

УДК 7.05

DOI: 10.34670/AR.2024.38.54.001

Неоромантическая дихотомия «естественное – искусственное» как явление в новейшей моде 2020-х годов

Мокринская Екатерина Алексеевна

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

Уваров Виктор Дмитриевич

Доктор искусствоведения, профессор,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33/1,
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена стремлению преодолеть сковывающие силы цифровой культуры, распространившейся в современном обществе. В основу работы положен анализ тенденции обращения к взаимодействию категорий естественного и искусственного. Основные положения статьи помогают понять и продемонстрировать то, как они представлены в современном фэшн-дизайне 2020-х годов в коллекциях известных Домов моды. В статье анализируются основные предпосылки поворота культуры к «новой чувственности», которые можно выделить в качестве главных фокусов при рассмотрении современных художественных тенденций: стремление к уникальности элементов предметного мира, подлинности коммуникации, полноте чувственных переживаний, поиск утраченных истин. Явление неоромантизма эпохи метамодернизма рассматривается как основа формирующихся в начале XXI века художественных тенденций, задающая направление культурных векторов ближайшего будущего. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что современная мода активно интегрирует в себя элементы природы, используя при этом передовые технологии. Это открывает новые перспективы для дизайнеров и стилистов, позволяя им создавать уникальные и инновационные коллекции. Через фэшн-дизайн как выразительное средство можно попытаться разобраться в сущности и смысле современных культурных процессов. Дизайн не только отражает, но и формирует культуру, являясь одним из важных источников идей и образов.

Для цитирования в научных исследованиях

Мокринская Е.А., Уваров В.Д. Неоромантическая дихотомия «естественное – искусственное» как явление в новейшей моде 2020-х годов // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 9-18. DOI: 10.34670/AR.2024.38.54.001

Ключевые слова

Романтизм, неоромантизм, цифровая культура, Undercover, Sergey Sysoev, Simone Rocha, Alexander McQueen.

Введение

Предметом настоящего исследования служит творчество мастеров искусства костюма. Статья представляет собой попытку дать комплексный анализ деятельности модельеров, ориентированных на неоромантическую дихотомию естественное-искусственное.

В качестве цели исследования авторы выдвигают анализ путей становления и принципов формирования современной коллекции костюмов, стилистический анализ объектов пластики. Статья демонстрирует широту живописно-пластических поисков в области искусства костюма, обладающей огромным чувственным романтическим потенциалом, в противовес массовой цифровой культуре.

В процессе исследования были использованы следующие методы: литературно-аналитический метод, необходимый для изучения биографий авторов, уточнения отдельных фактов и обобщения информации из литературных источников, предметно-аналитический метод, метод диахронного и синхронного рассмотрения материала, методы дедуктивного и индуктивного анализа и описательно-аналитический метод. Вышеперечисленные методы нужны для структурного разбора визуальных материалов, выявления композиционных и цветовых особенностей коллекций известных Домов моды.

Основная часть

В данной статье исследуется неоромантизм как макротенденция в фэшн-дизайне 2020-х годов. Начавшись как идейно-художественное направление, романтизм конца XVIII – начала XIX веков трансформировался в новые образы, транслирующие смыслы романтиков. Если романтизм можно понимать в упрощенной трактовке как реакцию на тотальный рационализм эпохи Просвещения, то современные романтические тенденции следует расценивать как реакцию на тотальную «оцифровку» культуры. Одной из важных широких тем, которая становится центральной для неоромантизма, является возвращение к природе и поиск гармонии с ней. Кроме того, в неоромантической культуре также акцентируется важность чувственной и эмоциональной составляющей человеческого опыта, что отражается в том, какие ценности, идеалы и мотивации доминируют в искусстве. Таким образом, стремление к уникальности элементов предметного мира, подлинности коммуникации, полноте чувственных переживаний, поиск утраченных истин – это основные предпосылки поворота культуры к «новой чувственности», которые можно выделить в качестве главных фокусов при рассмотрении современных художественных тенденций. Поэтому данная проблема очень важна, что ее актуально исследовать именно сейчас.

В концептуальном содержании нынешнего противодействия искусственности рационального мышления, виртуализации и культурного хаоса можно усмотреть аналогии с идейной ситуацией эпохи романтизма в Европе XIX века. Романтики противостояли всеобъемлющему напору Просвещения и провозглашали силы природы и внутреннего мира человека как свою идейную основу. «Романтизм поднял знамя того, что иногда называют не совсем точно интуицией и фантазией, в пику холодному разуму, абстрактному интеллекту», – замечал Бенедетто Кроче¹ [Айрапетова, 2015].

