

УДК 008**Метаполитизм как импульс возникновения кубизма. Пабло Пикассо и его влияние на фэшн-дизайн****Сысоев Сергей Викторович**

Кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой дизайна костюма,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство),
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33;
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Брантова Дарья Дмитриевна

Магистрант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
(Технологии. Дизайн. Искусство),
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33;
e-mail: brantovadarya@yandex.ru

Аннотация

Исследование наводит фокус на метаполитизм как эстетико-философскую концепцию, реагирующую на идею глобализации в Новейшей мировой культуре. Несмотря на то, что понятие метаполитизма было введено в научный оборот только в 2019 году, истоки его формирования уходят в историю начала XX века, когда миграционные потоки масштабировались до такой степени, что начался глобальный взаимообмен культурами. Так, следствием метаполитизма стало возникновение такого явления искусства, как кубизм. В объективе данного исследования - творчество Пабло Пикассо в контексте его взаимодействия с Африканской культурой. Влияние кубизма Пабло Пикассо выходит далеко за пределы художественных решений. Фэшн-дизайн XX- XXI вв., так же, как и театр, и материальная культура, попал под обаяние стилистических приемов Пабло Пикассо: ряд коллекций таких модных домов, как Yves Saint Laurent, Moschino, Prada, Viktor & Rolf и др. стал возможен отчасти благодаря метаполитизму Пабло Пикассо.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоев С.В., Брантова Д.Д. Метаполитизм как импульс возникновения кубизма. Пабло Пикассо и его влияние на фэшн-дизайн // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 9А. С. 72-85.

Ключевые слова

Пабло Пикассо, кубизм, африканское искусство, метаполитизм, фэшн-дизайн, Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Виктор и Рольф, Джереми Скотт.

Введение

Метаполитизм¹ человека нового времени – это эстетико-философская концепция, реагирующая на идеи о глобализации в новой мировой культуре. В основе концепции метаполитизма лежит мысль о трансформации мировосприятия человека эпохи метамодернизма². В глобализованном мире, в котором границы между культурами и этносами размываются, человек Новейшего времени становится гражданином метаполиса³, а метаполитизм становится несущей конструкцией сознания человека эпохи метамодернизма. Понятие метаполитизма было введено в научный оборот в 2019 году доктором психологических наук, автором метода «Нейрографики», профессором Павлом Михайловичем Пискаревым⁴ (г.р. 1965).

Важными элементами метаполитизма являются гибкость, открытость и постоянное познание и экспериментирование в культурных явлениях. Метаполит – человек Новейшего времени – стремится быть гражданином мира, понимая, что его историческая культура открыта к восприятию нового.

Искусство, как и культура, является рефлексивным выражением общества и его времени. Вот почему перемещение человека внутри локаций и культур дает импульс для взаимопроникновения идей и традиций, эстетик и техник. Согласно П.М. Пискареву, основная идея метаполитизма заключается в объединении культур при сохранении различий.

Концепция метаполитизма становится призмой, позволяющей пересмотреть хорошо знакомые явления с точки зрения новых смыслов и понятий. Таким явлением становится одно из направлений авангардизма XX века, возникшее в результате экспериментальных начинаний П. Пикассо⁵ (1881–1973) и Ж. Брака⁶ (1882–1963) в Париже в 1907 году⁷.

Главным отличием направления кубизма (франц. cubisme, от cube – куб) стало дробление форм на геометрические элементы, сочетание прямых ломаных линий и нарушение перспективы. Художники считали, что нашли способ убедительнее отражать реальность, а не просто копировать ее, как другие живописцы. Глобальная сила кубизма оказала большое влияние на творчество не только художников-живописцев, но и на другие направления искусства, в частности на дизайн и моду. Так, например, методы выразительности кубизма,

¹ Метаполитизм – философская концепция, основная идея которой заключается в объединении культур при сохранении их различий.

² Метамодерн – синтетический тип человеческого бытия, при котором различные парадигмы представлены в обществе одновременно. Термин «метамодернизм» впервые заявлен молодыми нидерландскими учеными Т. Вермуленом и Р. Ван дер Аккером, специалистами по современным медиа.

