

УДК 687.01:7.038**Био-арт: метод использования живых биоматериалов в фэшн-дизайне****Сысоева Ольга Юрьевна**

Доцент кафедры дизайна костюма,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1;
e-mail: olgasyssoeva@bk.ru

Егорова Лариса Викторовна

Старший преподаватель
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Московский художественно-промышленный институт,
105005, Российская Федерация, Москва, 2-я Бауманская ул., 9/23;
e-mail: laregorova@yandex.ru

Васенкова Ульяна Дмитриевна

Магистрант,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1;
e-mail: vudvas@yandex.ru

Аннотация

Внутренний мир человека и его физическое воплощение всегда были главным объектом изображения произведений мирового искусства. Тело человека в контексте изменений Новейшего времени становится источником вдохновения и инструментом выражения новаторских идей художников. Развитие технологий и высокий интерес к науке рубежа XX и XXI вв. приводят к выявлению сайнс-арта и его направлений. Одним из них стал био-арт, характеризующийся использованием и преобразованием живых биологических структур. Этот феномен способствует пересмотру традиционной иерархии видов искусств. Фэшн-дизайнеры начинают использовать приемы био-арта в своих коллекциях одежды, переосмысляя телесность современного человека и применяя новейшие научные достижения. Впоследствии использование биоматериалов человеческого тела становится одним из глобальных явлений в фэшн-дизайне. В объектив данного научного исследования попали яркие художественные высказывания фэшн-дизайнеров, использующих в своем творчестве живые биологические структуры тела человека: волосы, пот, кровь. Художники и дизайнеры становятся учеными-исследователями, формируя масштабные новаторские проекты, поднимают вопросы смерти и бессмертия новейшего человека, демонстрируя синергию биологической оболочки и духовной вечности. Современный дизайнер мыслит синтетическими

категориями, объединяя лабораторный эксперимент с интуитивным художественным высказыванием.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоева О.Ю., Егорова Л.В., Васенкова У.Д. Био-арт: метод использования живых биоматериалов в фэшн-дизайне // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 5А. С. 133-143.

Ключевые слова

Тело человека, человеческие биоматериалы, волосы, сайнс-арт, био-арт, фэшн-дизайн, искусство, новаторский подход, Мартин Маржела, Александр МакКуин.

Введение

На протяжении тысячелетий человек является главным объектом изображения и идей произведений мирового искусства. Обычно внимание художников привлекал как внешний облик, так и внутренний мир, и состояние человека. Но если образы духовного мира человека поразительно многогранны, то изображение человеческого тела в контексте изменений Новейшего времени – не только неиссякаемый источник вдохновения, но и инструмент выражения идей художников, осмысляющих процесс трансформации современного человека.

Основная часть

Сегодня мы становимся очевидцами набирающей обороты тенденции обращения к телу человека, многообразию его воплощений и трансформаций в системе современного искусства, составной частью которого является фэшн-дизайн. Например, тема исследования новой телесности становится объектом осмысления в коллекциях таких модных домов, как Prada¹, Schiaparelli², Mugler³, Lanvin⁴, Saint Laurent⁵, а также лейтмотивом творчества таких известных фэшн-дизайнеров, как Габриэла Херст (г.р. 1976), Дэниел Розберри (г.р. 1985), Том Браун (г.р. 1976) и др.

Следствием развития дискурса о телесности становится фокус внимания современных художников, направленный на осмысление представления о теле, как о структуре исключительно биологической.

Развитие технологий и высокий интерес к науке рубежа XX и XXI вв. приводят к выявлению сайнс-арта⁶ и его направлений. Несмотря на флюидность, его вектор – био-арт (биологическое искусство) был принят научным и искусствоведческим сообществом в 2010 г., определив, в том числе, его границы, одной из которых является использование и преобразование биологических

¹ Prada – итальянский дом моды, основанный в Милане в 1913 г. Марио Прада.

² Schiaparelli – итальянский дом высокой моды, созданный модельером Эльзой Скиапарелли в 1927 г.

³ Mugler – французский дом моды, основанный Манфредом Тьерри Мюглером в 1975 г.

⁴ Lanvin – французский модный дом, основанный Жанной Ланван в 1889 г.

⁵ Yves Saint Laurent (YSL), также Saint Laurent (с 2012 г.) – парижский дом высокой моды, основанный Ивом Сен-Лораном и его партнером Пьером Берже в 1961 г.

