

УДК 74.01/09**Нарратив космоса в зеркале фэшн-дизайна XXI века****Сысоева Ольга Юрьевна**

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

Егорова Лариса Викторовна

Старший преподаватель,
Московский художественно-промышленный институт,
121352, Российская Федерация, Москва, Давыдовская ул., 6/1;
e-mail: olgasysoeva@bk.ru

Духанова Ксения Олеговна

Магистрант
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33;
e-mail: 12999k@bk.ru

Аннотация

Тема космоса является одной из доминирующих тенденций художественного поля фэшн-дизайна, начиная со второй половины XX века. Данное исследование выявляет динамику нового витка футуристической тенденции в фэшн-индустрии, выстроенной на концепции метамодернизма. Статья исследует динамику взаимоотношений между фэшн-дизайном и исследованием космоса, которые являются частью социальной истории и общей художественной тенденции, прогнозирование которых невозможно без глубокого погружения в историю. Фокус исследования наведен на коллекции, материалы, колористические решения, сет- и саунд-дизайны, дефиле и источники инспирации таких модных домов Undercover, Robert Wun, Schiaparelli, Courrèges, Rick Owens, Chanel, Heron Preston и др.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоева О.Ю., Егорова Л.В., Духанова К.О. Нарратив космоса в зеркале фэшн-дизайна XXI века // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 9А. С. 419-437.

Ключевые слова

Космос, Undercover, Robert Wun, Schiaparelli, Courrèges, Rick Owens, Chanel, Bottega Veneta, Heron Preston.

Введение

Нарратив космоса, интересовавший человека со времен древности, в XXI веке проявляется новыми очертаниями в формирующейся культуре метамодернизма, а череда новейших научных открытий делает далекий космос все ближе, проецируясь на художественное поле в целом, и в фэшн-дизайн – в частности. Результаты открытий космической области стали отправной точкой для концептуальных исследований новейших фэшн-художников, строящих свое высказывание на пересечении футуризма и ностальгии.

Новый виток футуристической тенденции

Состояние космической отрасли XXI века, ее открытия и неудачи трансформируют восприятие глобального пространства человеком на изломе времени, с одной стороны уводя его в рефлексию и ретроспективные мысли, а с другой – представляясь перспективной площадкой для реализации творческих бизнес-идей.

В отличие от творцов-футуристов 1960-х годов XX века, которые основывались на фантазийных образах и «создали свою художественную стратегию на восхищении будущим, выстроенным на техническом прогрессе и дискриминации прошлого». «Это был такой оптимистический футуризм: все верили в светлое будущее, которое можно приблизить с помощью новых технологий, научных открытий» — говорит фэшн-журналист О. Михайловская¹, и неофутуристов² 1980-х, снизивших градус оптимизма и сделавших образы более практичными и основанными на реальных научных открытиях, сегодня фэшн-художники новейшего времени, отражая концепцию метамодернизма, строят свои интеллектуальные художественные высказывания через поиск более глубокой взаимосвязи темы космоса с другими волнующими проблемами человечества: экологией, политикой, цифровой революцией, психологией, а также личными воспоминаниями.

Стремление к инновационным материалам теперь обосновано экологическими высказываниями. Светлое будущее связывается уже не столько с научными революциями и прогрессом, сколько с идеей мирного единства и уважения к ресурсам, и рассматривается через призму ретроспективизма с применением новейших материалов и технологий. «Мы вступаем в новую, коммерческую космическую эру. Когда можно купить билет и совершить полет на орбиту или еще дальше. Но дизайнеры еще только начинают обдумывать, какая одежда потребуется для этой новой индустрии и ее клиентов».

Космос в коллекциях модных домов в 2010-20-е годы

ДНК модного дома Schiaparelli всегда было тесно связано с темой космоса. Эльза Скиапарелли – чей дядя был астрономом³, внесшим существенный вклад в исследования Марса,

¹ Ольга Михайловская – один из самых профессиональных и востребованных авторов глянцевого журналов в России. В разное время она работала редактором российского VOGUE, директором моды ELLE и IN STYLE, а также креативным директором CITIZEN K. На ее счету интервью с такими культовыми дизайнерами, как Миучча Прада, Раф Симмонс, Эди Слиман и Жан-Поль Готье, а также фотосъемки со многими известными мировыми фотографами, среди которых Джошуа Джордан, Луис Санчес и Кеннет Виллард.

² Неофутуризм — движение в искусстве, дизайне и архитектуре. Сформировался в конце 1970-х годов

³ Джованни Вирджинио Скиапарелли, 1835 - 1910, Милан — итальянский астроном. Иностраннный член

а отец ученым по эпохе Средневековья и религии – стала адептом магических взаимоотношений с космосом, заявляя интерпретацию знаков зодиака в коллекциях.

