

Н. А. Лапик

Актуализация модной иллюстрации в современном музейно-выставочном пространстве

Проблема актуализации модной иллюстрации в современном музейно-выставочном пространстве возникла в силу популярности смешанных арт-практик, ретро-мании и повальной ретроспективности, как в области искусства, так и моды. В статье произведен анализ музейно-галерейных собраний модной иллюстрации на сегодняшний день; выявлены особенности выставочно-экспозиционной практики модной иллюстрации; проанализированы тенденции экспонирования модной иллюстрации в Интернете.

Ключевые слова: модная иллюстрация, музейно-выставочное пространство, ретроспективность, презентация

Natalja A. Lapik

Actualization the fashion illustrations in contemporary museum and exhibition's space

The problem of actualization of fashion illustrations in contemporary museum and exhibition's space have emerged due to the popularity of mixed art-practices, retro-mania and retrospectively rampant in the art and fashion. In the article the author analyzes museum's and gallery's collections of fashion illustrations to date; reveals of exhibition and exposition's practice of fashion illustrations; analyzes the tendencies of exposure of fashion illustrations in Internet.

Keywords: fashion illustration, museum's and exhibition's space, retrospectivity, presentation

Журналы мод во все времена были вне области исследований и критики, являясь по существу развлекательной литературой. Только в последнее десятилетие научная литература, в которой, так или иначе, обсуждается «модная периодика» стала актуальной. Модная иллюстрация – теперь привычный компонент всевозможных арт-практик, она выставляется в галереях, хранится в фондах музеев и Домов мод, является предметом собирательства коллекционеров. Повышенный интерес к ней с художественной точки зрения объясняется и тем, что сама мода сегодня является частью сферы искусства в условиях тотального взаимодействия искусств и нехудожественных практик, а также усиления тенденции к стиранию границ искусства и неискусства.

Проблему музейной и галерейно-выставочной практики модной иллюстрации можно рассматривать в контексте проблемы взаимодействия искусств и иных сфер деятельности. Взаимосвязь моды и искусства все чаще становится объектом изучения представителями современного искусства. (Известный французский художественный критик Т. Готье еще во второй половине XIX в. написал статью «Мода как искусство» (1858), поднимая вопрос изображения светского костюма в живописи и рассуждая о красоте самого костюма, сравнимого с произведением.) Сами Дома мод в поисках

очевидных связей между модой и искусством периодически выпускают книги, такие как, например «Dior impressions: the inspiration and influence of impressionism at the House of Dior» о связи импрессионистов и стиля Диор¹.

Тема взаимодействия моды и искусства порождает множество частных вопросов, связанных с архивной и выставочной практикой модной иллюстрации: актуальность приобретения коллекций иллюстраций моды крупными мировыми музеями; формирование музейных коллекций иллюстрации; важность выставок для продвижения современной иллюстрации; использование виртуальных музеев и галерей в качестве арт-площадки для презентации и продвижения современной модной иллюстрации и ретроспективных ретро-коллекций.

Мода стремится достичь статуса искусства, а для этого ей необходимы хроники и архивы, так она удовлетворяет свою претензию на вечность. Гройс пишет: «Любая <...> художественная продукция, претендующая на высокое качество, нуждается в архиве, ведь в отсутствие архива нет никакой возможности сравнить качество новой, сегодняшней <...> продукции со старой, вчерашней»². Актуальность приобретает изучение востребованности иллюстраций со стороны музеев и галерей, а также содержание их архивных коллекций.

Сейчас крупные мировые музеи и библио-

теки имеют обширные коллекции исторической иллюстрации моды (рисунки, офорты, гравюры, литографии и т. д.), а также работы современных авторов. Причина возросшего интереса музеев к модной иллюстрации заключена и в самой модной иллюстрации, являющейся одним из проводников тенденций и образов, которые могут быть интересны современной публике музеев. Таким образом, обе стороны удовлетворены: мода получает новый статус, приближающий ее к уровню классического искусства (иллюстрации моды хранятся в одном собрании с великими полотнами, и часто с ними выставляются), музеи же получают возможность привлечь новую «продвинутую» аудиторию, тем самым оставаясь по-настоящему «модным» пространством, а не только собранием ценных древностей.