⁶ Мы используем данный термин как синоним термина «научное искусство», который применяется в русскоязычной научной литературе в качестве синонима английского термина «science-art» и является транслитерацией этого термина с английского на русский язык.

материалов, живых тканей и природных процессов. Художники-исследователи, используя свойства живых организмов, представляют альтернативный взгляд на красоту или оригинальность.

«Теперь же, вслед за Дюрером, Рембрандтом, Ван Гогом и Пабло Пикассо, художник, использующий биологический материал, расширяет ставший устойчивым смысл портретного жанра: биологический портрет синтезирует в себе этрусскую идею перманентного присутствия, включая, в том числе и физиологический смысл...» [Сысоев, 2023, т. 1, 108].

Итак, тело как целостное олицетворение «человекомерных» смыслов, в том числе, являясь уникальной биологической оболочкой становится объектом осмысления художников био-арта.

Наиболее известным представителем этого направления в био-арте стал Марк Куинн (г.р. 1964), воссоздавший собственный гипертрофированно-натуральный автопортрет, используя уникальный биоматериал – замороженное желе из тромбоцитов и клеток. Такой прием позволил художнику более глубоко осознать хрупкость человеческого существования.

Вдохновившись идеями будущего и увидев новые возможности в период активных экспериментов на стыке науки и искусства, фэшн-дизайнеры также начинают использовать приемы био-арта в своих коллекциях. Например, с целью переосмысления телесности современного человеческого тела, а также, применяя новейшие научные достижения к новой реальности, они начинают использовать человеческие биоматериалы⁷, повествуя о том, каким потенциалом обладает организм человека.

Так, первые эксперименты начинаются с исследований художников моды – новаторов Мартина Маржель⁸ (г.р. 1957) и Хуссейна Чалаяна⁹ (г.р. 1970).

Многообразие их новаторских подходов в соединении с новейшими биологическими достижениями открывало широкое поле для исследования в фэшн-дизайне: рассматривая весь спектр органических материй, они прибегают к использованию наиболее животрепещущих объектов – биоматериалов человеческого тела.

Например, использование волос человека и вдохновение этими структурами организма становится одним из глобальных явлений в фэшн-дизайне 1990-х. Так, в первые годы своей карьеры британский модельер Александр МакКуин¹⁰ (1969–2010) создавал лейблы для одежды, сделанные из настроенной на подкладку пластиковой пленки и свернутых внутри получившегося «кармана» человеческих волос. В ранних коллекциях для такой нестандартной маркировки изделий он отрезал и зашивал собственные пряди волос. Этот художественный прием отчетливо демонстрировал, насколько глубоко и буквально дизайнер «вкладывал» себя и свою душу в создание одежды (Рис. 1).

⁷ Биоматериал (биологический материал) человека – это любые ткани и жидкости человека, такие как волосы, ногти, кожа, кровь и др., которые содержат генетическую информацию (ДНК).

⁸ Мартин Маржела (англ. Martin Margiela) – бельгийский модельер, основатель дома моды Maison Margiela. В 1997 г. на выставке 9/4/1615 представил нераспроданные изделия из старых коллекций своего дома, декорированные слоями плесени, дрожжевых грибов и бактерий разнообразных цветов.

⁹ Хуссейн Чалаян (англ. Hussein Chalayan) – британский модельер турецкого происхождения. получил известность благодаря своим экспериментам в дизайне одежды. В коллекции «The Tangent Flows» («Касательные потоки») (1993), дизайнер подверг погребению в землю платья, видоизменив изделия с помощью природных процессов.

¹⁰ Ли Александр МакКуин (англ. Lee Alexander McQueen) – английский дизайнер из Лондона, окончил Central Saint Martin's College of Art & Design в 1992 г, работал главным дизайнером модного дома Givenchy, основал собственный модный дом Alexander McQueen в 1992 г..