Креативный директор Дэниел Розберри⁴ (р.1985) в работе для Schiaparelli, который строится на переплетении сюрреализма с экзистенциализмом, в коллекции Haute Couture сезона весна-лето 2022 (рис. 1,4,7,9) рассуждает о позитивной грани понятия «зова пустоты»: «Во французском языке есть слово, обозначающее, когда вы едете по склону обрыва и у вас возникает внезапное желание съехать с дороги. Это называется «зов пустоты». Этот термин звучит как «l'appel du vide», и он не так безнадежен, как кажется. С психологической точки зрения, это навязчивая мысль, которая утверждает наше стремление к жизни. Я думаю, что именно так мне казалось это пространство. Пустота — это отсутствие этой реальности» [20], — объясняет дизайнер во время предварительного просмотра коллекции. Вдохновленная космическим кино конца XX - начала XXI веков⁵ коллекция наполнена формами орбит и планет с «аэродинамическими» деталями, переосмысляя начатый Эльзой Скиапарелли дискурс о космосе в коллекциях 1938 года «Зодиак»⁶ (Рис. 6), 1939 года «Астрология» и 1946 года «Созвездие»⁷.

Рисунок 1 - Schiaparelli HC SS 2022

Лондонского королевского общества, Парижской академии наук, иностранный член-корреспондент и почётный член Петербургской академии наук. На названиях, предложенных Скиапарелли, основывается современная система названий деталей поверхности Марса. В 1872 году награждён золотой медалью Королевского астрономического общества.

⁴ Американский дизайнер, сын пастора из Плано, выросший в Техасе. В 2024 году был удостоен премии Neiman Marcus за творческий вклад в индустрию моды

⁵ «Бездна» 1989 года, «Прибытие» 2016 и 1996 годов, «Прометей» 2012 года, «Интерстеллар» 2014 года, «Дюна» 2021 года

⁶ Эльза прокладывает путь для современной одежды и высокой моды со своей коллекцией 1938 года, придавая ей тему: зодиак. Одним из самых знаковых предметов является накидка, вышитая Lesage со всем небесным. На спине вышитая маска из мишуры и золотой нити. Это лучший пример любви Эльзы к яркому стилю, демонстрирующий ее любовь к богатым тканям, вышивке и украшениям.

⁷ Эльза Скиапарелли создает концепцию капсульной коллекции, специально созданной для путешествий с "Шкафом созвездия", которая закладывает основы для современной одежды. Он содержит шесть платьев, одну двустороннюю шляпу и три складные шляпы, которые в общей сложности весят менее шести килограммов. Гардероб – это сенсация, поскольку он представляет собой эмансипацию женщин и предвосхищает их более частые путешествия. В том же году Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли сотрудничают над ароматом Le Roy Soleil. Бутылка и реклама созданы Дали. Стекло имеет форму солнца, изображая Людовика XIV, Короля Солнца

Рисунок 2 - Фильм «Прибытие» 1996

Рисунок-3 - Фильм «Дюна» 2021

Рисунок 4 – Schiaparelli Haute Couture SS 2022

Рисунок 5 - Le Roy Soleil 1946

Рисунок 6 - Коллекция «Зодиак» 1946

Специально для коллекции команда Розберри разработала новую технологию, в которой мокрая кожа была растянута и отлита поверх глиняных эмблем дома - замка, омара, голубя - которые затем были завязаны и инкрустированы камнями 30-х годов XX века, сочетая новейшие способы и ретро-материалы. Отвечая этой коллекцией на вопрос о том, что за пределами прекрасного, Розберри заключает, что «это пространство между реальностью и фантазией, и оно обращается к «внутреннему ребенку».

Рисунок 9 – Schiaparelli SS 2022

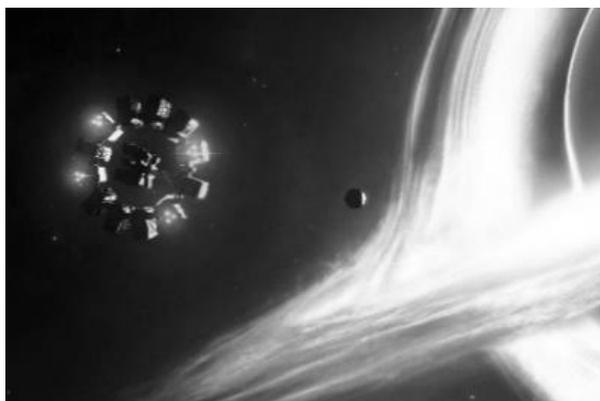

Рисунок 10 – «Интерстеллар» 2014

Исунок 11 - «Бездна» 1989

Дефиле мужской коллекции модного дома Undercover сезона осень-зима 2018 года (Рис. 12) посвящено 50-летию фильма «Космическая одиссея» режиссера С. Кубрика (2001). Коллекция стала рассуждением креативного директора Джун Такахаша⁸ (р. 1969) о месте и судьбе человека в рамках Вселенной. Антиутопическое будущее и ретрофутуристическое настроение стали отражением идеи превращения космического хаоса в хаос цифровой, в который погружена цивилизация сегодня. Технологичные пуховики становятся новыми скафандрами, тренчи полностью покрываются принтами кадров с Discovery One⁹, а сумки отсылают к образу робота из фильма. И если мотивы, присутствующие в кинокартине Кубрика носят универсальный характер – страх перед искусственным интеллектом, смысл жизни, поиск нашего места во вселенной – то Такахаша удалось представить по определению положительную коллекцию, в рамках которой перспективы развития космической отрасли светятся проблеском надежды.