---

¹Бенедетто Кроче — итальянский интеллектуал, атеист, критик, философ, политик, историк.

Среди альтернативных концепций современной культуры особого внимания заслуживает так называемый метамодернизм. Этот термин достоин отдельного рассмотрения, так как имеет достаточно объемный теоретический базис, включая программы и манифесты. Термин был введен в обращение в 2010 году голландскими теоретиками культуры Тимотеусом Вермюленом и Робинот ван дер Аккером в их статье «Заметки о метамодернизме» [Вермюлен, Аккер, 2010].

С утверждением цифровой культуры, как реакции на процессы замены одних привычных видов медиа² другими, у современного человека возникает необходимость ощущения своей исконной природы, приобщения к общечеловеческому культурному процессу, что проявляется в особом эстетическом направлении, ориентированном на выражение искренних чувственных переживаний.

Рассматривая стремление современного общества преодолеть сковывающие силы цифровой культуры, можно отметить тенденции обращения к взаимодействию категорий естественного и искусственного, которая обостряет традиционные противоречия и порождает новые конфликты. В терминологическом ряду противопоставлений «культура-натура», «цивилизация-природа», «технологическое-экологическое», «данное судьбой-произведенное человеком» и др. категории естественное и искусственное носят наиболее обобщающий характер.

В случае замещения между искусственным и естественным может складываться конфликтная ситуация. Изобретение промышленных машин для обработки различных материалов заменило человеческий труд и оставило без работы огромное количество людей. В начале XIX века в Англии возникло движение луддитов³, которые разрушали машины в знак протеста по отношению к изменениям, повлекшими за собой промышленный переворот.

Дихотомия⁴ естественное-искусственное характеризует самые разные области человеческой культуры, в индустрии моды может наполнять коллекции особым смыслом. Дизайнер, как правило, наделяет естественное онтологической ценностью, рассматривая его как принцип, дающий жизнь, а искусственное осваивает как метафору разрушения и смерти.

Отражение данной тенденции ярко демонстрируется модным домом Undercover в коллекции весна-лето 2024 (Рис. 1). Технологичность и эмоциональный резонанс отражается с помощью платьев-террариумов. В ходе завершающего этапа шоу, при символическом выключении освещения, три модели в платьях без бретелей и подсвечиваемых изнутри юбках эффектно появились на подиуме из темноты. Платья, в свою очередь, содержали внутри себя яркие живые цветы и живых бабочек, создавая впечатляющий образ. Прозрачность стала лейтмотивом, который пронизывал всю коллекцию. Были использованы прозрачные материалы, между внешним и внутренним слоем ткани были помещены предметы, такие как игральные карты, бритвы и шелковые цветы. В одном из образов внешний слой состоял из пернатых крыльев – саундтрек показа был взят из «Крыльев желаний», фильма Вима Вендерса⁵ об ангелах, высматривающих людей, терпящих бедствие. Дизайнер воплотил в своих работах романтическую идею смертности всего живого, апеллируя прозрачностью и загадочностью, а также обратил внимание на взаимосвязь человека с природой и собственными эмоциями.

---

²Средства коммуникации индивида с окружающим миром

³Движение, названное так по имени предводителя рабочих Недда Лудда

⁴Дихотомия — раздвоенность, последовательное деление на две части, более связанные внутри, чем между собой.

⁵Вильгельм Эрнст— немецкий кинорежиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий. С 1996 года — президент Европейской киноакадемии.

Рисунок 1 - Undercover весна-лето 2024 г.

Тенденция возвращения к природному через технологическое отчетливо проявляется в коллекции модного дома Sergey Sysoev весна-лето 2021 (Рис. 2). При создании коллекции, представленной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, дизайнер модного дома Сергей Сысоев использовал методы наноокрашивания тканей академика Александра Андриевского. Одним из основных элементов коллекции стали яркие фотографии леса в цифровой обработке, они были использованы и в качестве декораций на показе. Этот выбор символически призывал к воссоединению с природой после периода длительной изоляции, вызванного пандемией. Сергей Сысоев проникается мыслью о постоянных изменениях в мире и о важности вариативности для современного человека. Он осознает, что философия жизненных ценностей продолжает эволюционировать, и мода не остается в стороне от этого процесса. В связи с этим, коллекция Sergey Sysoev весна-лето 2021 апеллирует двойными понятиями и объединяет различные стили и элементы.

