

УДК 7.04

Неоромантическая тенденция в фэшн-дизайне начала 2020-х годов. Иконография английской розы

Сысоева Ольга Юрьевна

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

Мокринская Екатерина Алексеевна

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

Аннотация

В данной статье проведен анализ коллекций модных домов периода первой половины 2020-х, изучены особенности изображения образа розы, стилистические интерпретации, смыслы и визуальные параллели с романтическими и неоромантическими визуальными кодами. Исследовано, как мода, являясь современным универсальным языком, формирует смыслы своего времени. Статья посвящена распространению бионического стиля, связанного с развитием технологий и стремлением потребителя к гармонии с природой. Образ розы на подиуме рассматривается как символ трансформации и синтеза живых организмов с дизайнерскими концепциями. Исследуется, как дизайнеры, используя приемы био-арта, указывают на быстротечность времени, применяя методы биомимикрии для имитации природных форм. В статье рассматривается такое понятие как «метамода», которое, выходя за рамки утилитарности, создает новые смыслы и становится важной частью современного искусства. Трансдисциплинарное соединение фэшн-дизайна и био-арта формирует это понятие, акцентируя внимание на взаимоотношениях между искусством и природой. Главным методом исследования стал иконографический метод, позволяющий проанализировать визуальные образы и их культурные контексты. Результаты исследования открывают новые перспективы для понимания взаимодействия моды, искусства и природы в современном обществе.

Для цитирования в научных исследованиях

Сысоева О.Ю., Мокринская Е.А. Неоромантическая тенденция в фэшн-дизайне начала 2020-х годов. Иконография английской розы // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 8А. С. 312-331.

Ключевые слова

Фэшн-дизайн, дизайн одежды, романтизм, неоромантизм, роза, био-арт, метамода, Alexander McQueen, Simone Rocha, Richard Quinn, Marni, Sergey Sysoev.

Введение

Роза, высоко ценящаяся за свои эстетические качества, благодаря морфологическому разнообразию превратилась в значимый символ в мировой культуре. Исследования архетипических интерпретаций розы в художественных и культурных произведениях, начиная с античности и до современности, указывают на сложную семантическую многозначность этого образа. Для английских романтиков начала XIX в. сад был местом уединения, созерцания и самопознания, где человек мог найти вдохновение, душевное равновесие и соприкосновение с возвышенными аспектами природы. Так, богатый смысл английский поэт-романтик Джон Китс¹ вкладывает в образы цветов: розу, фиалку, гвоздику и др. Природа тесно связана с философскими категориями Любви и Красоты, одновременно выступая их синонимом и превосходя по значимости. Кроме того, она включает библейские и мифологические образы, воплощающие силы природы.

Основная часть

На рубеже XXI века индустрия моды вступила в уникальную фазу, характеризующуюся слиянием исторических и современных элементов, что приводит к гибкой и многогранной хронологии стилей. Исторически многозначный образ розы как воплощение мира природы привлекает модные дома прежде всего как возможность углубленно осмыслить вечные темы. Образ цветка неразделим с темой времени, дизайнеры 2020-х годов, используя искусственные цветы и цветочные принты в своих коллекциях, говорят о вечной красоте цветка. Это явление мы наблюдаем у таких модных домов, как Alexander McQueen, Simone Rocha, Richard Quinn. Существуют три ключевых центра влияния на глобальную модную индустрию: Лондон, Париж и Нью-Йорк. Модные дома из Великобритании активно делятся идеями и инновациями, что способствует развитию международных трендов.

Распространение бионического² стиля, с одной стороны, связано с развитием технологий, которые позволяют воспроизводить сложные формы, а с другой стороны – с желанием современного потребителя оставаться в гармонии с природой. Уничтожая естественную среду, человек воссоздает ее искусственный образ в одежде. Такие манипуляции с одеждой сравнимы с произведениями искусства, потому что для каждой работы требуется не конвейерное производство коммерческой партии, а ручной труд.

Изображение розы на подиуме можно интерпретировать как символ трансформации и синтеза живых организмов с дизайнерскими концепциями. Дизайнеры говорят о скоротечности времени, обращаясь к приемам био-арта³. Одной из форм био-арта является биомимикрия – подход, при котором традиционные художественные техники применяются дизайнерами с

¹ Джон Китс (31 октября 1795 – 23 февраля 1821) – английский поэт-романтик младшего поколения.

² Бионика – прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формах живого в природе и их промышленных аналогах.

³ Био-арт – направление, применяющее живые ткани, бактерии и микробиом для изучения жизненных процессов. Термин был введен Эдуардо Кацем в 1997 году, но в научной среде сохраняются разногласия о критериях, определяющих жизнь материи, что порождает этические, социальные и эстетические дискуссии.

высокой степенью имитации природных форм и процессов. В 2020-х годах дизайнеры, цитируя природу, часто обращаются к образному решению такого цветка, как роза. Знаковый элемент становится то аксессуаром, то дополнительным украшением.

