

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2025.31.62.010

Танец в структуре сезонных дефиле модных домов. Новый вид искусства или синтез артистических практик?

Сысоева Ольга Юрьевна

Доцент,
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
119071, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Калужская, 1;
e-mail: sysoeva-oyu@rguk.ru

Егорова Лариса Викторовна

Проректор по развитию и инновациям, член Ученого Совета,
Московский художественно-промышленный институт
127015, Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23;
e-mail :laregorova@yandex.ru

Иванова Марина Сергеевна

Обучающаяся 2 курса магистратуры,
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
119071, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Калужская, 1;
e-mail: marinaiva2002@gmail.com

Аннотация

Фокус исследования наведен на междисциплинарную связь феномена сезонного дефиле – как пространственного вида искусства – с танцем, представляющим технико-синтетический вид искусства. Тенденция интеграции танца в представление сезонной коллекции начинается в 1998 году, когда Александр МакКуин завершает дефиле знаменитой сценой плавного танца Шалом Харлоу на вращающейся платформе. Именно это событие обогатило новыми красками образный язык фэшн-дизайна. Благодаря танцу, демонстрирующему безграничные возможности тела, иллюстрация пластичности материалов коллекций, акцент на их инновационных особенностях, разговор о дизайнерской концепции модного дома или эскапизм в праздник - становятся более чувственными и презентабельно яркими. Так, динамика в сторону интегрированного в структуру дефиле танца формирует новое трансдисциплинарное поле, побуждая к пересмотру традиционную иерархию видов искусств, в ряду которых мода и танец, принадлежащие к разным видам искусства, синтезируясь, создают новый вид артистической практики, требующей более детального осмысления и определения.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоева О.Ю., Егорова Л.В., Иванова М.С. Танец в структуре сезонных дефиле модных домов. Новый вид искусства или синтез артистических практик? // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 11А. С. 81-89. DOI: 10.34670/AR.2025.31.62.010

Ключевые слова

Мода, танец, Александр МакКуин, Йоджи Ямамото, Диор, Мария Грация Кьюри, Изабель Маран, дефиле, фэшн-дизайн, перформативные практики, трансдисциплинарность.

Введение

1998 год – год, когда Александр МакКуин интегрировал в показ знаменитую сцену плавного танца Шалом Харлоуна вращающейся платформе, стал переломным для системы моды, визуальный язык которой обогатился синтетическим искусством танца: «В финале дефиле обе оживших машины-робота обрызгивали произвольными струями черной и желтой краски белое, перетянутое на груди ремнем, платье в виде гигантской балетной пачки в тот момент, пока модель дефиле – балерина Шалом Харлоу – исполняла свой медленный танец на вращающейся платформе, а затем, поверженная, сошла с платформы в центр зала» [Сысоев, 2024, с. 148]. Этот эпизод, многократно описанный в научной литературе, никогда ранее не был упомянут в контексте его значимости в тесной связи с танцевальными движениями самой модели. А между тем, именно благодаря выразительному вращению и чарующим плавным танцевальным движениям самой Шалом Харлоу, этот момент сохранился в истории самым актом живописи действия, напоминающей художественный метод Джексона Полока.

Основная часть

Пресс-релиз коллекции весна-лето 1999 заявлял о близости высказывания к дискурсу вокруг движения «Искусства и ремесла». Художественный акт нанесения красок роботами иллюстрировал ракурс взгляда МакКуина – искусства без ремесла не бывает, как не бывает идеи без осуществления – прогнозируя, что в Новейшем времени искусство, выстраивающее новые взаимоотношения между материей и формой, будет тесно связано с техникой и технологиями. Органичные сочетания двухцветных линий на белом муслине пышного платья рождались, благодаря синхронным движениям роботов, стреляющих краской. И, безусловно – благодаря танцу.

Именно это дефиле стало событием, значительно обогатившим ключевые принципы презентации сезонных коллекций потенциалом танца (Рис. 1).