³ Метаполис представляет собой концепцию современного города как места, где происходит слияние различных культур, технологий и идей.

⁴ П.М. Пискарев – бизнес-тренер, бренд-коуч, игротехник, консультант, коуч, психолог, тренер НЛП, тренер холодинамики. Область его профессиональных интересов – интегративная психология, психология творчества, коучинг. Термин «метаполитизм» был введен П.М. Пискаревым в журнале «Актуальные проблемы психологического знания» в научной статье «Человек метамодерна».

⁵ Пабло Пикасс – испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.

⁶ Жорж Брак – французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор. Основатель кубизма (совместно с Пабло Пикассо).

⁷ Период 1907–1909 гг. принято называть протокубистическим, или сезанновским. Начало ему было положено полотном «Авиньонские девицы» Пикассо (1907), где сцена в борделе передается резкими изломами форм.

такие как геометричность форм, линии, четкие границы цветов, стали вдохновением для многих модных коллекций. Дизайнеры одежды интегрировали данные принципы в конструкции одежды, добавив больше прямых линий. Сделали силуэт плоским, а грани – острыми. Использовали четкие границы цветов («колорблокинг») для создания новых видов отделки и принтов.

Метаполитизм Пабло Пикассо и его влияние на появление кубизма

Пабло Пикассо, «гениальный выразитель разложения, распластования, распыления физического, телесного, воплощенного мира» [Бердяев, 1914, т. 3, 26-27], был радикальным художником, изобретавшим различные художественные стили и постоянно совершенствующимся с каждой новой работой. Предметы разбивались на формы и снова собирались в его произведениях, приобретая абстрактные очертания. По словам Николая Бердяева⁸ (1874–1948), художественный метод Пикассо оказал существенное влияние на угол восприятия новой реальности в начале XX века: «Материальные покровы мира начали разлагаться и распыляться и стали искать твердых субстанций, скрытых за этим размягчением. В своем искании геометрических форм предметов, скелета вещей Пикассо пришел к каменному веку» [Бердяев, 1914, т. 3, 26-27].

Одним из факторов, оказавших влияние на возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо, стало африканское искусство.

Африканское искусство значительно повлияло на эволюцию культуры и исторические процессы в мировом контексте. Иностранная колонизация, охватившая большинство стран Африки, распространилась к югу от Сахары и продолжалась в период с 1840 года в течение века. Широко распространенное народное африканское искусство стало объектом интереса европейских коллекционеров. В начале XX века множество художников, среди которых были Андре Дерен⁹, Пабло Пикассо, Анри Матисс¹⁰ и Амадео Модильяни¹¹, заинтересовались искусством Африки и начали посещать музей Трокадеро¹² в Париже, чтобы полюбоваться на уникальные абстрактные формы. Это увлечение способствовало тому, что художники вышли за пределы натурализма, который определял развитие западного искусства до этого времени. Состояние изобразительного искусства кардинально изменилось, и в результате возник кубизм, вдохновленный упрощенным подходом африканского скульптора к использованию плоскостей и форм, а также новой интерпретацией человеческого облика, основанной, по сути, на работах Пикассо. В то же время группа авангардных художников, представляющая «Парижскую школу», начала активно собирать племенные скульптуры и артефакты, поступление которых в Париж в большом количестве стало возможным в результате французской колонизации Африки. Так именно авангард стал активным участником процесса культурного обмена ценностями в области изобразительного искусства. Ален Локк (1886–1954), выдающийся философ своего времени, утверждал, что художники должны воспринимать африканское

⁸ Николай Александрович Бердяев – русский религиозный философ, представитель персонализма.

⁹ Андре Дерен – французский живописец, график, театральный декоратор, скульптор, керамист.

¹⁰ Анри Эмиль Бенуа Матисс – французский живописец, рисовальщик, гравёр и скульптор.

¹¹ Амедео (Иедидия) Клементе Модильяни – итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников начала XX века, представитель экспрессионизма.

¹² Этнологический музей «Трокадеро» в Париже, где были выставлены колониальные африканские трофеи.

искусство как предмет и источник вдохновения. Таким образом, Африканская эстетика стала частью глобализации мира в целом, и искусства в частности.