Рисунок 12 - Undercover Mens FW 2018-19

Рисунок 13 - «Космическая одиссея» (2001)

Кутюрная коллекция Robert Wun сезона осень-зима 2024-25 «Time» (рис. 14), ознаменовавшая десятилетнюю веху модного дома, стала воплощением исследования темы

⁸ Джун Такахаша — японский дизайнер, наиболее известный как основатель бренда Undercover. Родился в 1969 году в японском городе Кирю. В 1993 году во время учебы в Колледже моды Бунка он основал марку Undercover

⁹ Космический корабль Соединенных Штатов Дискавери Один — вымышленный межпланетный космический корабль из серии романов Артура Кларка «Космическая одиссея», а также снятых по ним фильмов Космическая одиссея 2001 года и 2010: год вступления в контакт

времени: мимолетности и принятия непостоянства. Перевод концепции прохождения времени в реальные образы Ван¹⁰ представил в повествовании о сезонах года, воплощенных через физические и духовные составляющие слои человека: кожу, плоть, кости и душу, где вечная природа души рассматривается в тесной взаимосвязи с космосом. Через снятие слоев физических к концу дефиле обнажается космос души – космос становится, по мысли дизайнера, местом обитания души каждый раз после окончания земной жизни: «Душа не должна погибать. Она возвращается во Вселенную», - сказал Ван. Эта мысль воплотилась в заключающем дефиле образе в виде платья с длинной вуалью, где слои тюля вышиты множеством разноцветных кристаллов. Главным итогом исследований дизайнера становится вывод о важности моментов жизни Земной, как краткого мига между существованиями в космосе: «Единственный способ сделать время значимым – это наслаждаться временем, которое вам дали на Земле».

Рисунок 14 - Robert Wun осень-зима 2024-25 «Time»

Модный дом Courrèges, основателем которого стал один из главных космических футуристов 1960-х Андре Курреж¹¹ (1923-2016), совершивший революцию¹² в фэшн-дизайне второй половины XX века и выработавший фирменный художественный язык геометрических форм, «космических» комбинезонов, трапециевидных платьев мини, «лунных» сапог, шлемов и боди, - сегодня переживает новый виток смыслов под руководством креативного директора Николя Ди Феличе¹³.

¹⁰ Роберт Вун — лондонский модельер, родившийся в Гонконге. После окончания Лондонского колледжа моды, Вун основал свой одноименный модный бренд в 2014 году, специализируясь на коллекциях женской одежды.

¹¹ Французский модельер, основатель модного дома André Courrèges. Диплом Национальной школы мостов и дорог и служба во французских ВВС во время Второй мировой отразились и на создании коллекций: он подходил с инженерной точностью и ясным пониманием того, что такое «небо» и «полет», а это, собственно, и было ключевыми понятиями того времени, когда наука была макротенденцией, а космос казался уже совсем близкой целью. Также в биографии десятилетний опыт работы в доме моды Кристофаля Баленсиаги. Курреж свел формы к, казалось бы, чистой геометрии, а материалы — к новейшим на тот момент технологиям: использовал винил и нейлон, искусственную кожу и пластик

¹² Порвал с классической элегантностью женщины средних лет, противопоставил ей моду подвижных девочек-подростков, иконой которых стала Твигги

¹³ Николя ди Феличе, выпускник бельгийской La Cambre. В 2020 году Николя Ди Феличе стал креативным директором Courrèges

Любимая коллекция Николя Ди Феличе из архивов модного дома Courrèges — поздняя, 1972 года, показанная уже не в белоснежных стенах, а в полуразрушенном темном дворе, где модели выглядели яркими пятнами на сером фоне – взгляд на 1960-е человека, выросшего в 1990-е, сквозь призму их мрачноватой романтики, современный взгляд на радикализм и минимализм Куррежа. Но не гнущиеся когда-то скульптурные платья-футляры сшиты из более мягких пластичных тканей. Жесткий геометрический крой становится более плавным и скорее обтекает линии тела, чем правит их. Искусственная кожа производится по новым экологичным технологиям. Цветовая палитра далека от бескомпромиссной палитры Куррежа, которая состояла из белого и чистых красного, желтого, оранжевого и металлика – у Николя ди Феличе с ослепительным космическим белым мирно сосуществуют приглушенные синие и бежевые, припыленные оттенки земли и глины. А в объемных пальто считается отсылка к визуальному языку Balenciaga, где в начале карьеры работал Курреж.