Тему пересечения между естественным и искусственным продолжает коллекция модного дома Simone Rocha весна-лето 2024 (Рис. 3), которая выражает эмоциональный подтекст. Жесткие материалы с металлическим блеском, выражающие мотив искусственности, символизируют эмоции беспокойства, которые вызывает взросление как этап жизни женщины.

Одним из ключевых элементов коллекции являются объемные розы, вышитые на спортивных костюмах, и настоящие светло-розовые розы, вставленные в платья через прозрачную ткань. Розы символизируют восхищение, чистоту и новые начинания. В данном контексте новые начинания связаны с переходом к браку и взрослением. Свадебную тематику подтверждают также сумки и платья, напоминающие свадебные торты, а также букеты из ткани и прозрачных бус.

Рисунок 2 - Sergey Sysyoyev весна-лето 2021

Таким образом, коллекция транслирует эмоциональные состояния страха и беспокойства, сопутствующие переходу от девичества к свадьбе. Символика роз, свадебных элементов и использование прозрачной ткани способствуют передаче этих эмоций и обращению к тематике взросления и новых начинаний.

Рисунок 3 - Simone Rocha весна-лето 2024

Эмоциональный подтекст стал одной из характерных черт показа коллекции модного дома Alexander McQueen Осень-Зима 2022 (Рис. 4). На показе, оформленном с использованием упавших деревьев, создавалась особая атмосфера. Дизайнер модного дома Сара Бертон обратилась к растительному миру, поскольку, по ее мнению, растения символизируют связь, сообщество, взаимодействие и поддержку. Осознавая сочетание природы и городской среды, Бертон решила представить женщину в таком контексте. Визуальное впечатление, вызванное коллекцией, передавало ритм жизни мегаполиса. Это было достигнуто острыми контурами и разрезами, а также силуэтами с заостренными плечами. Цветовая палитра была вдохновлена фотографиями грибного мицелия, а яркие оттенки в палитре символизировали ядовитый компонент грибов. Таким образом, коллекция Сары Бертон для Alexander McQueen сезона Осень-Зима 2022 в Нью-Йорке была выразительным проявлением эмоций и новаторских идей, сочетающих в себе элементы природы и урбанистики. Она передавала энергию города и символизировала взаимодействие и поддержку, за что Бертон выразила свою благодарность Нью-Йорку.

Рисунок 4 - Alexander McQueen Осень-Зима 2022/23

Продолжая тему взаимодействия естественного и искусственного, необходимо упомянуть модный дом Siyun Huang, который специализируется на междисциплинарных и инклюзивных работах. Дизайнеры используют нетрадиционные материалы, такие как металл, акрил и цифровые носители, а также цифровые технологии, такие как 3D-моделирование, взаимодействие человека и компьютера, кинетическую моду и механические конструкции. Модные произведения искусства Siyun Huang вдохновлены отношениями между людьми, природой, технологиями и искусством.

Коллекция Siyun Huang осень-зима 2023 г. (Рис. 5) была представлена в пространстве, имитирующем подводное освещение и воду.

Siyun Huang переосмысливают взаимоотношения природы и технологий, философию киборгов, опираясь на неоромантическую константу естественное-искусственное. Коллекция

создана путем наблюдения и понимания экологического кризиса, с которым мы сталкиваемся сегодня. Меняющие форму элементы в одежде передают плавность и красоту подводного мира, напоминающие морскую жизнь и мягкость океанских волн. Одежда оснащена датчиками, которые реагируют на меняющуюся окружающую среду. Короткий наряд из мигающего синего акрила меняет скорость движения по мере увеличения и уменьшения освещенности. Другая накидка, сделанная из органзы, сужается по краю, открывая складки, реагируя на движения человека. Siyun Huang отражает изменчивость океанических форм, сравнимых с течением жизни при помощи инновационных материалов и методов.

Рисунок 5 – Siyun Huang осень-зима 2023 г.

В современных дизайнерских концепциях наблюдается продолжение темы, представленной в творчестве художников XVIII века. В свою очередь, художники Романтизма унаследовали возникшее в эпоху Просвещения противопоставление природы и цивилизации. Естественное сопоставляется с искусственным наравне с такими логически соподчиненными противоположностями, как добро и зло, жизнь и смерть, Божественное и демоническое и др. По мнению Ж.-Ж. Руссо, первобытные люди были счастливы: они непорочны, не мешают друг другу и живут в «естественном равенстве». Позднее романтики маркируют цивилизацию, город, общество как искусственное, внешнее, условное, а проявления природной стихии связывают с искренними проявлениями чувств, богатой внутренней жизнью человека. Противопоставление природа-цивилизация, город-деревня становится настолько важным в эпоху Романтизма, что в истории английской литературы романтических поэтов даже разделяют на городских и сельских.

