу о Посейдоне. Принт с изображением осьминога, украшает платья и юбки (Рис. 7) коллекции. В греческой мифологии осьминог – это альтер-эго бога Посейдона.

Рисунок 7 – Образ Посейдона в круизной коллекции Christian Dior 2022

Помимо подводного мира, Мария Грация Кюри показывает образы водных нимф – nereид (Рис. 8), из числа которых вышла супруга Посейдона и владычица морей – Амфитрита. Она одна из немногих божеств, кто не участвовал в войнах и распрях, поэтому богиню олицетворяют со спокойствием и безмятежностью. Пластика тканей отсылает нас к драпировкам костюма древнегреческих богинь, а также напоминает водную гладь. Дизайнер подчеркивает контраст между образами Амфитриты, символизирующими легкость и чистоту, и образами с принтами и массивными португепями, что подчеркивает влияние власти Посейдона на жену.

Рисунок 8 – Образы nereид в круизной коллекции Christian Dior 2022

В основу следующих двух образов заложен миф об Арахне в виде принта на платьях. Дизайнер противопоставляет героинь: Арахну и Афину.

Арахна (Рис. 9) в коротком белом платье на бретелях прямого кроя с изображением паука и паутины – талантливая, умелая женщина, готовая преодолеть традицию, чтобы узнать, что лежит за ее пределами. Ее работы, сосредоточенные на историях об аморальных поступках богов, представляют собой яркую критику существующего порядка и несправедливости власти. Более открытый вырез платья Арахны по сравнению с платьем ее соперницы свидетельствует о том, что героиня открыта для мира, а диадема на ее голове служит символом честности и справедливости, соответствующим истинной богине.

Рисунок 9 – Образ Арахны в круизной коллекции Christian Dior 2022

Афина (Рис. 10) – полная противоположность, она воплощает качества девы-воина и покровительницы ткачества. Афина — возвышающая устоявшуюся иерархию, привержена традициям, о чем говорит закрытость платья в сочетании с трапециевидным силуэтом.

Рисунок 10 – Образ Афины в круизной коллекции Christian Dior 2022

В заключительных образах дизайнер цитирует миф о Леде и Зевсе. На принте изображен сюжет (Рис.11), в котором Зевс превратился в лебедя и насильно овладел Царицей Спарты – Ледой.

Рисунок 11 – Образ вдохновленный мифом о Леде и Зевсе в круизной коллекции Christian Dior 2022

Леда, в свою очередь, снесла два яйца, из которых вылупились младенцы. Асимметричное платье трапециевидной формы как будто демонстрирует шею лебедя, обнимающего девушку. В финальном образе коллекции мы можем наблюдать сцену слияния Зевса и царицы (Рис. 12).

Рисунок 12 – Образ сцены слияния Зевса и Леды в круизной коллекции Christian Dior 2022

Таким образом, Мария Грация Кюри рассматривает древнегреческую мифологию через призму эстетического восприятия, акцентируя внимание на том, что внешняя красота может

скрывать в себе моральные противоречия и отсутствие духовной составляющей.

Греческая мифология волнует художников моды вне зависимости от континента. Мифические существа стали источником вдохновения для оригинальных принтов, смелых конструктивных форм.

В современных реалиях мифология перестраивается в неомифологическую концепцию, где мифологизм рассматриваются как характерная форма художественного мышления. Античные мифы переосмысливаются и трансформируются, сохраняя при этом свою суть и универсальность. Так, коллекция Модного дома Iris Van Herpen «Meta Morphism» осень-зима 2022 года была вдохновлена поэмой древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы». Коллекция состоит из трех частей-мифов.

Открывал дефиле образ в длинном белое пальто (Рис.13), расшитом изображением перекликающихся лиц, которые видоизменялись при движении модели.

Рисунок 13 – Белое пальто из коллекции Iris Van Herpen «Meta Morphism» осень-зима 2022

Именно так иллюстрировался миф о прекрасном юноше Нарциссе: прозрачные объемные драпировки, платья-нарциссы (Рис. 14). Платья и пальто как будто противоречили тому, что заикленность на себе может в конечном итоге привести к потере самовосприятия.