Рисунок 1 - «Карманы» с волосами на изделиях Александра МакКуина в коллекции «Jack the Ripper Stalks his Victims»

Кроме того, акт использования прядей живых волос в его выпускной коллекции в Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина, показанной в 1992 г., апеллировал к историческому дискурсу, связанному с наборами прядей волос секс-работниц викторианской эпохи. Коллекция под названием «Jack the Ripper Stalks his Victims» (пер. с англ. «Джек Потрошитель преследует своих жертв») была вдохновлена известным серийным убийцей. МакКуин вырос в лондонском Ист-Энде – районе, где были совершены преступления, а его родственник, предположительно, сдавал комнату одной из жертв Потрошителя¹¹. Каждое изделие этой коллекции дизайнер отметил своими прядями волос, заключенными между двумя слоями пленки, отдавая дань уважения викторианскому обычаю обмениваться волосами с любовниками – многие люди покупали волосы у проституток, а не снимали их с собственных голов.

Волосы человека стали одной из самых фундаментальных тем и в творчестве Мартина Маржеля. Дизайнер, выросший в семье парикмахеров, провел большую часть своего детства в салонах, что не могло не отразиться на его коллекциях одежды. Парики стали постоянным мотивом модного дома Maison Margiela, начиная с осени 1995 г., а в коллекции весна-лето 2009 г., посвященной 20-летию дома, искусственные волосы становятся новаторским материалом жакетов, попадая в актуальный тогда тренд на бахрому. Также парики, надетые наоборот или уложенные на лицо, играли роль масок, скрывающих и обезличивающих моделей на подиуме.

Хотя Маржеля и не использовал настоящие человеческие волосы, а только парики, дизайнер уже «примерял» эту идею в визуальном представлении, предвосхищая следующий этап применения человеческих биоматериалов в моде.

В 2022 г. корейский модный дом KIMNEKIM представил коллекцию осень-зима 2022/23 под названием «Hair Chronicles» («Хроники волос»). Любимая идея использования волос в фэшн-дизайне основателя модного дома Киминте Кимхекима (Kiminte Kinhekim) была выражена в экспериментах с различными цветами и текстурами искусственных локонов:

¹¹ Джек Потрошитель (англ. Jack the Ripper) – псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле, Ист-Энде и других районах Лондона в конце 80-х гг. XIX в. Потрошитель совершил жестокие убийства от 5 до 15 проституток. Преступления так и не были раскрыты, а личность убийцы обросла огромным количеством мифов.

светлыми, черными, прямыми, волнистыми, вьющимися, туго сплетенными в косы, которые стали материалом для корсетов, платьев и жакетов коллекции (Рис. 2).

Рисунок 2 - КИМНЕКІМ осень-зима 2022/23

Фэшн-дизайнеры обращаются к человеческим биоматериалам, изучая их с разных точек зрения. Пока одни рассматривают духовную составляющую и ценность такого новаторского подхода, заглядывая внутрь себя и окружающих в поисках ответов на вопрос о месте человека в мире будущего, другие находят в тканях и структурах тела новые экологичные решения, обнаруживают материалы, которые могут послужить безопасным для природы сырьем для производства одежды.

Вслед за Александром МакКуином, волосы человека как полноценный текстильный материал использует венгерский дизайнер София Коллар¹² (г.р. 1992), предлагающая перерабатывать отстриженные в парикмахерских волосы, используя их в одежде. Такой метод позволяет снижать негативное воздействие человека на окружающую среду. Проект осуществляется в партнерстве с инженерами-химиками и итальянскими текстильными фабриками, которые совместно исследовали способы воплощения этой идеи в жизнь в промышленных масштабах.

Так, совместными усилиями был разработан прототип джемпера, выполненный из пряжи, созданной из человеческих волос. Модель ярко-рыжего цвета своеобразно меняла оттенки при разном освещении. Комфортность изделия определена органолептическим способом: джемпер очень теплый и на ощупь напоминал грубую исландскую или норвежскую шерсть (Рис. 3).

Рисунок 3 - Джемпер из волос Софии Коллар

¹² София Коллар (Zsófia Kollár) – венгерский дизайнер, исследователь, создательница проекта Human Material Loop, исследующего как человеческие волосы могут быть интегрированы в текстильную промышленность.

Французский дизайнер Аликс Бизе¹³ в своих проектах «Hair Matter(s)» (2015) и «Hair by Hood» (2017) использовала традиционную технику валяния, превратив человеческие волосы в податливый текстильный материал. Дизайнер исследовала тему применения настоящих волос человека в одежде, опрашивая по почте и через местные сообщества жителей Лондона об этике использования такого сырья, привлекала различные группы людей к использованию их волос в качестве практического материала. Также Аликс исследовала коннотации определенных причесок в обществе, подвергая сомнению культурные представления и идентичность, связанные с разными типами волос. Таким образом дизайнер стремилась устранить предубеждения, считая, что волосы – это доступная и экологичная альтернатива животного меха для создания теплой одежды (Рис. 4). Однако, эта идея все еще остается дискуссионной в современном социуме.