Пабло Пикассо отмечал, что испытал настоящее «откровение» во время знакомства с африканским искусством: «Отвратительный запах плесени сдавил мне горло. Я был так подавлен, что сначала собрался немедленно уехать, но заставил себя там остаться, изучить эти маски, все эти предметы, которые люди создавали для священных магических обрядов, чтобы они служили посредниками между людьми и неведомыми враждебными силами. Люди пытались преодолеть свои страхи, придавая им цвет и форму. И тогда я понял, что такое живопись. Это не эстетический процесс, а своего рода магия, служащая посредницей между враждебным миром и нами, способ взять в руки власть, навязав форму нашим страхам и нашим желаниям. В тот день я понял, что нашёл свой путь» [Бердяев, 1914, т. 3, 26-27]. Уже тогда художник описывал искусство как форму общения между мирами и пространствами. На эти мысли его натолкнуло столкновение с иной культурой – культурой африканских народов. Пикассо взял за основу своих произведений методы художественной выразительности племен Африки, перенимая форму, линии и пропорции объектов, которые были предназначены для общения с духами. Иными словами, своим творчеством он не только изображал окружающий мир, но и оставлял зашифрованные послания, которые будут понятны не только людям по всему миру, но и потусторонним силам.

Экспозиция «Picasso Primitif»¹³ в Музее Бранли¹⁴ раскрывает взаимодействие художника с «примитивным» искусством, включая работы, которые вдохновляли его, коллекционеров и дилеров, которых он посещал, а также аспекты, отраженные в его собственном творчестве. Помимо произведений самого художника, на выставке представлены документы, письма, фотографии и африканские артефакты из коллекции художника (рис. 1).

Рисунок 1 – Мастерская Пикассо на Монмартре. Африканские скульптуры. 1908 г.

¹³ Экспозиция «Примитивный Пикассо» проходила в музее «На набережной Бранли» в Париже с 28 марта по 23 июля 2017 года.

¹⁴ Музей на набережной Бранли – это музей в Париже, который собрал в своей коллекции образцы традиционного («примитивного») искусства народов Африки, Азии, Океании и Америки.

Примитивные статуэтки, маски и идолы, в которых простые формы играли главенствующую роль, воплощали в себе могучую силу природы, находящуюся в поле поклонения первобытного человека (рис. 2). Произведения Пабло Пикассо постепенно все более и более становились похожими на африканских истуканов благодаря упрощенной форме (рис. 3).

Рисунок 2 – Маска Нгила от народа Клыков и африканская ритуальная маска народности Lwalwa

Рисунок 3 – Фрагменты картины «Авиньонские красавицы», 1907 год, музей современного искусства в Нью-Йорке

Данный аспект впоследствии оказал значительное влияние на систему фэшн-дизайна: ряд дизайнеров как XX, так и XXI века обращается к истории африканского искусства, черпая вдохновение из работ Пабло Пикассо: отражение творчества Пабло Пикассо можно обнаружить

в коллекциях таких модных домов, как Yves Saint Laurent¹⁵, Moschino¹⁶, Prada¹⁷, Viktor&Rolf¹⁸ и др.

XX век. Пабло Пикассо и его связь с художниками моды

Впервые Пабло Пикассо пробовал силы в трансдисциплинарной связи художественного поля с искусством создания костюма в 1916 году. Именно тогда он активно участвовал в создании декораций и костюмов для спектакля «Парад» «Русских сезонов» Сергея Дягилева¹⁹ (1872–1929) (рис. 4). Пикассо стал пионером совершенно новой эпохи как в искусстве, так и в моде: вслед за ним к работе над «Русскими сезонами» Сергея Дягилева присоединились и другие художники-кубисты – Жорж Брак и Хуан Грис²⁰ (1887–1927). Декорации и костюмы Пабло Пикассо для русских балетов сегодня считаются символами прогрессивного искусства своего времени.