Рисунок 14 – Образы вдохновленные мифом о Нарциссе в коллекции Iris Van Herpen «Meta Morphism» осень-зима 2022

Следующий миф рассказывает о ткачихе Арахне и богине Афине. В отличие от предыдущих концепций модных домов, дизайнер Айрис ван Херпен (г.р. 1984) через мифологические образы выражает стремление нынешнего века взглянуть на себя со стороны, обнаруживая эмоциональный перфекционизм и личное давление. В этом остром социальном послыле читается трагедия Арахны воплощенная в тонких кружевах, градиентных переходах и в вышивке (Рис. 15).

Рисунок 15 – Образы вдохновленные мифом об Арахне в коллекции Iris Van Herpen «Meta Morphism» осень-зима 2022

Важным элементом дефиле стал миф о непорочной нимфе Дафне, которую возжелал Аполлон. Через платья дизайнер передает этапы метаморфозы Дафны - растения и твердые структуры (Рис. 16) соединяются воедино.

Рисунок 16 – Образы вдохновленные мифом о Дафне и Аполлоне в коллекции Iris Van Herpen «Meta Morphism» осень-зима 2022

Финальный образ дефиле (Рис. 17) рассказывал о том, как Дафна превращается в лавровое дерево.

Рисунок 17 – Образ трансформации Дафны в лавровое дерево в коллекции Iris Van Herpen «Meta Morphism» осень-зима 2022

Заключение

«Темпоральность лежит в основе подвижного – и в то же время по сути неизменного – настоящего моды, экзистенциально связанного одновременно и с прошлым, которое оно содержит в себе, и с будущим, которое оно предвосхищает» [Sheringham, 2006, 182], – сказал Майкл Шерингем (г.р. 1948) – ведущая фигура в области исследований французской литературы в Университете Oxford. Именно темпоральность отражает связь фэшн-дизайна с историческими эпохами и культурными традициями, что позволяет создавать актуальные образы, основанные на историческом наследии. «Мода тяготеет к локализации помоста, где осуществляется презентация, тяготеет к моделированию времени и пространства, несет в себе константы времени-вечности и времени-стрелы, которые фактически моделируют циклическое время первых цивилизаций, время античное и время дохристианское» [Газнюк, 2018, 77].

В эпоху метамодернизма мода наполняется новыми тенденциями и смыслами. «Сегодня фэшн-дизайнер формирует мощный художественный проект, затрагивая исследование самых глобальных систем современности, таких как изменение человека в контексте высокотехнологичной реальности, исследование космоса и связанное с этим будущее, экологическая проблематика, мультикультурность и культурная апроприация, политическая идеология и др.» [Гаврилин, Сысоева, Сысоев, 2022, 118]. Обращая внимание на античную мифологию, дизайнеры способствуют развитию творческого мышления, глубже проникаются историей и культурой, а также создают новые возможности для самовыражения и инноваций в мире моды.

Библиография

1. Волкова П. Д. Мост через бездну. - Москва: АСТ, 2023. - 688 с.
2. Гаврилин, К. Н. Метамода как феномен эпохи метамодернизма / К. Н. Гаврилин, С. В. Сысоев, О. Ю. Сысоева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2022. – № 2-2. – С. 115-137.
3. Газнюк, Л. М. Мода как культурно-антропологический маркер времени / Л. М. Газнюк // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2018. – Т. 12, № 3. – С. 75-78.

4. Дудникова Г. П. История костюма. - Ростов : Феникс, 2001. - 416 с.
5. Дьяконова И. М. Мифологи Древнего мира. - М: 1977
6. Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. - Москва: Рипол Классик, 2005. - 306 с.
7. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. - СПб: Рипол Классик, 1995
8. Каминская Н. М. История костюма. - Москва: Легкая индустрия, 1977. - 130 с.
9. Парандовский Л. Мифология. М., 1971.
10. Сысоев, С. В. Роль визуальных кодов искусства ранней античной цивилизации в современном искусстве создания одежды и образа / С. В. Сысоев // Культура и цивилизация. – 2017. – Т. 7, № 5А. – С. 337-347.
11. Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. - 2-е изд. - М: Высшая школа, 1971
12. Sheringham, 2006 – Sheringham M. Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2006
13. История Древней Греции // МИР КОСТЮМА URL: <http://mir-kostuma.com/ancient-greece/item/21-costume-history>
14. Ролан Барт // Миф сегодня URL: <http://lib.ru/CULTURE/BART/barthes.txt>