В сезоне весна-лета 2004 года Александр МакКуин снова возвращается к опыту интеграции танца в сезонное дефиле. Теперь для него танец становится и инструментом презентации использования инновационных материалов коллекции, и способом яркого художественного высказывания.

Идейным основанием коллекции стало обращение дизайнера к концепции психологической драмы Сидни Поллока «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (англ. “They shoot horses. Don’t they?”): в безжалостном марафоне выживания маленький шанс на победу стоит публичных унижений и эксплуатации для создания шоу (Рис. 2). Но если повествование фильма

становится аллегорией капитализма, то для МакКуина презентация коллекции – метафора жестокости моды, как индустрии. Нарративом высказывания становится именно танец, символизирующий бессмысленную и изнурительную гонку на выживание, которая существует в модной индустрии из сезона в сезон.

Слева фото: архив официально сайта издательства Condé Nast condenast.com

Справа фото: архив агентства GETTY IMAGES gettyimages.com

**Рисунок 1 – Шалом Харлоу в платье от Alexander McQueen,
коллекция «№13», весна-лето 1999**

Платья из лоскутов сатина, шелка и шифона стали тем самым визуальным языком, на котором МакКуин говорит о лицемерии моды: воздушные складки драпировок – не более чем иллюзия, скрывающая полное моральное и физическое истощение.

Таким образом, именно танец стал инструментом, обнажающим пустоту гламура: «Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило» [Малютина, 2018].

«Выворачивая наизнанку» чувства комфорта зрителей, МакКуин использовал устойчивый к износу текстиль, используемый в производстве спортивной одежды. Именно этот прием позволял воспринимать ломанные движения “уставших тел” моделей как танец «загнанных лошадей» – до потери пульса (Рис.2).

Вслед за практиками танца в сезонных дефиле МакКуина искусство танца стало проникать в сезонные показы и других дизайнеров: Йоджи Ямамото – в коллекции модного дома Yohji Yamamoto весна-лето 2016, Марии Грации Кьюри в сезонной коллекции весна-лето 2019 модного дома Dior, Изабель Маран в сезонной коллекции весна-лето 2021 модного дома Isabel Marant.

Например, в сезоне весна-лето 2016 главной темой коллекции «Три полосы в движении» (англ. «3 Stripes in Motion») становится движение. Йоджи Ямамото пригласил принять участие в дефиле театр танца ТАО, чтобы передать особую пластичность изделий коллекции. «Чистый танец» театра ТАО, который нельзя отнести к какой-то определенной категории движений, превратил действия танцоров в демонстрацию философии свободы: многослойность образов будто бы создавала иллюзию легкой и воздушной материи, «танцующей» вокруг тела. Становилось очевидно, что танец для Ямамото – это не столько театральное представление, сколько возможность продемонстрировать внутренний потенциал самого качества одежды. Специализирующийся на современном танце, театр ТАО помог дизайнеру наглядно

представить решающую роль тканей в коллекции: красота тела моделей подчеркивалась именно движениями, на которые плавно реагировала материя.

Справа: ALEXANDER MCQUEEN весна-лето 2004, Deliverance, Лондон, зал Вергам,
Фото: Marcio Madeira, Архив: Condé Nast Archive, vogue.com

Рисунок 2 – Кадр из фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» и образы из коллекции Alexander McQueen, весна-лето 2004

Динамичные графические элементы текстильного паттерна при движении становились неоновыми линиями и рисунками. Вертикальные элементы, например, отделка кантами по швам, усиливали ощущение динамики вертикального потока, объединяя спортивную стилистику коллекции с эстетикой «высокой» моды.

Простые прямые формы коллекции создавали ощущение, что главным в контексте пространства было именно тело и его безграничные возможности. Визуальная игра оттенков, драпировки, создающие визуальный ритм движения – все это будто освобождало от устоявшихся стандартов, раскрывая мастерство работы Ямомото с инновационными спортивными материалами коллекции (Рис. 3).