Рисунок 4 - Проекты «Hair Matter(s)» (илл. 1–3) и «Hair by Hood» (илл. 4-5) Аликс Бизе

Тема использования человеческих биоматериалов как составная часть био-арта продолжается в коллекциях британского дизайнера Элис Поттс¹⁴. Для создания в 2023 г. коллекции кепок «INPerspire», украшенных напоминающими льдинки кристаллами на основе пота, Элис попросила восемь человек носить головные уборы в течение 6 недель, пока они занимались своими обычными делами. Когда люди двигались и потели, влага впитывалась в волокна головных уборов и оставляла внутри них солевые отложения.

После помещения кепок в солевой раствор кристаллизованной соли дизайнеру потребовалось около десяти часов, чтобы соль выросла и трансформировалась в крупные кристаллы: действуя как семена внутри волокон, солевой состав пота при помещении в раствор начинает разрастаться подобно мозаике изнутри материала.

Экспериментирующая ранее и с другими возобновляемыми биологическими жидкостями человека, Элис позиционирует свои изделия как произведения искусства, визуализирующие каждого человека в определенный период его жизни, а также демонстрирует новые устойчивые способы дизайна. Поттс иллюстрирует потенциал дизайнеров, способствующий переосмыслению материалов и в системе модного дизайна, и в искусстве.

¹³ Аликс Бизе (англ. Alix Bizet) – французский дизайнер из Эйндховена, Нидерланды. Создает одежду, полностью сшитую из человеческих волос, собранных в афроамериканских парикмахерских. Дизайнер исследует волосы как материал и среду, с помощью которых можно исследовать культурное разнообразие.

¹⁴ Элис Поттс (англ. Alice Potts) – дизайнер, специалист по биоматериалам из Лондона, создает предметы моды и искусства, демонстрирующие будущее дизайна. Начала работать с кристаллизацией пота во время обучения в Королевском колледже искусств в 2016 г.

Не только головные уборы стали частью проекта «Sweat» («Пот»), призванного рассказывать истории посредством устойчивого видения. Метод инкапсулирования человеческого пота был использован для создания уникальных кристаллов на балетных пуантах в 2018 г. Так, декор пуантов одной из танцовщиц Английской национальной школы балета был сделан из кристаллизованного пота их владелицы.

Позднее, в 2021 г. авторская технология Элис была использована модным домом Gucci: девушка создала блестящую кристаллическую фактуру на основе собственного пота для культовой сумки Horsebit 1955 (Рис. 5).

Рисунок 5 - Кепки INPerspire (илл. 1–2), пуанты (илл. 3–4) и сумка Gucci Horsebit 1955 (илл. 5), декорированные Элис Поттс

Говоря о человеческих биоматериалах, стоит упомянуть скандальную пару кроссовок с кровью из коллаборации бренда уличной одежды MSCHF и американского рэпера Lil Nas X под названием «Satan» («Дьявол»). Бренд выпустил пары обуви в черном цвете с красными вставками, украшенные амулетом с пентаграммой и упоминанием стиха из Евангелия¹⁵. Общественность была возмущена тем, что к подошвам обуви была подмешана настоящая кровь «примерно шести» сотрудников MSCHF. Один из основателей бренда Дэниел Гринберг рассказал, что капли крови были смешаны с чернилами, которыми заполняют воздушную капсулу в кроссовках Nike Air Max 97.

Таким образом, произведения био-арта, переходящие границу фэшн-дизайна, сегодня шокируют, поражая воображение и обывателя, и ученого.

В постиндустриальную эпоху человек – как существо биологическое – фундаментально меняет мир вокруг себя. Однако эти «новаторские» эксперименты с биоматериалами возвращают человечество к доисторическим временам, будто напоминая о прочной связи человека современного с живой биосистемой. Художники и дизайнеры, осознавая степень зависимости человека от природы, громко заявляют о глобальной потребности переопределения человечества от человекоцентричной картины мира к диалогу с природой и ее живыми воплощениями.