Ancient mythology in fashion designers collections

Sergei V. Sysoev

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

Larisa V. Egorova

Senior Lecturer,
Department of Humanities and Socio-Economic Disciplines,
Moscow Art and Industrial Institute,
121352, 1, 6, Davydovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Laregorova@yandex.ru

Alina A. Gulina

Master's Student,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: alina_gulina_01@mail.ru

Abstract

The vision of the life and values of the ancient Greeks, based on mythology – ideas about the world, gods, gods and heroes, monsters and ordinary mortals – had a huge impact on art. Ancient Greek mythology inspired creators, encouraging each generation to look for new meanings in long-familiar plots. This study focuses on the integration of the theme of ancient myths into Western European fashion design in the first quarter of the XXI century. Fashion houses such as Dolce & Gabbana, Christian Dior, Iris Van Herpen find inspiration for their collections in the ancient myths of Arachne, Psyche and Cupid, Orpheus and Eurydice, Poseidon and Amphitrite, Daedalus and

Icarus, Medusa Gorgon, Narcissus, nymph Daphne and Apollo, Leda and Zeus. Mythology carries with it an eternal actualization, since it translates universal values, often polar concepts, and is educational in nature. It provides a variety of archetypes and symbols that can be interpreted and used to create unique images.

For citation

Sysoev S.V., Egorova L.V., Gulina A.A. (2024) Antichnaya mifologiya v kollektivyakh feshn-dizainerov [Ancient mythology in fashion designers collections]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (9A), pp. 168-180.

Keywords

Ancient mythology, fashion, modern fashion, modern mythology, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Iris Van Herpen, Arachne, Psyche, Orpheus, Eurydice, Poseidon, Amphitrite, Daedalus, Icarus, Medusa Gorus, Narcissus, nymph Daphne, Apollo, Leda, Zeus.

References

1. Chistyakova N. A, Vulix N. V. Istoriya antichnoj literatury. - 2-e izd. - M: Vysshaya shkola, 1971
2. Dudnikova G. P. Istoriya kostyuma. - Rostov : Feniks, 2001. - 416 s.
3. D'yakonova I. M. Mifologi Drevnego mira. - M: 1977
4. Istoriya Drevnej Grecii // MIR KOSTYUMA URL: <http://mir-kostuma.com/ancient-greece/item/21> -costume-history [Accessed 03/05/2024]
5. Gavrilin, K. N. Metamoda kak fenomen e`poxi metamodernizma / K. N. Gavrilin, S. V. Sy`soev, O. Yu. Sy`soeva // Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik RGXPU im. S.G. Stroganova. – 2022. – № 2-2. – S. 115-137.
6. Gaznyuk, L. M. Moda kak kul'turno-antropologicheskij marker vremeni / L. M. Gaznyuk // Aktual'ny'e problemy` gumanitarny`x i social'no-e`konomicheskix nauk. – 2018. – T. 12, № 3. – S. 75-78.
7. Kaminskaya N. M. Istoriya kostyuma. - Moskva: Legkaya industriya, 1977. - 130 s.
8. Parandovskij L. Mifologiya. M., 1971.
9. Rolan Bart // Mif segodnya URL: <http://lib.ru/CULTURE/BART/barthes.txt> [Accessed 20/12/2023]
10. Sheringham, 2006 – Sheringham M. Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2006
11. Sy`soev, S. V. Rol' vizual'ny`x kodov iskusstva rannej antichnoj civilizacii v sovremennom iskusstve sozdaniya odezhdy` i obraza / S. V. Sy`soev // Kul'tura i civilizaciya. – 2017. – T. 7, № 5A. – S. 337-347.
12. Volkova P. D. Most cherez bezdnu. - Moskva: AST, 2023. - 688 s.
13. Zaxarzhvskaya R.V. Istoriya kostyuma: Ot antichnosti do sovremennosti. - Moskva: Ripol Klassik, 2005. - 306 s.
14. Zelinskij F. F. Istoriya antichnoj kul'tury. - SPb: Ripol Klassik, 1995