Коллекция Courrèges сезона осень-зима 2023-24 (Рис. 15, 18) становится рефлексивным путешествием на тему света – от холодных лучей телефонного экрана до внутреннего сияния души. В сумерках библиотеки Сорбонны, где прошло дефиле, голос с искусственным интеллектом задавался вопросом: «Небо голубое?», когда куб дыма скользил за подсвеченными моделями. Пространство подиума было спроектировано художником Реми Бриером в сотрудничестве с Matière Noire - коллективом, известным своей способностью превращать нематериальное в интерактивные объекты технического волшебства. Укрощение природных сил – света, тумана, воздуха – увековечивает сюрреалистическое, почти антиутопическое видение природы дизайнера Ди Феличе. Построение коллекции заставляет взгляд двигаться вверх, чтобы открыть перспективу нашего присутствия в мире. Зеркало на месте грудной клетки становится маяком самореализации, а затмение, сияющее во мраке, освещает путь к другому внутри нас самих: «Сквозь темноту, сквозь дым и зеркала, я вижу тебя», - комментирует Николя Ди Феличе.

Рисунок 15 - Courrèges FW 2023-24

Рисунок 16 - У. Андерс, «Восход Земли», 1968

Рисунок 17 - Коллекция «Moon girl»

Футуристичная тенденция проходит красной нитью через все коллекции американского модного дома Rick Owens, в основе ДНК которого явление культуры гранжа. Образы из коллекций Оуэнса¹⁴ (род. 1962) — подобно ретрофутуризму 1960-х¹⁵, только в современном контексте. Хотя модели и похожи на инопланетянок, но это история не про экологические

¹⁴ Ричард Сатурнино Оуэнс (англ. Rick Owens) — американский модельер, дизайнер одежды и мебели. Родился в 1962 году в Портервилле, Калифорния. Родители — Джон и Консепсьон Шейнкер; мать — мексиканка

¹⁵ Ретрофутуризм, появившийся в 60-х, в самом деле никогда не был попыткой понять, каким именно будет будущее. Это была идиллическая фантазия о мире, где космос так же близко, как соседний город, где нет места стереотипам, где все ходят в белом и серебристом, словно снимаются в мечтательной научной фантастике.

кошмары, а про свободу самовыражения, про постоянные изменения и отказ от стереотипов – актуальные вопросы XXI века. На фоне всех экологических катастроф и политических кризисов шоу Rick Owens вместо мрачных мыслей о войне и постапокалиптических фантазий предлагает погрузиться в более светлый мир надежды.

Так, в сезоне весна-лето 2025 (Рис. 20, 23) дизайнер строит свое художественное высказывание через идею важности прошлого для наступления будущего. Масштабный перформанс, проходивший во Дворце Токио в Париже, стал манифестом человеческого единства, где на фоне древнеримских античных рельефов дворца появлялись группы моделей в одинаковых экологических образах¹⁶ космической цивилизации, отсылающих к визуальному ряду футуристических фильмов – например, «Дюна» (2016). А название коллекции – «Голливуд» - стало символом нахождения «своих» людей¹⁷. Саунд-дизайн шоу оформляла симфония Бетховена номер семь Аллегретто (1812), которая стала предвестником эпохальной оды автора «К радости».

Рисунок-20 Rick Owens SS 2025

¹⁶ Куртки и накидки были сделаны из джинсовой ткани с узким ткачком, которая была обработана в итальянской стиральной машине, которая производит небольшие партии для сокращения отходов воды и использует процесс очистки воды, который позволяет перерабатывать. Между тем, байкерские куртки цвета яичной скорлупы, коровья кожа, загорелая только с помощью растительных и натуральных танинов в Солофра и Тоскане, а комбинезоны из шелкового газа были изготовлены из натурального шелка, сертифицированного GOTS. Дафне Балзос, который работал с Оуэнсом в течение последних 25 лет, разработал выбор шелковых халатов из оставшегося запаса ныне закрытого магазина Oriental Silks на Голливудском бульваре Беверли

¹⁷ Название коллекции, «Голливуд», отдало дань уважения «бульвару пороков» Лос-Анджелеса, где Оуэнс нашел своих людей - «пылающих существ» и «чужаков и уродов», назвал он их. Также еще в школе в Портервилле на него повлияли родители, чтобы они обожали эпически хореографические спектакли Золотого века Голливуда: калейдоскопическую хореографию Басби Беркли и великолепие мечей и сандалий Сесила Б. Де Милль. "Клодетт Кольбер в роли Клеопатры всегда была моей любимой", - сказал Оуэнс

Рисунок-21 Rick Owens FW 2024-25

Рисунок 22 - «Дюна» 2021»