Сплетение моды и танцевального шоу продолжила Мария Грация Кьюри в коллекции для модного дома Dior в сезоне весна-лето 2019. Посвященная танцорам: Лои Фуллер, Айседоре Дункан, Марте Грэм и Пине Бауш коллекция иллюстрировала идею женственности, акцентируя сочетание внутренней силы с плавными движениями тела. Хореографическая постановка Шарон Еяль была выстроена на синтезе гибких движений танцоров вокруг моделей.

Сама коллекция стала диалогом с репетиционным костюмом: многослойные юбки из шифона, репетиционные комбинезоны и бежевые туфли на прозрачных каблуках, напоминающие балетную обувь – все это превращало танец в визуальную философию, иллюстрирующую дисциплину и силу танцовщиц на языке нежных и хрупких материалов. Так, легкость танца превращала идейную наполненность коллекции Марии Грации Кьюри, осмысляющую вопросы современной женственности, в субстанцию нежности и ощущения личной свободы, переданную языком нежных колористических решений и свободных конструкций (Рис4).

Танец – как способ демонстрации коллекции – становится манифестом ухода от реальности, выражением желания праздника свободы в коллекции сезона весна-лето 2021 модного дома Isabel Marant. Пережив период пандемии, дизайнер переносит зрителя в эстетику вечеринки в

стиле диско. Так, чтобы уйти от серьезности событий, дизайнер Изабель Маран превращает подиум в Пале-Рояль в импровизированный ночной клуб. Танцоры коллектива (La)HORDE активно передвигались вокруг моделей, будто выпуская наружу накопленную за время пандемии энергию.

Фото: Monika Feudi Авторские права: FEUDI E GUAINERI

Рисунок 3 – Образы из коллекции Yohji Yamamoto, весна-лето 2016

Рисунок 4 – Образы и перформанс из коллекции Dior, весна-лето 2019. Фото: Ik Aldama, Indigital.tv

Сама коллекция была наполнена изобилием мини-юбками ярких цветов, металлическими элементами и ассиметричными силуэтами в духе 1980–1990 годов. Открытое заявление сбежать, чтобы танцевать, читалось в атмосфере дефиле модного дома Isabel Marant. Исторической

параллелью стилистики коллекции и контекста клубной эстетики, модный дом возвращал ощущение утраченной свободы, метафорой которой стал танец (Рис.5).

Фото: Alessandro Lucioni, Gorunway.com

Рисунок 5 – Образы и танцевальный перформанс из коллекции Isabel Marant, весна-лето 202. Слева: Klara Kristin, Braien Vaiksaar, Grace Valentine

Заключение

Итак, интеграция танца в формат дефиле ежегодно приобретает все большую популярность как выразительное средство, превращающее концепцию дефиле в яркое художественное высказывание: «... консервативная и устойчивая традиция дефиле сегодня, синтезируясь с пространственно-временными видами искусства – перформансом, хэппенингом, инсталляцией и др., обогащается новыми видами и направлениями сайнс-арта, трансформируясь в транслисциплинарную систему, почти не изученную в России, и недостаточно изученную в Западном мире» [Сысоев, 2024, с. 163].

Обогащая образный язык фэшн-дизайна новыми красками, танец, демонстрирующий безграничные возможности тела, иллюстрирует пластичность материалов коллекций, акцентирует их инновационные свойства, повествует о дизайнерской концепции модного дома или делает эскапизм в праздник более чувственным и ярким: «...мы видим, как новейший фэшн-дизайн, говорящий языком объединения пластических и временных искусств, философии, литературы, науки и даже политической идеологии, сегодня становится областью и исследования, и художественного эксперимента» [Сысоев, 2024, с. 11].