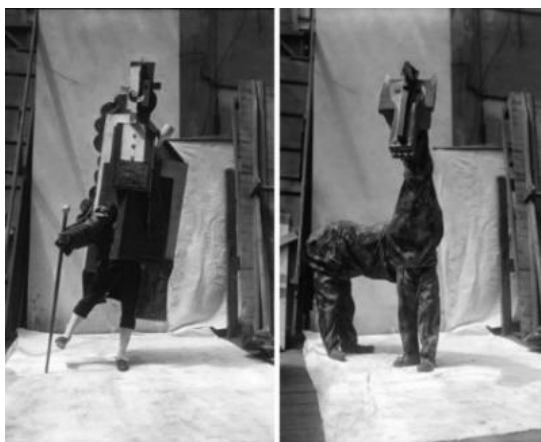

Рисунок 4 – «Парад», Русские балеты Дягилева, костюмы, созданные Пабло Пикассо. 1917 г. Фотограф: Lachmann, Harry.

Судьбоносная дружба Пабло Пикассо и Коко Шанель²¹ (1883–1971), начавшаяся в 1917

¹⁵ Yves Saint Laurent (YSL), также Saint Laurent (с 2012 года) – парижский дом высокой моды, основанный Ивом Сен-Лораном и его партнёром Пьером Берже в 1961 году. С 1999 года дом принадлежит группе Gucci, которой, в свою очередь, владеет холдинг Kering. Нынешним дизайнером коллекций является Энтони Ваккарелло.

¹⁶ Moschino – итальянская компания, основанная в 1983 году дизайнером Франко Москино, производитель модной одежды, тканей, парфюмерии, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши.

¹⁷ Prada – итальянская публичная компания, специализирующаяся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноименные дом моды и торговая марка. Штаб-квартира расположена в Милане. Семье Прада принадлежит 80% акций компании.

¹⁸ Viktor & Rolf – голландский авангардный дом роскошной моды, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом (1969 г.р., Гелдроп) и Рольфом Снореном (1969 г.р., Донген). Более двадцати лет Виктор и Рольф стремились бросить вызов предубеждениям о моде и преодолеть пропасть между модой и искусством.

¹⁹ Сергей Павлович Дягилев – русский театральный и художественный деятель, один из основателей группы «Мир Искусства».

²⁰ Хуан Грис (Juan Gris), настоящее имя – Хосе Викторiano Гонсалес (Jos Victoriano Gonzalez). Испанский художник, скульптор, график и декоратор, один из основоположников кубизма.

²¹ Коко Шанель (настоящее имя – Габриэль Бонёр Шанель) – французский модельер и основательница модного дома Chanel.

году, приводит к сотрудничеству и рождению новых моделей одежды: в 1924 году они вместе разрабатывают дизайн декораций и костюмов для балета «Синий экспресс» Жана Кокто²² (1889–1963). Полотна художника становятся частью мира моды и фоном, на котором «прямой» тип фигуры от Коко Шанель формирует образ новой женщины начала XX века. Уплощенная форма и крой изделий от Шанель, техника коллажа, соединяющая несочетаемые фактуры и материалы в костюмах к балету, реплицируется с синтетическим кубизмом Пабло Пикассо (рис. 6), так же, как и палитра оттенков, элементы декора и ритм паттерна. Так, Коко Шанель, используя геометрический язык кубистов, формирует новую реальность в женском костюме начала XX века.

Рисунок 6 – Thyssen-Bornemisza Национальный музей, Мадрид. Выставка «Пикассо/Шанель»

В 1944–1945 гг. голливудский дизайнер Гилберт Адриан²³ (1903–1959) разработал стиль, который напоминал картины кубистов. Дизайнер создал платье под названием «Оттенки Пикассо» (рис. 7), в колорите насыщенных оттенков, синтетических соединениях ткани отчетливо читается обращение к произведениям кубистов.

Рисунок 7 – Платья от Адриана 1940-е гг. Музей Метрополитен (Нью-Йорк)

²² Жан Кокто. Jean Cocteau. Французский режиссер театра и кино, писатель, сценарист, драматург, художник.

²³ Адриан Адольф Гринбург, широко известный под псевдонимом Адриан, был американским художником по костюмам, самые известные костюмы которого были для «Волшебника страны Оз» и сотен фильмов Metro-Goldwyn-Mayer с 1928 по 1941 год. На экране ему обычно приписывали фразу «Платья от Адриана». В начале своей карьеры он выбрал профессиональное имя Гилберт Адриан, сочетание имени его отца и своего собственного.