Рисунок 23 - Rick Owens SS 2025

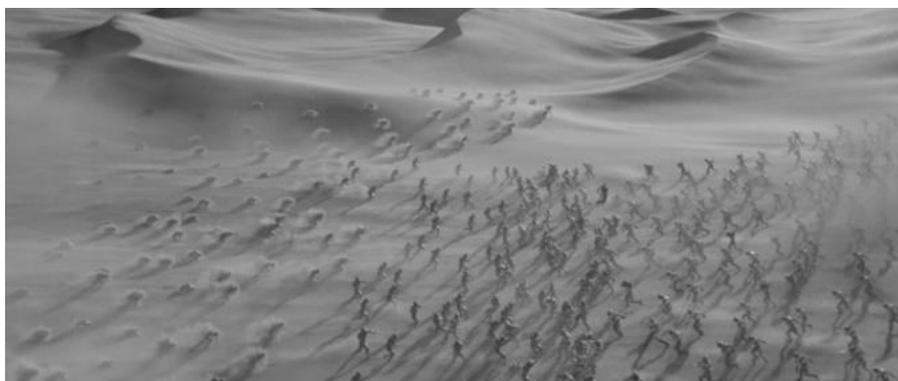

Рисунок 24 - «Дюна» 2021»

Тема космоса как метафора детства – в фокусе Маттье Блази¹⁸ для коллекции сезона весна-лето 2025 года (Рис. 25, 27) итальянского модного дома Bottega Veneta¹⁹. Вдохновленная кинокартиной «Инопланетянин»²⁰ (1982), коллекция призвана пробудить внутреннего ребенка: например, сет-дизайн шоу, а именно пуфы, на которых были рассажены гости дефиле (Рис. 25), отсылают к моменту из фильма, когда мама мальчика открывает шкаф, скучая по инопланетянину, который прятался в шкафу среди игрушек – как и многие дети (Рис. 26). И эта же тема переносится в одежду: лягушки, сидящие на вырезе платья и цепляющиеся за каблуки обуви, лацканы в форме кроликов на кожаных пальто, шарф с принтом гигантской рыбы, жаккардовый узор спичек (Рис. 27) как отсылка к светящемуся пальцу инопланетянина (Рис. 28). «Меня интересовала идея «Вау» — удивления, которое вы испытываете в детстве, когда пробуете что-то. Это почти как первобытная мода, ваш первый опыт, когда вы примеряете одежду родителей», — объяснил Маттье Блази задумку коллекции.

Рисунок -25 - Bottega Veneta SS 2025

¹⁸ Маттье Блази - Франко-бельгийский дизайнер. Он является креативным директором Bottega Veneta с ноября 2021 года

¹⁹ Bottega Veneta была основана в 1966 году Микеле Таддеи и Ренцо Зенгьяро в Виченце, Венеция, с акцентом на изделия из кожи. Бренд с самого начала поддерживал заниженную антибрендинговую философию, рекламу под лозунгом "Когда достаточно собственных инициалов". Он вырос в популярности в 80-х годах среди художников и знаменитостей, таких как Энди Уорхол, которые помогли ему стать синонимом изысканности, экспертного мастерства и тонкого гламура

²⁰ «Инопланетянин» — научно-фантастический фильм 1982 года, режиссёром и сопродюсером которого является Стивен Спилберг

Рисунок -26 - «Инопланетянин» 1982

Рисунок 27 - Bottega Veneta SS 2025

Рисунок 28 - «Инопланетянин» 1982

Идея космического полета максимально синтезировалась с фэшн-дефиле в коллекции Chanel Prêt-à-Porter сезона осень-зима 2017-18 года (Рис. 29). В центре зала Гран-Пале была установлена настоящая 35-метровая ракета, дополняя металлические ткани, принты с изображением космонавтов в скафандрах, созвездий, аксессуары в форме планет. Кульминация эстетического путешествия – старт ракеты на глазах зрителей как приглашение взять новую высоту.

Рисунок 29 - Chanel Prêt-à-Porter FW 2017-18

Фэшн-дизайнеры не только создают личные коллекции, но и выступают в коллаборации с космическими агентствами²¹. Так, например, американский модный дом Heron Preston²² в 2018 году выпустил капсульную коллекцию (рис. 30), приуроченную к 60-летию космического агентства NASA²³, посвященную проблеме космического мусора. В рамках коллаборации проблеме загрязнения орбиты Земли NASA разработало отдельную программу, в которой агентство отслеживает перемещение мусора и утилизирует различные его остатки: начиная вышедшими из строя спутниками или ступенями ракет, вплоть до инструментов и даже элементов детских конструкторов. А одежда из коллекции с «логотипом-червяком» космического агентства, использовавшимся с 1975 по 1992 годы, отсылает к более светлому времени в истории США, когда Америка была одним из ведущих новаторов и защитников.

Рисунок 30 - Коллаборация Heron Preston и NASA, 2018 г

Музыкант Гарри Стайлз (род. 1994), участник популярного бойз-бенда²⁴ и победитель Грэмми (2023) и Brit Award (2018, 2023), запустивший свой бренд уходовой косметики Pleasing в 2021 году, в 2024 году презентовал коллекцию средств для ногтей Astro Milk (Рис. 31), вдохновленную космосом. Сет-дизайном для рекламной компании послужило специально

²¹ Incity x Роскосмос, Puma x NASA, Reebok x NASA

²² Основатель Heron Preston - Херон Престон Джонсон — американский художник, модельер и диджей. Родился в 1983 году в Сан-Франциско.