Трансдисциплинарное соединение фэшн-дизайна с био-артом является фундаментом для такого понятия, как метамода⁴. Метамода представляет собой более сложное явление, которое выходит за рамки утилитарности, формируя новые смыслы: «новое уникальное явление, ставшее важной частью современного искусства. Объединив в себе не только особенности пластических, но и временных искусств, метамода унаследовала от моды утилитарность и практичность, но каждое ее изделие теперь наполнено смелой манифестационной идеей, выводящей ее совершенно на новый идейный уровень. Вводя в научный оборот термин «метамода», мы подразумеваем доминирование новейшей эстетики во всех областях культуры и, в том числе, в фэшн-дизайне» [Гаврилин, Сысоев, Сысоева, 2022, 115]. Метамода, опираясь на утилитарные основы традиционной моды, трансформируется, включая новые идеи и манифесты, которые отражают актуальные эстетические тренды в культуре и фэшн-дизайне. Она становится инструментом выражения культурных сдвигов и новых эстетических норм, переосмысляя традиционные формы через призму современных тенденций.

Так, мы видим, что обращение к тенденциям взаимодействия фэшн-дизайна с концепциями био-арта можно наблюдать в коллекциях модного дома Alexander McQueen. Основатель модного дома, дизайнер Ли Александр МакКуин⁵, всегда возвращался к образу английской розы, которая на протяжении всей его карьеры служила важной темой его творчества. Эта традиция вдохновила следующего креативного директора модного дома Alexander McQueen Сару Бертон⁶ переосмыслить дизайн розы в своих коллекциях. В коллекции Alexander McQueen осень-зима 2008 болеро с трехмерными цветочными рукавами символизирует эфемерность и создает эффект полной трансформации, в результате чего девушка становится олицетворением розы (рис. 1). Объем рукавов усиливает визуальную динамику и акцентирует взаимодействие между телом и природным элементом, став основой для последующих дизайнов.

Сара Бертон, продолжая традицию Ли Александра МакКуина, изящно вплетает в свои коллекции элементы романтизма, обращаясь к культуре своей родной Северной Англии и к образам вересковых пустошей, описанным сестрами Бронте⁷. В коллекции осень-зима 2019 применены приемы биомимикрии: драпированные цветы создают запоминающиеся образы, наполненные хрупкостью романтизма. Концепция Бертон строится на контрастах: классические костюмы соседствуют с грубыми аксессуарами, а прозрачные платья и текстильные розы, комбинируются с кожаными корсетами, что подчеркивает сложность ее подхода (Рис. 2).

⁴Метамода – термин, впервые появившийся в 1995 году, описывает явление на границе современного искусства и науки, объединяющее пластические и временные искусства. С греческого «мета» переводится как «между» и «вслед за». Это трансдисциплинарное явление возникает из развития моды и ее объединения с таким направлением современного искусства, как сайнс-арт.

⁵Ли Александр МакКуин (17 марта 1969 – 11 февраля 2010) – британский дизайнер модной одежды, командор ордена Британской империи, четырежды лучший британский модельер года.

⁶Сара Джейн Бёртон (род. 1974) – английский модельер, креативный директор бренда AlexanderMcQueen, офицер Ордена Британской империи. Создала платье Кэтрин Миддлтон для свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году и вошла в список Time 100 в 2012 году.

⁷Сёстры Бронте: Шарлотта (21 апреля 1816 – 31 марта 1855), Эмили (30 июля 1818 – 19 декабря 1848) и Энн (17 января 1820 – 28 мая 1849) – английские писательницы 1840-х – 1850-х годов. Их романы произвели сенсацию и стали классикой английской литературы.

Рисунок 1 – Alexander McQueen, шелковое болеро и балетное платье, расшитое рубиново-красными камнями, осень-зима 2008

Рисунок 2 – Alexander McQueen, дизайн Сары Бертон, костюм с рукавами в форме розы, осень-зима 2019

Коллекция осень-зима 2008 года, разработанная Ли Александром МакКуином, предвосхитила темы, которые в дальнейшем нашли свое отражение и в коллекции AlexanderMcQueen весна-лето 2024, в которой затронута тема женской анатомии, тем самым подчеркнуто активное исследование телесности и идентичности (рис. 3). Основными источниками вдохновения для коллекции становятся такие исторические фигуры, как королева Елизавета I⁸, а также символическая кроваво-красная роза. Особенное внимание уделено

⁸Елизавета I Тюдор (7 сентября 1533 – 24 марта 1603) – королева Англии и Ирландии с 1558 года, последний монарх дома Тюдоров. Ее 44-летнее правление стало самостоятельным периодом в истории страны, известным как елизаветинская эпоха.

Магдалене Абаканович⁹ – трансгрессивной художнице, работы которой переосмыслили традиционный женский образ в искусстве и моде. Обе коллекции демонстрируют применение концепций био-арта, сочетания природных мотивов и современных технологий для создания новых форм. Эстетическая и идеологическая преемственность, где мода выражает силу и идентичность женщины в культурном контексте, свойственная коллекциям, является примером такого явления, как метамода.