В 1950-х гг. Пикассо обращается к разработке принтов для тканей. Обращение к примитивизму помогает ему передать динамику сюжетов в сочетании с архаичными, живыми орнаментами, отсылающими к «африканскому» периоду (рис. 8).

В 1963 году он создает черно-белую ткань с изображением фавна, которая отображает мотивы африканской наскальной живописи. В орнаменте присутствуют сюжет с быками, а также рукописный текст. Художник часто использует черно-белую гамму и теплые оттенки красок. Помимо этого, в 1963 году Пикассо создает принт на хлопковой водонепроницаемой ткани, которую использует фирма White Stag²⁴ при производстве горнолыжной экипировки. Созданные художником принты пользуются спросом и на сегодняшний день.

Рисунок 8 – Петроглиф. Пещера Манда Гуэли в горах Эннеди, северо-восток Чада и 'Toros у Toreros', Пабло Пикассо, рисунок на ткани, 1963 г.

В 1960-х годах Пьер Карден²⁵ (1922–2020) начал использовать необычные материалы, включая пластик и металл, для создания своих уникальных угловатых форм. Подобные художественные поиски очень напоминают решения в области синтетического кубизма, объединившего в себе живопись и технику коллажа. В работах синтетического кубизма художники использовали нестандартные материалы: куски газет, картон, фольгу, придающие рельефу картин отдельную художественную значимость.

Ив Сен-Лоран²⁶ (1936–2008), коллекционирующий произведения искусства, обладал также и полотнами Пабло Пикассо. Вдохновившись кубизмом, он так же позаимствовал некоторые художественные приемы, превратив их в изделия – оммаж любимому художнику (рис. 9).

²⁴ White Stag – это фирменный бренд женской одежды и аксессуаров, продаваемый Walmart. Основанная как производитель лыжной одежды в Портленде, штат Орегон, компания была приобретена Warnaco Group в 1966 году, которая, в свою очередь, продала бренд Wal-Mart в 2003 году.

²⁵ Пьер Карден – французский модельер итальянского происхождения. Владелец ресторана «Максим» и одноименной торговой марки, один из самых крупных собственников во Франции.

²⁶ Ив Анри Донá Матьё Сен-Лорáн – французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создатель модного дома своего имени. Ввел в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс.

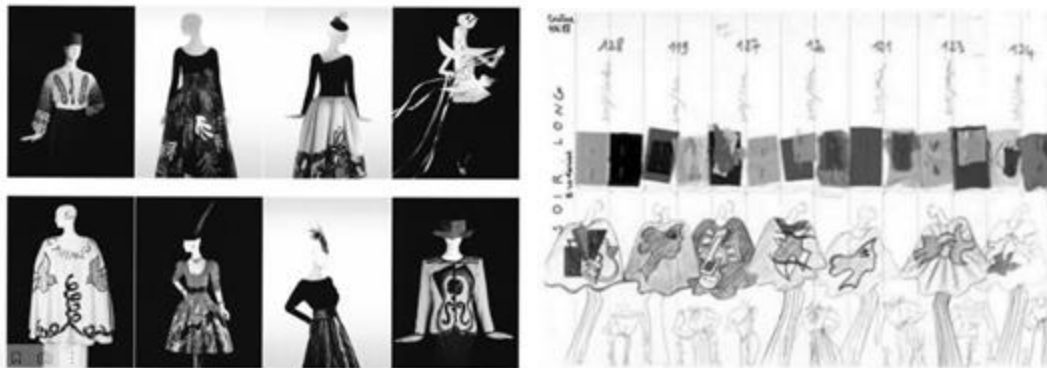

Рисунок 9 – Весенне-летняя коллекции Ива Сен-Лорана, Vogue, январь 1988 г. и эскизы к коллекции

Пикассо и новейший фэшн-дизайн

Глобальная сила кубизма продолжает влиять на фэшн-дизайн в XXI веке. К творчеству Пабло Пикассо сегодня обращаются такие модные дома, как Balenciaga²⁷, Proenza Schouler²⁸, Prada²⁹ и многие другие.