Британский музей среди прочего обладает «модными офортами» Вацлава Холлара из серии «Времена года» (1643). Сохранившиеся эскизы мещанской одежды 1794 г., созданные Жаком Луи Давидом, хранятся в музее Карнавале (Париж). Музей современного искусства Тренто и Роверето имеет в своем архиве иллюстрации Фортунато Деперо. Муниципальный музей Гааги (Нидерланды) обладает обширной коллекцией работ Констанс Вибаут (около 2 100 рисунков). Городской музей Римини (Италия), помимо предметов искусства, относящихся к Древнему Риму, средним векам, имеет постоянную экспозицию работ Рене Грюо. В запасниках Музея моды (Бат, Англия) хранятся работ Энджелы Лэнделс, эскиз Э. Берне и многие другие иллюстрации. Чикагский исторический музей хранит 103 рисунка Антонио Лопеза, создававшихся им совместно с дизайнером Джеймсом Чарльзом в период 1960–1980-х гг. В библиотеку изображений музея Виктории и Альберта (Лондон) включена большая коллекция изображений модного костюма: от гравюры Барбары Джонсон конца XVIII – начала XIX в. до современных иллюстраций Девида Ремфри. Бриджменская библиотека искусств обладает иллюстрациями журнала «Les Éléances Parisiennes», «Le Grand Mode a l'Envers» (архивы Шарме). Коллекция Национальной библиотеки Франции (Париж) содержит изображения самых разных времен, начиная с первых «ручных» рисунков около XIII в. Определенный исследовательский интерес здесь могут вызывать оригинальные акварельные иллюстрации XVI в. с изображением костюмов различных наций, принадлежавших французскому антиквару и коллекционеру Роже де Ганьеру (1642–1715)³. Акварели демонстрируют «дикое» цветовое и орнаментальное сочетание моделей одежды («Bourgeoise d'Aragon», «Femme de Grenade», 1572); стилевое объединение в одном костюме

(«Femme de Santander et Orense», 1572); движущиеся фигуры («Femme de Santander», 1572); авангардное направление («Dame des Pays-Bas», 1656), в целом характерные для более поздних периодов моды. Судя по акварелям, отдельные модели костюма XVI в. уже заметно опережали время (например, «Femme de Bayonne» (1572) показывает силуэт, который войдет в моду только в период Бидермайера в 1830-х гг.). Модная иллюстрация часто становится предметом культурного богатства национальных архивных собраний, таких как Фонд «Прусское культурное наследие» (Берлин) или Королевская коллекция (Англия). Архив центрального колледжа искусства и дизайна святого Мартина (CSM Archive) включает самое полное собрание издававшихся когда-либо модных журналов. Художественная галерея Бартша и Шарио (Мюнхен) специализируется исключительно на модной иллюстрации и карикатуре.

Практически сразу после появления модных журналов появились и частные коллекционеры. Известно, что владельцами коллекций модных гравюр были русские художники К. А. Сомов, А. Н. Бенуа, М. Ф. Ларионов и др. Сейчас одна из крупных коллекций модной иллюстрации принадлежит Степлтону⁴. В ней находятся иллюстрации Поля Ириба («Платье Поля Пуаре» (1908) и Жоржа Лепапа («Вещи Поля Пуаре» (1911)), Жоржа Барбье, А. Э. Марти, Энрико Сакетти, Бернара Буте де Монвела, Жака Дюлака, Пьера Мурге и др.

Рассказ о музейных собраниях модной иллюстрации будет неполным без описания российских коллекций. Полного сохранившегося объема не имеет сегодня практически ни одно российское дореволюционное издание; во многих журналах отсутствуют обложки, страницы. То же касается выпускавшихся модными журналами приложений, альбомов, которые представляли особую практическую ценность. Из-за существующих утрат и за ветхостью журналы мод переведены в микрофильмы в фондах Российской национальной библиотеки. Библиотека Российской академии наук, Библиотека академического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Театральная библиотека имеют некоторые издания. Эрмитаж хранит немногочисленное собрание модных гравюр из серии «Le Bon Genre» первой четверти XIX в. В Государственном музее истории Санкт-Петербурга есть коллекция иллюстраций, хронологически охватывающая период с конца 1820-х до 1910-х гг. – более 250 листов. Современная модная иллюстрация, созданная русскими авторами или созданная в России, пока немногочисленна, не представляет определенного феномена

на в графике моды, по этой причине и не столь востребована в русских музейных, галерейных и библиотечных художественных собраниях.