²³ НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

²⁴ One Direction - — англо-ирландский бойз-бэнд, основанный в Лондоне в 2010 году

открытое поп-ап кафе по мотивам американских ретро-закусочных.

Рисунок-31. Коллекция Pleasing, “Astro Milk” 2024

Заключение

Синтезируя опыт предшественников футуристов 1960-х²⁵ и неофутуристов 1980-х²⁶, концептуальные фэшн-художники XXI века продолжают тенденцию футуризма, обновляя его вектор концепциями метамодернизма. Новая искренность, возрождение глубины смыслов, уважение к истории, новый виток ретрофутуризма – все это становится фундаментом ярких художественных высказываний, на которых выстраивается новый сенсорный опыт. Продолжая вдохновляться кинофантастикой, дизайнеры сегодня связывают идею светлого будущего не столько с научными революциями и прогрессом, сколько с идеей мирного единства и уважения к ресурсам и историческому наследию.

«Таким образом, становится очевидным, что сегодня роль современного художника-фэшн-дизайнера выходит из привычных рамок создателя очередной сезонной коллекции, когда перед модельером стояли исключительно утилитарные и коммерческие задачи создания успешно продаваемой одежды. Сегодня фэшн-дизайнер формирует мощный художественный проект, затрагивая исследование самых глобальных систем современности, таких как изменения человека в контексте высокотехнологичной реальности, исследование космоса и связанное с этим будущее.»

Бескрайний космос, лежащий вне земных законов, всегда притягивал и будет притягивать людей, увлекать их разум и воображение. Даже С. П. Королев²⁷ (1907-1966) ощущал, что при запуске космической техники человек сталкивается «с великими тайнами всемогущей Природы», которые вряд ли когда-либо сможет до конца разгадать.

²⁵ Дробление фигур на фрагменты, мелькающие формы, только инновационные материалы, разрушение традиций, заимствование идей колоритов у фовистов, оптимизм, экспрессия, вдохновение фильмами и книгами. Просто идея одежды будущего

²⁶ Не только фантазии, но и факты. Переосмысление костюмов реальных космонавтов. Одежда стала более сложной. Больше цветов. Более жизненно. Разделение на несколько направлений: переосмысление формы астронавтов, пришельцы, гипертрофированно женственные сексуальные образы

²⁷ советский учёный, конструктор ракетно-космических систем. Дважды Герой Социалистического Труда. Академик АН СССР