Например, на показе модного дома Jacquemus³⁰ отсылкой к творчеству Пабло Пикассо стали нарисованные на моделях лица в профильном изображении, напоминающем лаконичный прием африканских статуэток (рис. 10).

Рисунок 10 – Jacquemus autumn/winter 2015

²⁷ Balenciaga – дом моды, основанный в 1919 году испанским дизайнером Кристобелем Баленсиагой в Сан-Себастьяне и в настоящее время базирующийся в Париже. Balenciaga закрылся в 1968 году и вновь открылся под управлением нового владельца в 1986 году. Ныне дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering.

²⁸ Proenza Schouler – это бренд женской одежды и аксессуаров. Он был основан в 2002 году дизайнерами Джеком МакКоллоу и Лазаро Эрнандесом. Компания базируется в Нью-Йорке. Название бренда происходит от девичьих фамилий матерей двух дизайнеров: Proenza – девичья фамилия матери Эрнандеса, а Schouler – девичья фамилия матери МакКоллоу.

²⁹ Prada – итальянская публичная компания, специализирующаяся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноименные дом моды и торговая марка.

³⁰ Jacquemus – французский бренд одежды для женщин и мужчин, созданный в 2009 году модным дизайнером Симоном Портом Жакмюсом.

Большой интерес обращения к творчеству Пабло Пикассо представляет коллекция haute couture сезона весна-лето 2016 голландского модного дома Viktor & Rolf³¹. Отказавшись от яркой цветовой гаммы, дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снурен работают с абстрактной эстетикой кубизма (Рис. 11, 12). Изделия напоминают африканскую скульптуру, будто бы вырезанную из белого камня. Искаженные пропорции полностью меняют привычный силуэт и переносят зрителя в совершенно иной мир, меняют ощущение пространства и времени, как это происходит в знаменитом полотне Пабло Пикассо «Герника» (рис. 13).

Рисунок 11 – Пабло Пикассо, «Женщина, сидящая в кресле». Холст, масло 1941 г., Государственный Эрмитаж и Viktor & Rolf, весна-лето 2016, Неделя Высокой Моды в Париже

Рисунок 12 – Viktor & Rolf весна-лето 2016 Неделя Высокой Моды в Париже и фигура Мамбилы, Нигерия, Музей Бранли

³¹ Viktor & Rolf – голландский авангардный дом моды, основанный в 1993 году Виктором Хорстингом (1969 г.р., Гелдроп) и Рольфом Снуреном (1969 г.р., Донген)

Рисунок 13 – Пабло Пикассо «Герника». Холст, масло, 1937 г., Центр искусств королевы Софии

Эпатажный кубистский стиль Пабло Пикассо также вдохновил арт-директора модного дома Moschino Джереми Скотта³² на создание новой коллекции весна-лето 2020 (рис. 14, 15).

Рисунок 14 – Moschino весна-лето 2020 и «Авиньонские девицы», Пабло Пикассо. Холст, масло, 1907 г., Музей современного искусства в Нью-Йорке

Рисунок 15 – Moschino весна-лето 2020 и «Моряк», Пабло Пикассо. Холст, масло, 1943 г., музей Бергрюна, Берлин

³² Джереми Скотт – американский модельер и дизайнер одежды.

Коллекция, созданная Джереми Скоттом, олицетворяет неожиданность и эксцентричность, свойственные художественному почерку Пабло Пикассо: по подиуму дефилировали модели, олицетворяющие ожившие произведения художника – картины, скульптуры, коллажи, приправленные его же принципами использования цветов и ломанных кубистических пространственных форм.

Заключение

Итак, с начала XX века искусство претерпело изменения в восприятии эмоционального состояния общества. Кубизм, как и многие другие художественные течения, возникшие вследствие глобализации, расширил язык искусства, изменяя форму фигуры, не утрачивая ее изображение.