Яркой иллюстрацией романтического представления о «добром естественном» и «злом искусственном» является роман Мери Уолстонкрафт Шелли «Франкенштейн, или

Современный Прометей» 1818). Взгляд на искусственное и естественное как на этическую антитезу окрашивает произведение в черно-белые тона, но при этом необычайно важен для нравственной оценки этих понятий.

Роман о Франкенштейне – это, прежде всего, история о несовершенстве изобретений человека по сравнению с творениями природы, о природной добродетели человеческого сердца и о порочности человеческого общества.

Цивилизация предстает в романе как мощная, неподвластная человеку опасная сила, которая воздействует на него и через человека оказывается разрушительной для природы. В романтической традиции природа и внутренний мир человека, его душа однородны (природа как естественное маркирует подлинные чувства героя, передает его переживания, пробуждает в нем добрые, благородные стремления). Таким образом, романтики продолжают просветительскую традицию: цивилизация, согласно их представлениям, оказывается разрушительной для внутреннего мира человека, его естественной, природной добродетели.

Таким образом, феномен неоромантизма эпохи метамодернизма является основой для формирования современных художественных тенденций. Это направление определяет культурные векторы ближайшего будущего и имеет важное значение в понимании современных процессов. В условиях четвертой информационной революции и утверждения цифровой культуры эта проблема обостряется и требует более глубокого анализа.

Заключение

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

Установлено, что с утверждением в обществе цифровой культуры в качестве реакции на процессы замены одних привычных видов медиа другими, у современного человека возникает необходимость ощущения своей исконной природы, приобщения к общечеловеческому культурному процессу, что проявляется в особом эстетическом направлении, ориентированном на выражение искренних чувственных переживаний.

Предлагается рассматривать явление неоромантизма эпохи метамодернизма как основу формирующихся в начале XXI века художественных тенденций, задающую направление культурных векторов ближайшего будущего.

Выявлены особенности восприятия категорий естественного и искусственного в фэшн-коллекциях 2020-х годов на основе исследований влияния цифровой культуры на эстетические предпочтения современного человека.

Возможности теоретического применения результатов данной статьи заключаются:

- в раскрытии значения понятия «неоромантизм»;
- в широком освещении особенностей неоромантических факторов как дополнительных и активных компонентов дизайн-проектирования костюма;
- в анализе прагматических особенностей различных тенденций фэшн-дизайна, на примере модных коллекций, ориентированных на неоромантизм.

Заключение

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что современная мода активно интегрирует в себя элементы природы, используя при этом передовые технологии. Это открывает новые перспективы для дизайнеров и стилистов, позволяя им создавать уникальные

и инновационные коллекции. Через фэшн-дизайн как выразительное средство можно попытаться разобраться в сущности и смысле современных культурных процессов. Дизайн не только отражает, но и формирует культуру, являясь одним из важных источников идей и образов.

Библиография

1. Айрапетова В.А. Новалис и Гессе: от романтизма к неоромантизму // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. № 2. С. 307-318
2. Бородин Б.Б. Многоликий романтизм // Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. 2019. Вып. 19. С. 12.
3. Васильева И.В. Неоромантизм как культурная парадигма // Фатощенские чтения. М., 2011. Т. 2. С. 239.
4. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. Метамода как феномен эпохи метамодернизма // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. 2022. № 2. Часть 2. С. 115-137.
5. Казакова И.Б., Полякова О.Л. Романтический пейзаж в живописи и поэзии первой половины XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4-2. С. 75.
6. Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1987. С. 7-43.
7. Пахсарьян Н.Т. Неоромантизм // Культурология. Энциклопедия в 2-х томах. М.: РОССПЕН, 2007. Т. 2. С. 38.
8. Тернер Л. Метамодернизм: краткое введение. URL: <https://metamodernizm.ru/briefintroduction/>
9. Толмачев В.М. Неоромантизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 645.
10. Alexander McQueen FW 2022/23. URL: <https://modanews.ru/node/95375>
11. Sergey Sysoev SS21. URL: https://strajin.ru/sergeysysoev_ss21