Библиография

1. Аккер ван ден Р. – Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма; [пер. с англ. В. М. Липки; вступит. Ст. А. В. Павлова]. – М.: РИПОЛ классик, 2021. – 444 с.
2. Брауни Б., Космические одежды. Мода в невесомости. Издательство: Новое литературное обозрение, 2020 г. – 204 с.
3. Ваганов А. Зачем человечество так упорно выталкивают в Космос. 2023 г. [интернет-ресурс] - URL: https://www.ng.ru/nauka/2023-10-24/9_8860_space.html (дата обращения: 25.09.2024)
4. Второй футуризм: Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915—1933 / Введ., сост., пер. с итал., комм. Е. Лазаревой. М.: Гилея, 2013. С. 97-101.
5. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. «Метамода как феномен эпохи метамодернизма». Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – МГХПА, 2022. – № 2. Часть 2, № ААА-А19-119112190084-9.
6. Грибатников А., Иринин А. Неофутуризм. Вызов общественным вкусам. Сборник. Изд. В. Секачев, 1913 г. С. 5-7.
7. Гусельцева М. С. Метамодернизм в психологии: новые методологические стратегии и изменения субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2018. Т. 8. Вып. 4. С. 327– 340.
8. Желтова Е. Л., Пацап Т. Г. Мода на воздушные и космические путешествия: от монгольфьеров до Гагарина // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. – 2018. – № 2. – С. 127–136.
9. Космонавтика XXI века /под ред. Б. Е. Чертока. – М.: РТ Софт, 2011. 864 с.
10. Котляр Е. Р., Вершинина А. М., Стиль футуризм: путь от изобразительного искусства в предметную среду // Таврический научный обозреватель, 2017г. С. 1-2.
11. Кулиничева Е. А. Космос и его покорение как источник историй и образов для российской streetwear-моды // Т. 7. № 4. 2021. С. 261–280. [интернет-ресурс] - URL: <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2021-7-4-261-280>. (дата обращения: 05.09.2024)
12. Малыгина Ю. Лекция Космос и мода 1960-х, 2019 г. Департамент культуры Москвы. [интернет-ресурс] - URL: <http://fashion-museum.ru/events/moda60e/> (дата обращения: 03.09.2024)
13. Нежные письма сурового человека: из архива Мемориального дома-музея академика С.П. Королева / под ред. Ю. М. Соломко. – М.: Робин, 2007. – 384 с.
14. Петрова Е., Русский футуризм и Давид Бурлюк, «отец русского футуризма» / Государственный Русский музей; др.; Автор-составитель каталога: Елена Баснер и др.; Автор-составитель хроники Ольга Шихирева; Фотографы: Владимир Дорохов и др. — СПб.: Б. и., 2000. — 239 с.
15. Распопова О. Темная сторона Луны: как космос влиял на моду и наоборот. РИА новости. 12.04.2020 [Электронный ресурс] - URL: <https://ria.ru/20200412/1569904173.html> (дата обращения: 19.09.2024)
16. Семерякова Д.М., Сысоева О.Ю., «Мода и космос: неофутуризм 1980-х». Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума «Наука и инновации – современные концепции» (г. Москва, 17 июля 2020 г.). / отв. ред. Д.Р. Хисматуллин. – Москва: Издательство Инфинити, 2020. – 248 с.
17. Сысоев С. В., Мода и сайнс-арт в художественной культуре стран запада 1990-х – начала 2020-х гг., кандидатская диссертация. [интернет-ресурс] – URL: <https://xn----7sbabalfgj4as1arld1aqs8v.xn--p1ai/1383/> (дата обращения: 20.09.2024)
18. Тернер Л. Манифест метамодернизма, 2011 г. [Электронный ресурс] - URL: <http://www.metamodernism.org> (дата обращения: 15.09.2024)
19. Cardini T. Robert Wun Fall 2024 Couture Collection. Vogue, June 27, 2024 [интернет-ресурс] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2024-couture/robert-wun> (дата обращения: 20.09.2024)
20. Madsen A. H. Schiaparelli Spring 2022 Couture Collection. Vogue, January 24, 2022. [интернет-ресурс] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2022-couture/schiaparelli> (дата обращения: 20.09.2024)
21. Phelps N. Courrèges Fall 2023 Ready-to-Wear Collection. Vogue, March 1, 2023. [Интернет-ресурс] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2023-ready-to-wear/courreges> (дата обращения: 01.09.2024)
22. Phelps N. Bottega Veneta Spring 2025 Ready-to-Wear Collection. Vogue, September 21, 2024 [Интернет-ресурс] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2025-ready-to-wear/bottega-veneta> (дата обращения: 27.09.2024)
23. Schiaparelli, официальный сайт модного дома. [интернет-ресурс] – URL: <https://www.schiaparelli.com/en> (дата обращения: 20.09.2024)
24. Vito di Bari. From Manifesto to Futurist Architecture. Worldarchitecture.org. 14.06.2014 г. [интернет-ресурс] – URL: <https://web.archive.org/web/20141022172541/http://www.worldarchitecture.org/authors-links/czhez/from-manifesto-to-futurist-architecture.html> (дата обращения: 18.09.2024)
25. WGSN, тренд-бюро. – URL: <https://www.wgsn.com/en> [интернет-ресурс] (дата обращения: 18.08.2024)

The narrative of space in the mirror of fashion design of the XXI century

Ol'ga Yu. Sysoeva

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

Larisa V. Egorova

Senior lecturer,
Moscow Art and Industrial Institute,
121352, 6/1 Davydkovskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: olgasyssoeva@bk.ru

Kseniya O. Dukhanova

Student,
Russian State University named after A.N. Kosygin,
115035, 33 Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 12999k@bk.ru

Abstract

The theme of space has been one of the dominant trends in the artistic field of fashion design since the second half of the twentieth century. This study reveals the dynamics of a new round of futuristic trends in the fashion industry, based on the concept of metamodernism. The article explores the dynamics of the relationship between fashion design and space exploration, which are part of social history and a general artistic trend, the prediction of which is impossible without deep immersion in history. The focus of the research is on collections, materials, color solutions, set and sound designs, fashion shows and sources of inspiration from such fashion houses as Undercover, Robert Wun, Schiaparelli, Courrèges, Rick Owens, Chanel, Heron Preston, etc.

For citation

Sysoeva O.Yu., Egorova L.V., Dukhanova K.O. (2024) Narrativ kosmosa v zerkale feshn-dizaina XXI veka [The narrative of space in the mirror of fashion design of the XXI century]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (9A), pp. 419-437.

Keywords

space, Undercover, Robert Wun, Schiaparelli, Courrèges, Rick Owens, Chanel, Bottega Veneta, Heron Preston

References

1. Acker van den R. – Metamodernism. Historicity, Affect and Depth after postmodernism; [trans. from the English V. M. Lipki; will join. A.V. Pavlova]. – M.: RIPOLL classic, 2021. – 444 p.