Творчество Пабло Пикассо ярко иллюстрирует этот процесс, показывая, как элементы различных культур могут объединяться, создавая нечто новое и уникальное. Кубизм стал важным этапом в развитии искусства, демонстрируя многообразие визуального языка, связанного с различными культурными контекстами. Таким образом, опыт Пабло Пикассо стал важным звеном в метаполитическом дискурсе. Предчувствуя время, Пикассо внес в искусство новые художественные решения, появившиеся вследствие погружения в африканскую культуру. Именно состояние метополитизма позволило Пикассо преобразовать традиционную форму изображения так же, как и дизайнерам, вдохновившимся его творчеством, уйти от реальности, раздробив традиционные формы одежды на простые и плоские формы. Современные художники моды, вдохновляясь смелым новаторством Пабло Пикассо, продолжают генерировать новые формы и стили. «Мы видим, что новейшие процессы, происходящие в фэшн-дизайне, характеризуются 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. Сегодня мы становимся очевидцами трансформации процесса моды: новый эстетический опыт фэшн-дизайна оказывает сильное влияние на художественную культуру» [Гаврилин, Сысоев, Сысоева, 2022, т. 1, 115].

Таким образом, согласно теории метамодернизма, взаимное проникновение культур – причина появления новых культурных форм. Современные мировые культуры рожают новые формы, являясь результатом миграций и взаимного культурного обмена.

Библиография

1. Агаева М.Х., Портнова Т.В. Изобразительное искусство как источник вдохновения в модной индустрии // ДИСК-2021: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 22–26 ноября 2021 года). Том Часть 3. М.: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2021. С. 186-190.
2. Бердяев Н.А. Пикассо // София. М., 1914. № 3. С. 26-27.
3. Викторова И.Ю. Работы художников-авангардистов над постановкой балетов (П. Пикассо в дягилевской антрепризе) // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2011. № 2. С. 97-110.
4. Жигулина Т.Н. Многогранность творчества Ив Сен-Лорана // Костомология. 2022. Т. 7. № 3.
5. Залетов А.В. Проект «современности»: от модерна к метамодерну // XLVI Итоговая студенческая научная конференция Удмуртского государственного университета. 2018. С. 345-348.
6. Кисляков А.Н. Особенности метамодернистской философии как новый способ восприятия мира // Аллея науки. 2018. № 6 (22). С. 270-273.
7. Пискарев П.М. Мультиролевая личность. Счастье человека реализуется тогда, когда он живёт на полную силу. URL: <https://www.multi-role-personality.com/schaste-cheloveka-realizuetsya> (дата обращения: 15.07.2024).

8. Пискарев П.М. Метамоdern и интегративная методология гуманитарного знания. URL: <https://iamcenter.ru/wp-content/uploads/2020/05/AvtoferatDoktoratFinal.pdf> (дата обращения: 15.07.2024)
9. Усольцева М.О. Андре Курреж архитектор коротких юбок // Костюмология. 2022. Т. 7. № 3.
10. Хеммингс, Д. Кубизм и мода // Теория моды: одежда, тело, культура. 2023. № 4(70). С. 327-330.
11. Gilbert Adrian and his work at mgm studios. URL: <https://www.per-splex.com/articles/2019/7/1/gilbert-adrian-and-mgm-studios> (дата обращения: 15.07.24)
12. Primitive Picasso in Paris. URL: <http://parisvoice.com/primitive-picasso-in-paris> (дата обращения: 15.07.2024).
13. Pablo Picasso-Inspired Fashion Moments From the Runway. URL: <https://www.lofficielusa.com/fashion/pablo-picasso-inspired-fashion-runway-looks> (Дата обращения: 15.07.2024).
14. Viktor & Rolf mixes Picasso and polo shirts for Spring Summer 2016 haute couture. URL: <https://www.dezeen.com/2016/01/28/victor-rolf-haute-couture-collection-spring-summer-2016-performance-of-sculpture> (дата обращения: 15.07.2024).