Neoromantic dichotomy “natural – artificial” as a phenomenon in the latest fashion of the 2020s

Ekaterina A. Mokrinskaya

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

Viktor D. Uvarov

Doctor of Art History, Professor,
Kosygin Russian State University,
115035, 33/1, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to the desire to overcome the constraining forces of digital culture that has spread in modern society. The work is based on an analysis of the tendency to turn to the interaction of the categories of natural and artificial. The main provisions of the article help to understand and demonstrate how they are presented in modern fashion design of the 2020s in the collections of famous fashion houses. The article analyzes the main prerequisites for the turn of culture towards a “new sensibility”, which can be identified as the main focuses when considering

modern artistic trends: the desire for the uniqueness of elements of the objective world, the authenticity of communication, the fullness of sensory experiences, the search for lost truths. The phenomenon of neo-romanticism in the era of metamodernism is considered as the basis of artistic trends emerging at the beginning of the 21st century, setting the direction of cultural vectors of the near future. The results obtained allow us to conclude that modern fashion actively integrates elements of nature, using advanced technologies. This opens up new perspectives for designers and stylists, allowing them to create unique and innovative collections. Through fashion design as an expressive means, one can try to understand the essence and meaning of modern cultural processes. Design not only reflects, but also shapes culture, being one of the important sources of ideas and images.

For citation

Mokrinskaya E.A., Uvarov V.D. (2024) Neoromanticheskaya dikhotomiya «estestvennoe – iskusstvennoe» kak yavlenie v noveishei mode 2020-kh godov [Neoromantic dichotomy “natural – artificial” as a phenomenon in the latest fashion of the 2020s]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 9-18. DOI: 10.34670/AR.2024.38.54.001

Keywords

Romanticism, neo-romanticism, digital culture, Undercover, Sergey Sysoev, Simone Rocha, Alexander McQueen.

References

1. Airapetova V.A. (2015) Novalis i Gesse: ot romantizma k neoromantizmu [Novalis and Hesse: from romanticism to neo-romanticism]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina* [Bulletin of the Leningrad State University], 2, pp. 307-318
2. *Alexander McQueen FW 2022/23*. Available at: <https://modanews.ru/node/95375> [Accessed 02/02/2024]
3. Borodin B.B. (2019) Mnogolikii romantizm [Many-faced romanticism]. *Muzyka v sisteme kul'tury: Nauchnyi vestnik Ural'skoi konservatorii* [Music in the cultural system: Scientific Bulletin of the Ural Conservatory], 19, p. 12.
4. Gavrilin K.N., Sysoev S.V., Sysoeva O.Yu. (2022) Metamoda kak fenomen epokhi metamodernizma [Metafashion as a phenomenon of the era of metamodernism]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda* [Decorative art and object-spatial environment], 2, 2, pp. 115-137.
5. Kazakova I.B., Polyakova O.L. (2010) Romanticheskii peizazh v zhivopisi i poezii pervoi poloviny XIX veka [Romantic landscape in painting and poetry of the first half of the 19th century]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo* [Bulletin of the Nizhny Novgorod University], 4-2, p. 75.
6. Mikhailov A.V. (1987) Esteticheskie idei nemetskogo romantizma [Aesthetic ideas of German romanticism]. In: *Estetika nemetskikh romantikov* [Aesthetics of German romantics]. Moscow: Iskusstvo Publ.
7. Pakhsaryan N.T. (2007) Neoromantizm [Neo-romanticism]. In: *Kul'turologiya. Entsiklopediya v 2-kh tomakh* [Culturology. Encyclopedia in 2 volumes]. Moscow: ROSSPEN Publ. Vol. 2.
8. *Sergey Sysoev SS21*. Available at: https://strajin.ru/sergeysysoev_ss21 [Accessed 02/02/2024]
9. Tolmachev V.M. (2001) Neoromantizm [Neo-romanticism]. In: *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatii* [Literary encyclopedia of terms and concepts]. Moscow.
10. Turner L. *Metamodernizm: kratkoe vvedenie* [Metamodernism: a brief introduction]. Available at: <https://metamodernizm.ru/briefintroduction/> [Accessed 02/02/2024]
11. Vasil'eva I.V. (2011) Neoromantizm kak kul'turnaya paradigma [Neo-romanticism as a cultural paradigm]. In: *Fatyushchenskie chteniya* [Fatyushchenskie readings]. Moscow. Vol. 2.