Одежда, превращающая девушку в олицетворение цветка розы, берет начало в исторической традиции периода романтизма начала XIX века, когда костюмы изготавливались либо по индивидуальным заказам, либо адаптировались из существовавшей моды. Тема «оживших цветов», популярная в Англии в период с 1830 года до начала Второй мировой войны, была представлена в книге Ардерна Холта¹⁰, подробно описывающей костюмы для тематических балов, где костюмов, посвященных розам, было больше, чем любых других. Для создания образа «Королевы роз» требовалась юбка из белого тюля с букетами роз, усыпанная лепестками, а также вуаль, создающая эффект «дождя из лепестков». Дополняли наряд венок из цветных роз, серьги, ожерелье и браслеты из розовых бутонов (рис. 4). Оригинальные наряды XIX века, имеющиеся в музейных коллекциях, некоторые из которых изготовлены из шелка с розовыми узорами, также демонстрируют следы адаптации для маскарадов. Примером служит вечернее платье 1855 года с цветочным принтом и трехъярусной юбкой, подчеркивающее преемственность использования цветочной символики в моде (рис. 5).

Рисунок 3 – AlexanderMcQueen, весна-лето 2024

⁹Марта Магдалена Абаканович-Космовска (20 июня 1930 – 20 апреля 2017) – польская художница, скульптор, переосмысляющая традиционный женский образ в искусстве и моде

¹⁰Ардерн Холт – английский писатель, автор книги «Описание костюмов или что надеть на костюмированные балы», переизданной шесть раз между 1879 и 1896 годами.

Рисунок 4 – «Розовый сад», иллюстрация к книге Ардерн Холт «Описание карнавальных платьев или что надеть на карнавальные балы», 1879 г. Иллюстрация мисс Лилиан Янг

Рисунок 5 – Вечернее платье 1855 г.

В фэшн-показах 2020-х годов наблюдается олицетворение человека и розы, что соотносится с английской поэтической традицией. Олицетворение человека и розы представлено в сонете поэта-романтика Джона Китса «Другу, приславшему мне розы». Китс говорит о розах, останавливаясь на их биологических качествах, и только в последнем двустишии цветы

наделяются человеческими качествами и «шепчут» о мире, правде и вечной дружбе: «Мне прошептал хор лепестков живой О дружбе истинной и счастье примиренья» [Дьяконова, 1986, 12]. Этим поэт показывает, что розы создавали определенное настроение автора, который размышлял над различными философскими категориями под влиянием красоты цветов. В ответ на веяния классицизма романтическое движение, достигшее расцвета в начале XIX века, отдавало предпочтение личности, ее сокровенным эмоциям и отношениям с природой. Именно в этом контексте в искусстве, литературе и массовой культуре процветала тенденция сравнения женщин с цветами, а также отождествления цветов с эмоциями. Этот аспект создает мост между двумя эпохами, подчеркивая, как романтические идеалы о ценности эмоций и связи с природой сохраняются и переосмысливаются в контексте современных модных трендов.

Примером, какой может быть мода при стремительной урбанизации, развитии технологий и экологических проблемах, является коллекция английского модного дома Richard Quinn осень-зима 2018. В коллекции присутствует облегающий ансамбль из ткани с цифровым принтом в виде роз, полностью покрывающий модели (рис. 6). Модный дом использует розу как самый традиционный и вневременной символ цветочной тематики в моде и искусстве, а также неотъемлемо британский символ, отражающий историческую связь с модой, формами и текстурами прошлых эпох. Использование розы в коллекциях Richard Quinn можно рассматривать как выражение био-арт тенденций, где технологии и природа синтезируются, предлагая новые решения в контексте экологических вызовов и вопросов устойчивого развития. Помимо этого, модный дом опирается на историческую парадигму романтизма начала XIX века, в которой природные элементы служат катализаторами для глубоких эстетических и философских размышлений. Этот подход к дизайну отражает усиливающуюся связь между исторической и современной модой, вбирая в себя не только визуальные элементы, но и культурные коннотации, укорененные в британской традиции.

Рисунок 6 – Richard Quinn, осень-зима 2018

В эпоху романтизма в Англии, когда природа и ее элементы становились неотъемлемой частью художественного выражения, мотив розы нашел свое отражение в платьях и тканях с

XIX века. Повышение сложности технологий печати, особенно технологий гравировальной печати, позволило дизайнерам текстиля создавать извилистые, натуралистичные узоры, например, с висячими розами. Прерафаэлиты, последователи романтиков, обращались к средневековому периоду в поисках вдохновения и эстетических моделей. Раскин и Уильям Моррис – пионеры искусств и ремесел и социальные революционеры, в чьих рисунках для обоев и текстиля были изображены дикие розы (рис. 7).