Так, участвовавшее обращение дизайнеров к танцу, интегрированному в структуру дефиле, формирует новое явление трансдисциплинарного поля на границе моды и танца. И это явление – как усиленное средство выразительности, побуждает к не только к пересмотру перформативной функции фэшн-дизайна с точки зрения смыслов и креативных концепций, но и открывает вопрос, связанный с пересмотром традиционной иерархии видов искусств, в ряду которых мода

и танец, принадлежавшие к разным видам искусства, синтезируясь, создают новый вид артистической практики, требующей более пристального внимания, детального осмысления и терминологического определения.

Библиография

1. Беляева, А. В. Когда ткань становится философией: код Едзи Ямамото // Моя профессиональная карьера. – 2025. Т. 1, № 75. – С. 150-157.
2. Вагнер, В. В. Модные показы коллекций Александра Маккуина как средство визуализации замысла дизайнера // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2019. № 1. – С. 190-196.
3. Вершинская, Г. М., Корженко, О. М., Солодовникова, Н. В. Перформанс в сфере современного искусства // Modern Science. – 2021. – № 7. – С. 12-17.
4. Кузелев, А. Коллекция Isabel Marant. Весна-лето, 2021 // InterModa.ru : [сайт]. – 2020 – 22 октября. – URL: <https://www.intermoda.ru/cit/kollekciya-isabel-marant-vesna-let-2021.html>.
5. Макеева, С. О. Джексон Поллок и Аллан Капроу: фигура художника на изломе модернизма // Культура и искусство. – 2019. – № 11. – С. 45-52.
6. Малютина, А. «Простите, люблю вас, Ли»: как смерть Александра МакКуина стала самой большой потерей для модной индустрии? // Собака.RU : [сайт]. – 2018 – 30 октября. – URL: <https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/80990>.
7. Маршалл, С. Непокорный костюм и не только // Теория моды: одежда, тело, культура. – 2022. – № 4(66). – С. 19-34.
8. Музалевская, Ю. Е. Костюм как синтез искусств // Второй российский эстетический конгресс : Тезисы докладов участников, Екатеринбург, 01–03 июля 2021 года / Составители и научные редакторы Т.А. Круглова, А.Е. Радеев. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2021. – С. 361-363.
9. Огунайке Н. Коллекция Christian Dior весна-лето 2019 как дань уважения силе танца // Elle.com : [сайт]. – 2018. URL: <https://www.elle.com/runway/g23400049/christian-dior-spring-summer-2019-collection-review/>.
10. Сысоев, С. В. Мода и сайнс-арт в художественной культуре стран Запада 1990-х - начала 2020-х годов: диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Сысоев Сергей Викторович; Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. – Москва, 2024. – 407 с.
11. Шевлякова, Д. Д., Фесенко, А. В. Современный танец в искусстве перформанса // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. – № 2(100). – С. 147-153.

Dance in the Structure of Seasonal Fashion Shows: A New Art Form or a Synthesis of Artistic Practices?

Ol'ga Yu. Sysoeva

Associate Professor,
A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art),
119071, 1, Malaya Kaluzhskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sysoeva-oyu@rguk.ru

Larisa V. Egorova

Vice-Rector for Development and Innovations, Member of the Academic Council,
Moscow Institute of Art and Industry,
127015, 10/23, Sadovaya-Samotechnaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: laregorova@yandex.ru

Marina S. Ivanova

2nd Year Master's Student,

A.N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art),

119071, 1, Malaya Kaluzhskaya str., Moscow, Russian Federation;

e-mail: marinaiva2002@gmail.com

Abstract

The focus of this research is on the interdisciplinary connection between the phenomenon of the seasonal fashion show — as a spatial art form — and dance, which represents a technical-synthetic art form. The trend of integrating dance into seasonal collection presentations began in 1998 when Alexander McQueen concluded a show with the famous scene of Shalom Harlow's smooth dance on a rotating platform. This event enriched the visual language of fashion design with new colors. Through dance, which demonstrates the limitless possibilities of the body, the illustration of a collection's material plasticity, the emphasis on its innovative features, the discourse on the fashion house's design concept, or the escapism into celebration become more sensual and presentationally vivid. Thus, the shift towards dance integrated into the show's structure forms a new transdisciplinary field, prompting a re-evaluation of the traditional hierarchy of arts. Fashion and dance, belonging to different art forms, synthesize to create a new type of artistic practice that requires more detailed understanding and definition.