2. Brownie B., Space clothes. Fashion in zero gravity. Publishing house: New Literary Review, 2020 – 204 p.
3. Vaganov A. Why humanity is being pushed so persistently into Space. 2023 [Internet resource] - URL: https://www.ng.ru/nauka/2023-10-24/9_8860_space.html (date of application: 09/25/2024)
4. The Second Futurism: Manifestos and programs of Italian Futurism. 1915-1933 / Introduction, comp., trans. from Italian, comm. E. Lazareva. M.: Gilea, 2013. pp. 97-101.
5. Gavrilin K.N., Sysoev S.V., Sysoeva O.Yu. "Metamodernism as a phenomenon of the era of metamodernism". Scientific and analytical journal on art criticism "Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of the Moscow State Art and Industrial Academy named after S.G. Stroganov. MGHPA, 2022. – No. 2. Part 2, no. AAA-A19-119112190084-9.
6. Gribovnikov A., Irinin A. Neo-futurism. A challenge to public tastes. Collection. Ed. V. Sekachev, 1913, pp. 5-7.
7. Gusevtseva M. S. Metamodernism in psychology: new methodological strategies and changes in subjectivity // Bulletin of St. Petersburg University. Psychology. 2018. Vol. 8. Issue 4. pp. 327-340.
8. Zheltova E. L., Patsap T. G. Fashion for air and space travel: from montgolfiers to Gagarin // Bulletin of PNRPU. Culture. History. Philosophy. Pravo. – 2018. – No. 2. – pp. 127-136.
9. Cosmonautics of the XXI century / edited by B. E. Chertok. – M.: RT Soft, 2011. 864 p.
10. Kotlyar E. R., Vershinina A.M., Futurism style: the path from fine art to the subject environment // Tavrishesky scientific Observer, 2017 pp. 1-2.
11. Kulnicheva E. A. Cosmos and its conquest as a source of stories and images for Russian streetwear fashion // Vol. 7. No. 4. 2021. Pp. 261-280. [online resource] - URL: <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2021-7-4-261-280>. (date of reference: 09/05/2024)
12. Malygina Yu., lecture Space and fashion of the 1960s, 2019 Moscow Department of Culture. [online resource] - URL: <http://fashion-museum.ru/events/moda60e/> (accessed 03.09.2024)
13. Tender letters of a stern man: from the archive of the Memorial House Museum of Academician S.P. Korolev / edited by Y. M. Solomko. – M.: Robin, 2007. – 384 p.
14. Petrova E. Russian Futurism and David Burlyuk, "the father of Russian futurism" / The State Russian Museum; others; Author-compiler of the catalog: Elena Basner et al.; Author-compiler of the chronicle Olga Shikhireva; Photographers: Vladimir Dorokhov et al. — St. Petersburg.: B. I., 2000. — 239 p.
15. Raspopova O. The dark side of the Moon: how space influenced fashion and vice versa. RIA News. 04/12/2020 [Electronic resource] - URL: <https://ria.ru/20200412/1569904173.html> (date of reference: 09/19/2024)
16. Semeryakova D.M., Sysoeva O.Yu., "Fashion and space: neo-futurism of the 1980s". Collection of scientific articles based on the results of the International Scientific Forum "Science and Innovation – modern concepts" (Moscow, July 17, 2020). / ed. by D.R. Khismatullin. – Moscow: Infiniti Publishing House, 2020. – 248 p.
17. Sysoev S. V., Fashion and science art in the artistic culture of Western countries of the 1990s - early 2020s, PhD thesis. [online resource] – URL: <https://xn----7sbabalfgj4aslarld1aqs8v.xn--p1ai/1383/> / (date of access: 09/20/2024)
18. Turner L. Manifesto of metamodernism, 2011 [Electronic resource] - URL: <http://www.metamodernism.org> (accessed: 09/15/2024)
19. Cardini T. Robert Wun Fall 2024 Couture Collection. Vogue, June 27, 2024 [online resource] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2024-couture/robert-wun> (date of application: 09/20/2024)
20. Madsen A. H. Schiaparelli Spring 2022 Couture Collection. Vogue, January 24, 2022. [online resource] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2022-couture/schiaparelli> (accessed: 09/20/2024)
21. Phelps N. Courrèges Fall 2023 Ready-to-Wear Collection. Vogue, March 1, 2023. [Online resource] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2023-ready-to-wear/courreges> (date of application: 09/01/2024)
22. Phelps N. Bottega Veneta Spring 2025 Ready-to-Wear Collection. Vogue, September 21, 2024 [Online resource] – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2025-ready-to-wear/bottega-veneta> (date of access: 09/27/2024)
23. Schiaparelli, the official website of the fashion house. [online resource] – URL: <https://www.schiaparelli.com/en> (date of application: 09/20/2024)
24. Vito di Bari. From Manifesto to Futurist Architecture. Worldarchitecture.org. 06/14/2014 [online resource] – URL: <https://web.archive.org/web/20141022172541/http://www.worldarchitecture.org/authors-links/czhez/from-manifesto-to-futurist-architecture.html> (date of access: 09/18/2024)
25. WGSN, trend bureau. – URL: <https://www.wgsn.com/en> [online resource] (accessed: 08/18/2024)