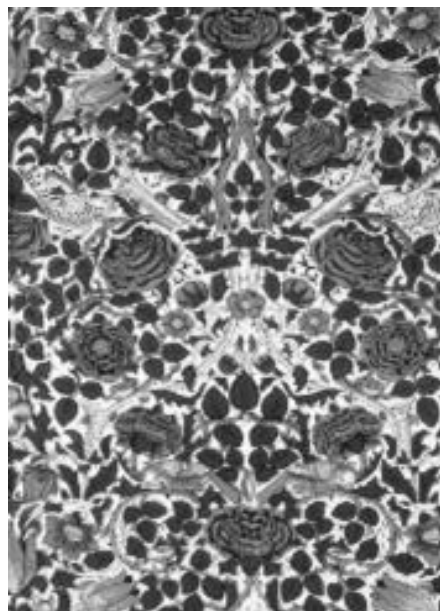

Рисунок 7 – Уильям Моррис, 1883 г., частная коллекция

Переход к индустриализации, описанный в контексте массового производства тканей с цветочными принтами, демонстрирует, как изменения в технологии и доступности материалов повлияли на эстетические предпочтения XIX века. Упоминание о методе печати перротин и популярности набивных тканей указывает на экономические и социальные изменения, формировавшие моду Англии. Эти факторы, в свою очередь, стали основой для творчества современных английских модных домов, таких как Simone Rocha, в коллекциях которого используются узоры в виде роз и элементы исторического костюма начала XIX века. В коллекции весна-лето 2023 модный дом затрагивает вопрос расширения прав женщин, сочетая цветочные мотивы и утилитарный крой и выражая контрасты чувствительности и мужественности, силы и женственности. Модный дом подчеркивает противоречивую природу красоты и бренности, а также указывает на важность эволюции и трансформации в природе. Такой подход позволяет Simone Rocha, используя приемы биомимикрии, создавать новые формы и текстуры, воплощая философские идеи в актуальных контекстах, что позволяет балансировать между функциональностью и эстетикой, создавая утилитарные элементы, которые приобретают почти потусторонний вид (рис. 8). Коллекция отсылает к модному женскому силуэту 1830 г.: заниженная линии плеч с объемными рукавами-жиго¹¹, юбка конической формы. Схожесть силуэта иллюстрирует легкое объемное платье с рукавами-жиго

¹¹Рукав Жиго (от фр. gigot – окорок; англ. legofmutton – баранья нога) – объемные рукава, узкие у запястья и очень широкие в плече.

и юбкой конической формы, изготовленное из прозрачного хлопка с принтом в виде гроздей роз и ниспадающим узором вьюна (рис. 9). В качестве принта Simone Rocha использует узоры из роз, цитируя исторический английский костюм эпохи романтизма, аналогичный принт можно увидеть и на хлопке с набивным рисунком 1840-х годов (рис. 10).

Рисунок 8 – Симон Роша весна-лето 2023

Рисунок 9 – Платье из набивного хлопка, Англия, около 1828 года, Музей Виктории и Альберта, Лондон

Рисунок 10 – Хлопок с набивным рисунком полотняного переплетения. 1840-е годы, частная коллекция

Таким образом, современные коллекции служат не просто отражением текущих тенденций, но и глубоким переосмыслением исторических аспектов моды, связывая прошлое с настоящим через призму культурной идентичности и эстетического выражения, опираясь на принципы био-арта.

Лондон – столица одной из самых могущественных стран Европы, а затем и мира, всегда был сосредоточением денег и власти. Лучшие американские дизайнеры ездили в Париж и Лондон, а затем воспроизводили то, что видели в Европе, поэтому американская мода всегда немного не успевала за европейскими трендами. В XVII–XVIII веках колонисты, прибывавшие в Северную Америку, привозили с собой европейские обычаи и традиции, включая стиль одежды. Уже в 1820–1830-е годы индустриализация и рост доходов американцев вызвали спрос на модную одежду даже среди фермеров и горожан. С 1830 года в США начал издаваться первый «женский журнал» – Godey's Lady's Book, значительная часть которого была посвящена гравюрам, часто обыгрывающим мотивы роз (рис. 11). Образ цветка лег в основу ДНК американцев: «Мейфлауэр», что в дословном переводе означает «майский цветок», является названием английского торгового судна, на котором англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан. Это судно сыграло ключевую роль в основании Плимутской колонии¹². Таким образом, мода стала связующим звеном между историей и современностью, где образ розы, отражая романтические традиции, продолжает сохранять свое значение на подиуме, интегрируя культурные идентичности и исторические архетипы. Популярность в США чайных платьев и дневных нарядов демонстрировала, что Америка в своих модных выборах продолжает наследовать и развивать английские устои. Одним из ярких примеров такого подхода является легкое объемное платье с рукавами-жиги, изготовленное из прозрачного хлопка, на котором изображены букеты роз и ниспадающие узоры выюна (рис. 12). Будучи самым эфемерным предметом моды, украшения из живых цветов можно интерпретировать как роскошь, если добавить розу. Событие, по которому носили розу, можно было записать для потомков, посетив

¹²Плимутская колония – одно из первых британских поселений в Северной Америке.