Трансдисциплинарное взаимодействие сайнс-арта и фэшн-дизайна, и, в частности, такого его направления как био-арт, оказывает огромное влияние на формирование новаторских идей, воплощенных в художественных решениях, о чем наглядно говорит Люк Тернер¹⁶ (г.р. 1982), манифестируя доминировавшую эстетическую концепцию метамодернизма: «Так же, как наука

¹⁵ Евангелие от Луки 10:18.

¹⁶ Люк Тернер (англ. Luke Turner) – современный английский фотограф, художник, автор «Манифеста метамодернизма» (2011).

стремится к поэтической эlegantности, художники могли бы взять на себя поиски истины. Вся информация является основанием для знания, будь оно эмпирическим или афористичным, безотносительно его истинности. Нам следует принять научно-поэтический синтез и осведомленную наивность магического реализма. Ошибка порождает смысл» [Тернер, 2011, п. 7].

Итак, художники и фэшн-дизайнеры, участвуя в дискурсе об этике новых научных исследований, поднимают вопросы смерти и бессмертия новейшего человека, демонстрируя синергию биологической смертности и духовной вечности человека, призывая посмотреть на человека вне контекста его физической оболочки. «Доминировавшая в настоящее время художественная и эстетическая концепция метамодернизма, сменившая парадигму постмодернизма, выдвигает моду на передний план большого художественного процесса, ставя ее в один ряд с громкими философскими манифестами, декларациями и исследованиями ведущих мыслителей современной эпохи» [Гаврилин, Сысоев, Сысоева, 2022, 118]. «Если раньше казалось, что нетрадиционное мышление художника может вступить в конфликт с научным биологическим знанием, то сегодня, как мы видим, научное поле жаждет взгляда художника и переосмысления им научного исследования как чего-то чрезвычайно важного. Потому что именно взгляд художника позволяет науке совершать свое движение вперед» [Сысоев, 2023, т. 1, 146].

Заключение

Таким образом, исследуемый нами феномен позиционирует фэшн-дизайнера как ученого-исследователя, формирующего масштабный новаторский художественный проект, выходящий за границы исключительно создания коллекции и демонстрации дефиле. Современный дизайнер мыслит синтетическими категориями, объединяя в своем творчестве лабораторный эксперимент с интуитивным художественным суждением. Такой вид искусства выходит за рамки традиционной моды, занимая в ряду искусств место «метамоды»¹⁷.

Библиография

1. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. Метамода как феномен эпохи метамодернизма // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2022. № 2. Часть 2. С. 115-138.
2. Гровье К. Искусство с 1989 года. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. 216 с.
3. Ерохин С.В. Биологическое искусство // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 12-1 (50). С. 69-78.
4. Изношенность и изъяды. URL: <https://artguide.com/posts/2316>
5. Киселева Н.Е. Человек – многогранный источник творчества художника // Молодой ученый. 2017. № 8 (142). С. 404-410.
6. Киселева О. и др. Сайнс-арт: синтез науки и искусства // Открытый лекторий «Культура 2.0». СПб., 2019. URL: <https://youtu.be/MFsdYFqjirQ?si=3NjL27XwrKXBjPzQ>
7. Лугуценко Т.В., Роговец О.В. Био-арт как направление в изучении проблемы телесности в условиях современных трансформаций культуры // Культура и цивилизация. 2019. № 2 (10). С. 58-63.
8. Минушкина Е. Джек Потрошитель: тайна без разгадки. URL: <https://diletant.media/articles/42334391/>
9. Новикова И. Био-арт: искусство, созданное наукой. URL: <https://scientificrussia.ru/articles/bio-art-iskusstvo->

¹⁷ Метамода – термин современного искусствознания, который характеризует явление, объединившее в себе не только особенности пластических, но и временных искусств, находящееся на границе научного поля, искусства и фэшн-дизайна, ставшее частью современного искусства [Сысоев, 2023, т. 1, 9].