For citation

Sysoeva O.Yu., Egorova L.V., Ivanova M.S. (2025) Tanets v strukture sezonnykh defile modnykh domov. Novyy vid iskusstva ili sintez artisticheskikh praktik? [Dance in the Structure of Seasonal Fashion Shows: A New Art Form or a Synthesis of Artistic Practices?]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (11A), pp. 81-89. DOI: 10.34670/AR.2025.31.62.010

Keywords

Fashion, dance, Alexander McQueen, Yohji Yamamoto, Dior, Maria Grazia Chiuri, Isabel Marant, fashion show, fashion design, performative practices, transdisciplinarity.

References

1. Belyaeva, A. V. (2025) Kogda tkan' stanovitsya filosofiei: kod Edzi Yamamoto [When fabric becomes philosophy: the code of Yohji Yamamoto]. *Moya professional'naya kar'era*, 1(75), 150–157.
2. Kuzelev, A. (2020, October 22). *Kollektsiya Isabel Marant. Vesna-letno, 2021* [Isabel Marant collection. Spring-summer, 2021]. InterModa.ru. <https://www.intermoda.ru/cit/kollekciya-isabel-marant-vesna-letno-2021.html>
3. Makeeva, S. O. (2019). Dzhekson Pollok i Allan Kaprou: figura khudozhnika na izlome modernizma [Jackson Pollock and Allan Kaprow: the figure of the artist at the fracture of modernism]. *Kul'tura i iskusstvo*, 11, 45–52.
4. Malyutina, A. (2018, October 30). «Prostite, lyublyu vas, Li»: kak smert' Aleksandra MakKuina stala samoi bol'shoi poterei dlya modnoi industrii? ["Forgive me, I love you, Lee": how the death of Alexander McQueen became the biggest loss for the fashion industry?]. Sobaka.RU. <https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/80990>
5. Marshall, S. (2022). Nepokornyi kostyum i ne tol'ko [The rebellious costume and more]. *Teoriya mody: odezhda, telo, kul'tura*, 4(66), 19–34.
6. Muzalevskaya, Yu. E. (2021). Kostyum kak sintez iskusstv [Costume as a synthesis of arts]. In T. A. Kruglova & A. E. Radeev (Eds.), *Vtoroi rossiiskii esteticheskii kongress: Tezisy dokladov uchastnikov* (pp. 361–363). Gumanitarnyi universitet.
7. Ogunnaike, N. (2018, September 25). *Christian Dior's Spring 2019 Collection Is an Homage to the Power of Dance*. Elle. <https://www.elle.com/runway/g23400049/christian-dior-spring-summer-2019-collection-review/>

-
8. Shevlyakova, D. D., & Fesenko, A. V. (2021). Sovremennyyi tanets v iskusstve performans [Contemporary dance in the art of performance]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 2(100), 147–153.
  9. Sysoev, S. V. (2024). *Moda i sains-art v khudozhestvennoi kul'ture stran Zapada 1990-kh - nachala 2020-kh godov* [Fashion and science-art in the artistic culture of Western countries from the 1990s to the early 2020s] [Unpublished doctoral dissertation]. Russian State Art and Industry University named after S. G. Stroganov.
  10. Vershinskaya, G. M., Korzhenko, O. M., & Solodovnikova, N. V. (2021). Performans v sfere sovremennogo iskusstva [Performance in the field of contemporary art]. *Modern Science*, 7, 12–17.
  11. Vagner, V. V. (2019). Modnye pokazy kollektsii Aleksandra Makkuina kak sredstvo vizualizatsii zamysla dizainera [Alexander McQueen's fashion shows as a means of visualizing the designer's idea]. *Vestnik molodykh uchenykh Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizaina, 1*, 190–196.