студию фотографа-портретиста (рис. 13). Фотография произвела революцию в визуальной культуре и средствах массовой коммуникации. Сегодня сохранились массы портретов, многие из которых показывают, как розы соприкасались с телом и составляли часть модного и повседневного наряда. Свежие розы или бутоны обычно носили с левой стороны лифа «ближе к сердцу», иногда прикрепляя кусочек ленты. Этот элемент иллюстрирует важность цветка как символа в американской модной традиции.

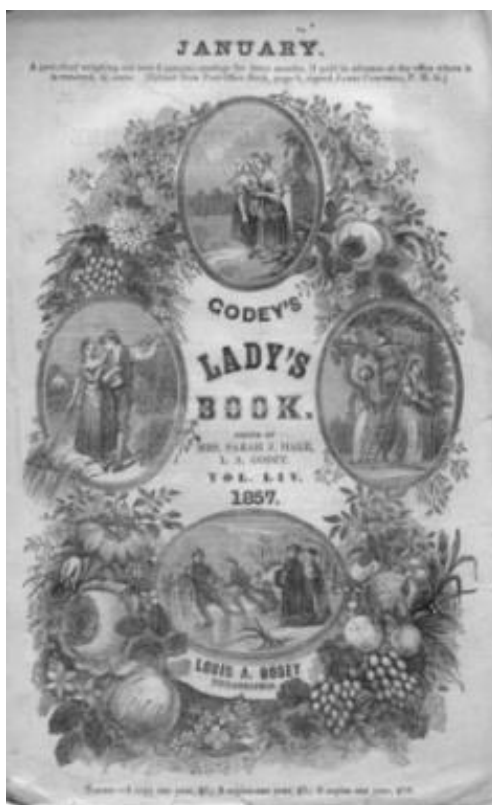

Рисунок 11 – Первый «женский журнал» – Godey's Lady's Book, 1830-е, США

Рисунок 12 – Дневное платье (деталь), США, 1830-33 гг., Музей FIT, Нью-Йорк

Рисунок 13 – А.Б. Корсток, женщина с цветочными букетами, Нью-Йорк, конец XIX века, частная коллекция

Тема розы приобретает новое звучание в контексте Met Gala 2024, наследуя традиции, связанные с «Мейфлауэр», английской и американской культурой. Тематика Met Gala 2024, озаглавленная «Сад времени», была основана на произведении британского писателя Джеймса Грэма Балларда¹³. В нем рассматривается идея магических цветов, обладающих способностью замедлять ход времени. Эта аллегория, лежащая в основе темы вечера, подчеркивает эфемерность существования и неизбежность временных изменений, воплощаясь в преобладании цветочных узоров как символа эфемерности и постоянной эволюции моды и культуры. Мероприятие было приурочено к открытию выставки Института костюма – «Спящие красавицы: пробуждение моды». Экспозиция была посвящена важным для истории моды нарядам, хранящимся в архивах и настолько хрупким, что многие из них никогда уже не наденут, в том числе платьям французского модного дома House of Worth. Хрупкость предметов одежды натолкнула организаторов на мысль об эфемерности природы.

Скоротечность всего в мире и вечность природы иллюстрировала гостя Met Gala 2024 Камила Кабейо. Ее сумка из льда (рис. 14), тая на глазах у зрителей, стала живым произведением искусства, напоминая о том, что красота может быть непостоянной, но оставлять после себя нечто вечное. Металлическая роза внутри сумки, обнажившаяся вследствие таяния, символизировала крепость и вечность, и таким образом исполнительница подчеркнула идею о том, что природа и искусство, несмотря на всю свою хрупкость, обладают способностью к возрождению и сохранению своей сущности сквозь время.

¹³Джеймс Грэм Баллард (1930–2009) – британский писатель, одна из крупнейших фигур английской литературы второй половины XX века.

Рисунок 14 – Сумка, изготовленная Камиллой Кобейо для ее выхода на MetGala 2024

Аналогичную концепцию транслировал певец Ашер в костюме английского модного дома Alexander McQueen (рис. 15). Растекшиеся металлические розы, украшающие костюм, символизировали то, что эстетические идеалы со временем меняются и исчезают, оставляя после себя неизгладимый след в истории и культуре.

Рисунок 15 – Ники Минаж в Marni на MetGala 2024

Певица Ники Минаж появилась в фантастичном образе из коллекции Marni весна-лето 2024 (рис. 16), отражая неразрывную связь между прошлым и будущим. Центральным элементом коллекции выступают платья, украшенные объемными искусственными металлическими цветами. Этот контраст между индустриальным материалом и органичными формами олицетворяет слияние современности и природы, создавая визуальный диалог между прошлым

и настоящим. Платье становится отражением вечного цикла времени, соединяя тему мечты и реальности.