Metapolitism as the impetus for the emergence of Cubism. Pablo Picasso and his influence on fashion design

Sergei V. Sysoev

PhD in Art History, Associate Professor,
Head of the Department of Costume Design,
Russian State University named after A.N. Kosygin
(Technologies. Design. Art),
115035, 33 Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sergeysysoev@mail.ru

Dar'ya D. Brantova

Master's Student,
Russian State University named after A.N. Kosygin
(Technologies. Design. Art),
115035, 33 Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: brantovadarya@yandex.ru

Abstract

The research focuses on metapolitism as an aesthetic and philosophical concept responding to the idea of globalization in the Modern world culture. Despite the fact that the concept of metapolitism was introduced into scientific circulation only in 2019, the origins of its formation go back to the history of the early twentieth century, when migration flows scaled to such an extent that a global exchange of cultures began. Thus, the consequence of metapolitism was the emergence of such an art phenomenon as Cubism. The objective of this study is the work of Pablo Picasso in the context of his interaction with African culture. The influence of Pablo Picasso's Cubism goes far beyond artistic solutions. Fashion design of the XX- XXI centuries, as well as theater and material culture, fell under the spell of the stylistic techniques of Pablo Picasso: a number of collections of such fashion houses as Yves Saint Laurent, Moschino, Prada, Viktor & Rolf et al. became possible partly due to the metapoliticism of Pablo Picasso.

For citation

Sysoev S.V., Brantova D.D. (2024) Metapolitizm kak impul's vozniknoveniya kubizma. Pablo Pikasso i ego vliyanie na feshn-dizain [Metapolitism as the impetus for the emergence of Cubism. Pablo Picasso and his influence on fashion design]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (9A), pp. 72-85.

Keywords

Pablo Picasso, Cubism, African art, metapolitism, fashion design, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Victor and Rolf, Jeremy Scott.

References

1. Agayeva M.Kh., Portnova T.V. Fine art as a source of inspiration in the fashion industry // DISC-2021: Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference (Moscow, November 22-26, 2021). Volume Part 3. Moscow: Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), 2021. Pp. 186-190.
2. Berdyaev N.A. Picasso // Sofia. Moscow, 1914. No. 3. Pp. 26-27.
3. Gilbert Adrian and his work at mgm studios. Available at: <https://www.per-spex.com/articles/2019/7/1/gilbert-adrian-and-mgm-studios> [Accessed 15.07.2024].
4. Hemmings, D. Cubism and fashion // Fashion theory: clothing, body, culture. 2023. No. 4 (70). P. 327-330.
5. Kislyakov AN Features of Metamodernist Philosophy as a New Way of Perceiving the World // Alley of Science. 2018. No. 6 (22). Pp. 270-273.
6. Pablo Picasso-Inspired Fashion Moments From the Runway. Available at: <https://www.lofficielusa.com/fashion/pablo-picasso-inspired-fashion-runway-looks> [Accessed 15.07.2024].
7. Piskarev PM Metamodern and Integrative Methodology of Humanitarian Knowledge. Available at: <https://iamcenter.ru/wp-content/uploads/2020/05/AvtoreferatDoktoratFinal.pdf> [Accessed 15.07.2024].
8. Piskarev PM Multi-Role Personality. A person's happiness is realized when he lives to the fullest. Available at: <https://www.multi-role-personality.com/schaste-cheloveka-realizuetsya> [Accessed 15.07.2024].
9. Primitive Picasso in Paris. Available at: <http://parisvoice.com/primitive-picasso-in-paris> [Accessed 15.07.2024].
10. Usoltseva M.O. Andre Courrèges, the architect of short skirts // Costumeology. 2022. Vol. 7. No. 3.
11. Viktor & Rolf mixes Picasso and polo shirts for Spring Summer 2016 haute couture. Available at: <https://www.dezeen.com/2016/01/28/victor-rolf-haute-couture-collection-spring-summer-2016-performance-of-sculpture> [Accessed 15.07.2024].
12. Viktorova I.Yu. Works of avant-garde artists on the production of ballets (P. Picasso in Diaghilev's enterprise) // Theater. Painting. Cinema. Music. 2011. No. 2. Pp. 97-110.
13. Zaletov AV The "Modernity" Project: From Modernism to Metamodernism // XLVI Final Student Scientific Conference of Udmurt State University. 2018. Pp. 345-348.
14. Zhigulina T.N. The Versatility of Yves Saint Laurent's Works // Costume Studies. 2022. Vol. 7. No. 3.