sozdannoe-naukoj

10. Семенович А. Тело или мясо: как происходило расчеловечивание обнаженной натуры в истории искусства. URL: <https://knife.media/body-as-meat/>
11. Ступин С.С. Усложнение антропологически значимых элементов в искусстве XX–XXI веков // Художественная культура. 2019. № 3. С. 52-63.
12. Сысоев С.В. Мода и сайнс-арт в художественной культуре стран Запада 1990-х – начала 2020-х гг.: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2023. 210 с.
13. Bizet A. Hair Matter(s). URL: <https://www.alixbizet.com/projects/hairmatters>
14. Burgos M. On Alice Potts' Baseball Caps, Human Sweat Crystallizes and Mutates into Frozen Gems. URL: <https://www.designboom.com/art/alice-potts-wearable-hats-sweat-crystallize-inperspire-05-22-2023/>
15. Fong G. KIMHĒKIM's FW22 Collection Features a Braided Hair Corset. URL: <https://hypebae.com/2022/3/kimhekim-korean-couture-brand-fall-winter-hair-chronicles-collection-corset>
16. Mower S. Maison Margiela Spring 2009 Ready-to-Wear. URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2009-ready-to-wear/maison-martin-margiela>
17. Mugrabi C. A Locket of Hair by Alexander McQueen. URL: <https://www.minniemuse.com/articles/musings/a-locket-of-hair-by-alexander-mcqueen>
18. Murray G. Alice Potts Turns Bodily Fluids into Fashion. URL: <https://www.refinery29.com/en-gb/alice-potts-sweat-crystals>
19. Stansfield T. Alexander McQueen's Most Dark and Twisted Moments. URL: <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/27210/1/alexander-mcqueen-s-most-dark-and-twisted-moments>
20. Turner L. Metamodernism: A Brief Introduction. 2011. URL: <https://metamodernizm.ru/manifesto/>
21. Viski N. The Designer Who Made Clothes from Human Hair and Wrote a Book About Our Most Popular Objects. URL: <https://hypeandhyper.com/the-designer-who-made-clothes-from-human-hair-and-wrote-a-book-about-our-most-popular-objects/>

Bio-art: A Method of Using Living Biomaterials in Fashion Design

Ol'ga Yu. Sysoeva

Associate Professor of Costume Design Department,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: olgasysoeva@bk.ru

Larisa V. Egorova

Senior Lecturer of the Department of Humanities
and Socio-Economic Disciplines,
Moscow Institute of Arts and Industry,
105005, 9/23, Vtoraya Baumanskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: laregorova@yandex.ru

Ul'yana D. Vasenkova

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

Abstract

The inner world of a human and his physical embodiment have always been the main objects of depiction in works of world art. The human body, in the context of the changes of modern times, becomes a source of inspiration and a tool for expressing the innovative ideas of artists. The development of technologies and high interest in science at the turn of the XX and XXI centuries led to the identification of science-art and its directions. One of them is bio-art, characterized by the use and transformation of living biological structures. This phenomenon contributes to the revision of the traditional hierarchy of art forms. Fashion designers have begun to use bio-art techniques in their clothing collections, rethinking the corporeality of modern humans and applying the latest scientific achievements. Subsequently, the use of human body biomaterials has become one of the global phenomena in fashion design. This scientific research includes the bright artistic statements of fashion designers who use living biological structures of the human body in their works: hair, sweat, and blood. Artists and designers become scientists-researchers, forming large-scale innovative projects, raising the issues of death and the immortality of the newest human, and demonstrating the synergy of the biological shell and spiritual eternity. The modern designer thinks in synthetic categories, combining laboratory experimentation with intuitive artistic expression.

For citation

Sysoeva O.Yu., Egorova L.V., Vasenkova U.D. (2024) Bio-art: metod ispol'zovaniya zhivyykh biomaterialov v feshn-dizaine [Bio-art: A Method of Using Living Biomaterials in Fashion Design]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (5A), pp. 133-143.

Keywords

Human body, human biomaterials, hair, science-art, bio-art, fashion design, art, innovative approach, Martin Margiela, Alexander McQueen.