Рисунок 16 – Ашер в Alexander McQueen на Met Gala 2024

В контексте светского события известная певица Лана Дель Рей выбрала ансамбль от английского модного дома Alexander McQueen (рис. 17). Артистка выбрала макси-платье бежевого оттенка, декорированное мотивами древесных стволов, на конце которых была металлическая роза, что символизировало концепцию древа жизни. Фантастический образ дополнялся сетчатыми аксессуарами, подчеркивая вечность и непреходящую ценность природы, что находит отражение в изображении розы как символа бесконечности.

Рисунок 17 – Лана Дель Рей в Alexander McQueen на Met Gala 2024

Металлические цветы, представленные на Мет Гала, отсылают к творчеству британского дизайнера Александра Маккуина, чьи работы соединяют искусство и моду в уникальной эстетике. Особенно примечательной является его культовая сумка-клатч, украшенная объемными металлическими цветами, вставленными в кастет (рис 18). Этот элемент изделия символизирует контраст между индустриальными материалами и органичными формами, создавая сложный визуальный диалог. В контексте культурного анализа можно рассмотреть взаимодействие жестокости, представленной через металлический кастет, и красоты цветов, отражающих хрупкость и уязвимость. Это слияние может служить метафорой современных социальных и культурных конфликтов.

Рисунок 18 – Alexander McQueen, клатч, 2017 г. Шелковый атлас с кружевной накладкой, ручка-кастет из лакированного металла, музей FIT, Нью-Йорк

Тенденция появления на подиуме английской розы трансформируется в концепцию живого цветка. Помимо высокой степени имитации природных форм и процессов, в индустрии моды активно используется применение живых цветов. Данное явление представляет собой другое направление в рамках био-арта, которое подразумевает интеграцию живых растений или микроорганизмов. Примером такой интеграции служит коллекция английского модного дома Simone Rocha весна-лето 2024 (рис. 19), которая продолжает тему ассоциации розы с женственностью и красотой, а также ее более современные интерпретации в контексте силы, уязвимости и самоидентификации. Живые розы, которые вставлены в платья через прозрачную ткань, используются в качестве центрального мотива, воплощающего собой как конкретный цветок, так и архетипический женский образ. Роза наделяется дополнительными смыслами в контексте свадебных мотивов, олицетворяя переход во взрослую жизнь и принятие новых социальных ролей. Прозрачные ткани подчеркивают темы уязвимости и раскрытия собственной идентичности. Симон Роша в своих коллекциях часто обращается к свадебной тематике, что связано с историческими традициями. В XIX веке розы были неотъемлемой частью церемоний, отмечавших обряды посвящения. Цветами и бутонами украшали одежду дебютанток, женихов и невест, что подчеркивало значимость этих событий в их жизни.

Российские дизайнеры вступают в культурную дискуссию с британскими, продолжая и развивая их традиции, тем самым формируя взаимосвязь между национальными модными школами и поддерживая преемственность художественных и культурных подходов. Дизайнер

Сергей Сысоев интегрирует биологические элементы в текстильные изделия, используя принципы био-арта. В коллекции весна-лето 2018 года, представленной модным домом Sergey Sysoev (рис. 20), модели, дефилирующие по подиуму, демонстрировали одежду, украшенную лепестками роз, которые гармонично переходили в мультираппортный принт с аналогичным мотивом роз, создавая иллюзию оживших цветочных узоров на ткани. Дизайнер Сергей Сысоев философски интерпретировал мотив эфемерности жизни роз. Эта концепция была воплощена в элементах одежды, где розы, символизирующие кратковременность бытия, изображены в виде осыпающихся лепестков.

Принцип био-арта был использован в коллекции модного дома Sergey Sysoev весна-лето 2024. В качестве декора также представлен засушенный цветок розы в эпоксидной смоле (рис. 21).

Рисунок 19 – Simone Rocha весна-лето 2024

Рисунок 20 – Sergey Sysoev весна-лето 2018

Рисунок 21 – Sergey Sysoev весна-лето 2024

Мотив эфемерности жизни роз осмысляется дизайнером как философский: розы так же недолговечны, как скоротечно время. Сергей Сысоев продолжает романтическую традицию, осмысленную в том числе английским поэтом-романтиком Джоном Китсом: «Не видеть больше утренней порою, Как вьётся пред смеющейся зарёю, Венком сплетаясь, лёгкий фимиам: Не встретить нимф, спешащих по лугам, Цветами наполняющих корзинки: Фиалки, розы, лютики, гвоздики — Для Флоры, чтоб украсить майский храм» [Дьяконова, 1986, 15]. В стихотворении «Посвящение Ли Ханту, эсквайру» можно увидеть, как поэт размышляет о непрерывных изменениях в мире. Китс подчеркивает, что даже природа, казавшаяся неизменной, претерпевает трансформации.

Образ розы в коллекции модного дома Sergey Sysoev параллелен с мотивом воспоминания. Образ засушенной розы связывается с образом заброшенного сада ВДНХ. «В 90-е годы Выставка достижений народного хозяйства была заброшена. В моей коллекции на отдельных платьях присутствуют принты в виде фотографий тех самых архитектурных фрагментов и панно, которые когда-то были зашиты пластиком, а сейчас открыты и представлены во всей красе», – отметил дизайнер Сергей Сысоев на пресс-конференции, посвященной старту Недели моды в Екатеринбурге 2024 [Янушкевич, www].

Модный дом Sergey Sysoev апеллирует философией романтизма: стеклянные бусины, которыми расшиты маски, олицетворяют концепцию «внеземного». В эпоху романтизма можно говорить о розе как о символе жизнеутверждающей полноты чувства любви, красоты, счастья. Показателен также философский аспект образа. Роза наводит на воспоминания и далее – на размышление о вечном. Для романтизма характерен мотив скоротечности земного бытия, сопоставленного с быстротой увядания розы, – одна из древнейших лирических тем, популярная еще у александрийцев и римских элегиков. Засушенные цветы в эпоксидной смоле можно рассматривать как своего рода синтез природы и технологий, что отражает принципы биомимикрии. Сергей Сысоев проникается мыслью о вечности произведений искусства, постоянных изменениях в мире и о важности баланса для современного человека. Эти размышления опираются на принципы био-арта, который использует живые организмы и

природные процессы как материал для создания искусства. Данное сочетание природы и искусства в коллекциях модного дома подчеркивает идею вечности и возрождения, являясь примером явления метамоды.

Заключение

Таким образом, роза, как традиционный элемент английского сада, находит свое продолжение в современных фэшн-коллекциях не только английских, но и в том числе российских дизайнеров. Для романтиков сад был пространством для созерцания и поиска глубинных истин, где природа воспринималась как источник вдохновения, чувствительности и духовной силы. Сад выступал как идеализированная территория, соединяющая человека с его природными истоками и эмоциональными переживаниями. В концепциях био-арта природа становится не только объектом созерцания, но и средством активного художественного выражения. Применение данных концепций в моде 2020-х годов возрождает интерес к многогранному образу розы, который выступает в качестве средства индивидуального самовыражения, тесно связанного с историей и культурой. Роза имеет амбивалентную семантику: синтезирует в себе философские проблемы радости жизни и бренности бытия. Этот знаковый образ является ёмкой метафорой, раскрывающей различное отношение к вечности и мгновению. Анализ влияния модных тенденций предоставляет возможность выявить новые исторические контексты, которые формируют эволюционный путь современного мира. Концепции био-арта, соединяющие природу и исторические аспекты с современными технологиями, способствуют возникновению новых форм выражения, что обогащает визуальный словарь фэшн-дизайна и открывает пути для дальнейших творческих исследований.

Библиография

1. Ванслов В. В. Эстетика романтизма. М., 1966. 403 с.
2. Вольф Норберт. Романтизм; пер.: Лисицына Т. М.: Арт-родник, 2008.
3. Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю. Метамода как феномен эпохи метамодернизма. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда // Вестник МГХПА. 2022. № 2. С. 115-138.
4. Галич А.И. Опыт науки изящного. Сборник русские эстетические трактаты первой трети XIX в. В 2-х т. Т. 2. М.: Искусство, 1974.
5. Горбовская С.Г. Образ растения-монстра во французской литературе XIX века: от романтизма к символизму // Вестник Томского Государственного Университета. Филология. 2022. № 77. С. 169-188.
6. Гуляев Н. Исследование по эстетике романтизма // Вопросы литературы. 1967 № 1. С. 206-211.
7. Доронченков И.А. Возвышенное, примитивное, иррациональное: где в искусстве искать романтизм. Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/courses/85/4>.
8. Дьяконова Н.Я. Джон Китс. Стихи и проза. Л.: Наука, 1986. 30 с.
9. Зиновьева А.Ю. Творчество Джона Китса и философия романтической поэзии: дис. ... канд. филол. наук. М., 2001. 171 с.
10. Кларк Х. Концептуальная мода. Мода и искусство. Серия Библиотека журнала «Теория моды. Одежда. Тело. Культура». Изд-во Новое литературное обозрение, 2015. 272 с.
11. Коллини М.Б. Декадентская флора, антиприродная флора // Литературный словарь цветов и растений. сады (XVIII-XIXвв.). Париж: Х. Чемпион, 2017. С. 265-274.
12. Красман, В.А. К вопросу о специфике «ночного хронотопа» в европейском романтизме // Молодой ученый. 2011. № 5 (28). Т. 2. С. 18-20. URL: <https://moluch.ru/archive/28/3248> (дата обращения: 23.09.2024).
13. Цыганова С. Интернет-журнал «Global City». Дизайнер Сергей Сысоев представил свою коллекцию «Заброшенный сад» на Неделе моды в Екатеринбурге, 4 апреля 2024. URL: <https://msk.globalcity.info/news/04/04/2024/1006255> (дата обращения: 23.09.2024).
14. Янушкевич А.С. Путешествие в страну романтизма: новые подходы к изучению русского романтизма первой трети XIX века. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puteshestvie-v-stranu-romantizma-novye-podhody-k-izucheniyu-russkogo-romantizma-pervoy-treti-xix-veka>.