References

1. Bizet A. *Hair Matter(s)*. Available at: <https://www.alixbizet.com/projects/hairmatters> [Accessed 04/04/2024]
2. Burgos M. *On Alice Potts' Baseball Caps, Human Sweat Crystallizes and Mutates into Frozen Gems*. Available at: <https://www.designboom.com/art/alice-potts-wearable-hats-sweat-crystallize-inperspire-05-22-2023/> [Accessed 04/04/2024]
3. Erokhin S.V. (2014) Biologicheskoe iskusstvo [Biological art]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki* [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Theory and practice issues], 12-1 (50), pp. 69-78.
4. Fong G. *KIMHĒKIM's FW22 Collection Features a Braided Hair Corset*. Available at: <https://hypebae.com/2022/3/kimhekim-korean-couture-brand-fall-winter-hair-chronicles-collection-corset> [Accessed 04/04/2024]
5. Gavrilin K.N., Sysoev S.V., Sysoeva O.Yu. (2022) Metamoda kak fenomen epokhi metamodernizma [Metafashion as a phenomenon of the metamodernism era]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA* [Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of the Moscow State Academy of Art and Industry], 2, 2, pp. 115-138.
6. Grovier K. (2019) *Iskusstvo s 1989 goda* [Art since 1989]. Moscow: Ad Marginem Press Publ.
7. *Iznoshennost' i iz'yany* [Wear and tear]. Available at: <https://artguide.com/posts/2316> [Accessed 04/04/2024]
8. Kiseleva N.E. (2017) Chelovek – mnogogrannyi istochnik tvorchestva khudozhnika [Man as a multifaceted source of artist's creativity]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 8 (142), pp. 404-410.
9. Kiseleva O. et al. (2019) Sains-art: sintez nauki i iskusstva [Science art: synthesis of science and art]. In: *Otkryti lektorii «Kul'tura 2.0»* [Open lecture hall "Culture 2.0"]. St. Petersburg. Available at: <https://youtu.be/MFsYFqjRQ?si=3NjL27XwrKXBjPzQ> [Accessed 04/04/2024]
10. Lugutsenko T.V., Rogovets O.V. (2019) Bio-art kak napravlenie v izuchenii problemy telesnosti v usloviyakh sovremennykh transformatsii kul'tury [Bio-art as a direction in the study of the problem of corporeality in the context

- of modern cultural transformations]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and civilization], 2 (10), pp. 58-63.
11. Minushkina E. *Dzhek Potroshitel': taina bez razgadki* [Jack the Ripper: a mystery without a solution]. Available at: <https://diletant.media/articles/42334391/> [Accessed 04/04/2024]
 12. Mower S. *Maison Margiela Spring 2009 Ready-to-Wear*. Available at: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2009-ready-to-wear/maison-martin-margiela> [Accessed 04/04/2024]
 13. Mugarib C. *A Locket of Hair by Alexander McQueen*. Available at: <https://www.minniemuse.com/articles/musings/a-locket-of-hair-by-alexander-mcqueen> [Accessed 04/04/2024]
 14. Murray G. *Alice Potts Turns Bodily Fluids into Fashion*. Available at: <https://www.refinery29.com/en-gb/alice-potts-sweat-crystals> [Accessed 04/04/2024]
 15. Novikova I. *Bio-art: iskusstvo, sozdannoe naukoj* [Bio-art: art created by science]. Available at: <https://scientificrussia.ru/articles/bio-art-iskusstvo-sozdannoe-naukoj> [Accessed 04/04/2024]
 16. Semenovich A. *Telo ili myaso: kak proiskhodilo raschelovechivanie obnazhennoi natury v istorii iskusstva* [Body or meat: how the dehumanization of the nude happened in the history of art]. Available at: <https://knife.media/body-as-meat/> [Accessed 04/04/2024]
 17. Stansfield T. *Alexander McQueen's Most Dark and Twisted Moments*. Available at: <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/27210/1/alexander-mcqueen-s-most-dark-and-twisted-moments> [Accessed 04/04/2024]
 18. Stupin S.S. (2019) *Uslozhenie antropologicheski znachimykh elementov v iskusstve XX–XXI vekov* [Complication of anthropologically significant elements in the art of the 20th-21st centuries]. *Khudozhestvennaya kul'tura* [Artistic Culture], 3, pp. 52-63.
 19. Sysoev S.V. (2023) *Moda i sains-art v khudozhestvennoi kul'ture stran Zapada 1990-kh – nachala 2020-kh gg. Doct. Dis.* [Fashion and science art in the artistic culture of Western countries in the 1990s – early 2020s. Doct. Dis.]. Moscow.
 20. Turner L. (2011) *Metamodernism: A Brief Introduction*. Available at: <https://metamodernizm.ru/manifesto/> [Accessed 04/04/2024]
 21. Viski N. *The Designer Who Made Clothes from Human Hair and Wrote a Book About Our Most Popular Objects*. Available at: <https://hypeandhyper.com/the-designer-who-made-clothes-from-human-hair-and-wrote-a-book-about-our-most-popular-objects/> [Accessed 04/04/2024]