Neo-romantic trend in fashion design of the early 2020s. Iconographies of the English rose

Ol'ga Yu. Sysoeva

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

Ekaterina A. Mokrinskaya

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

Abstract

This article analyzes the collections of fashion houses during the first half of the 2020s, studies the features of the image of a rose, stylistic interpretations, meanings and visual parallels with romantic and neo-romantic visual codes. It examines how fashion, being a modern universal language, shapes the meanings of its time. The article is devoted to the spread of the bionic style associated with the development of technology and the consumer's desire for harmony with nature. The image of a rose on the catwalk is considered as a symbol of the transformation and synthesis of living organisms with design concepts. It examines how designers, using bio-art techniques, point out the transience of time, applying biomimicry methods to imitate natural forms. The article considers such a concept as "meta-fashion", which, going beyond utilitarianism, creates new meanings and becomes an important part of contemporary art. The transdisciplinary combination of fashion design and bio-art forms this concept, focusing on the relationship between art and nature. The main research method was the iconographic method, which allows us to analyze visual images and their cultural contexts. The results of the study open up new perspectives for understanding the interaction of fashion, art and nature in modern society.

For citation

Sysoeva O.Yu., Mokrinskaya E.A. (2024) Neoromanticheskaya tendentsiya v feshn-dizaine nachala 2020-kh godov. Ikonografiya angliiskoi rozy [Neo-romantic trend in fashion design of the early 2020s. Iconographies of the English rose]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (8A), pp. 312-331.

Keywords

Fashion design, romanticism, neo-romanticism, rose, bio-art, meta-fashion, Alexander McQueen, Simone Rocha, Richard Quinn, Marni, Sergey Sysoev.

References

1. Clark H. Conceptual fashion. Fashion and art. Series Library of the journal "Fashion Theory. Clothes. Body. Culture". Publishing house New literary review, 2015. 272 p.
2. Collini M.B. Decadent flora, anti-natural flora // Literary dictionary of flowers and plants, gardens (XVIII-XIX centuries). Paris: H. Champion, 2017. Pp. 265-274.
3. Doronchenkov I.A. Sublime, Primitive, Irrational: Where to Look for Romanticism in Art. Arzamas. URL: <https://arzamas.academy/courses/85/4>.
4. Dyakonova N.Ya. John Keats. Poetry and Prose. L.: Nauka, 1986. 30 p.
5. Galich A. I. Experience of the science of fine art. Collection of Russian aesthetic treatises of the first third of the 19th century. In 2 volumes. Vol. 2. Moscow: Art, 1974.
6. Gavrilin K. N., Sysoev S. V., Sysoeva O. Yu. Meta-fashion as a phenomenon of the metamodernism era. Decorative art and subject-spatial environment // Bulletin of the Moscow State Academy of Art and Industry. 2022. No. 2. P. 115-138.
7. Gorbovskaya S. G. The Image of the Plant-Monster in French Literature of the 19th Century: From Romanticism to Symbolism // Bulletin of Tomsk State University. Philology. 2022. No. 77. Pp. 169-188.
8. Gulyaev N. Research on the Aesthetics of Romanticism // Voprosy literatury. 1967 No. 1. Pp. 206-211.
9. Krasman, V.A. On the specifics of the "night chronotope" in European romanticism // Young scientist. 2011. No. 5 (28). Vol. 2. Pp. 18-20. Available at: <https://moluch.ru/archive/28/3248> (date of access: 23.09.2024).
10. Tsyganova S. Online magazine "Global City". Designer Sergey Sysoev presented his collection "Abandoned Garden" at Fashion Week in Yekaterinburg, April 4, 2024. Available at: <https://msk.globalcity.info/news/04/04/2024/1006255> (date of access: 23.09.2024).
11. Vanslov V. V. Aesthetics of Romanticism. Moscow, 1966. 403 p.
12. Wolf Norbert. Romanticism; trans.: Lisitsyna T. Moscow: Art-rodnik, 2008.
13. Yanushkevich A.S. Journey to the Land of Romanticism: New Approaches to the Study of Russian Romanticism of the First Third of the 19th Century. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/puteshestvie-v-stranu-romantizma-novye-podhody-k-izucheniyu-russkogo-romantizma-pervoy-treti-xix-veka>.
14. Zinovieva A.Yu. The Work of John Keats and the Philosophy of Romantic Poetry: dis. ... Cand. Philological Sciences. M., 2001. 171 p.