Традиционность и интертекстуальность искусства и моды дают толчок для размножения всевозможных ретроспективных **выставок**, посвященных уже ушедшим и современным дизайнерам, превращающих «живых идолов в мертвые иллюстрации к истории искусства»⁵. Модная иллюстрация, как и фотография, часто сопровождает эти выставки, либо ей полностью посвящаются отдельные экспозиции. В связи с этим все выставки модной иллюстрации условно можно разделить на 4 группы: в рамках дизайнерских выставок; выставок журналов мод; групповые и индивидуальные выставки иллюстраторов. Интерес к этому ранее «прикладному» виду творчества со стороны крупных галерей и музеев говорит уже об обособленном положении модной иллюстрации в настоящее время и ее бесспорной художественной ценности.

В 2007 г. Вильямом Лингом была основана Fashion Illustration Gallery (FIG, Лондон)⁶ с целью продвижения и продажи оригинальных иллюстраций современных художников. Деятельность галереи началась с масштабной выставки «100 Years of Fashion Illustration». Далее, совместно с Музеем Виктории и Альберта Галерея организовывала выставки современной иллюстрации «FIG/V&A», после чего работы стали частью постоянной коллекции Музея Виктории и Альберта. Галерея также организовала ряд персональных выставок Франсуа Бертю (2007), Тани Линг (2007), Дэвида Даунтона (2007), Гари Карда (2013), Мирко Матисик (2008), Гледис Перинт Палмер (2009).

Цели подобных экспозиций очевидны: продемонстрировать связь искусства с дизайном, показать иллюстрацию широкой аудитории и привлечь новых коллекционеров, создать рынок в области модной иллюстрации. Также здесь прослеживается одна из главных тенденций постмодернизма – стирание границ между прошлым и настоящим, традицией и новаторством посредством выставления в одном галерейном пространстве работ иллюстраторов прошлого и современных молодых художников. Таким образом, современные авторы иллюстраций встают в один ряд с признанными классиками.

Несмотря на укрепление позиций модной иллюстрации в музейно-галерейном пространстве, нельзя не отметить часто развлекательный светский характер тех выставок, в рамках которых она, так или иначе, присутствует. Например, организаторы (кураторы) выставки могут объединить ее с «прослушиванием» новых аро-

матов с тем, чтобы посетители выставки стали ассоциировать определенный аромат с определенным изображением, как это было в случае с Showstudio's и Maison Martin Margiela (духи «Replica», 2013). Здесь наблюдается игровой момент, присущий актуальным произведениям в период постмодернизма, сущность которых в определенном действии, процессе, разгадывании головоломки, собирании пазла.

Одними из центральных факторов современности являются важность презентации и репрезентации. Интернет (среди прочего) дает прекрасную возможность для расширения границ арт-пространства, хотя пока сложно оценивать серьезность собраний репродукций, «отвечающих за полноту знаний»⁷ виртуальных музеев в сети Интернет.

Проблему перевода художественного произведения в цифровой формат, а также возрастание присутствия цифровых изображений в контексте традиционных арт-институций, в частности поднимал Б. Гройс⁸. Простая операция «копировать-вставить» превращает любую личную страничку в Интернете в своеобразный виртуальный музей, освобождая от необходимости ходить в традиционные музеи. В условиях виртуальной реальности любой пользователь может являться создателем музея, а также хранителем архива копий любых произведений. Эту тенденцию можно оценивать двояко: с одной стороны, появляются дополнительные (удобные) способы ознакомления с произведениями любого характера, с другой – виртуальные «обыватели-создатели архивов» предлагают поверхностную отборку подчас огромного количества произведений с однострочным комментарием и часто отсутствием источника происхождения произведения и места его настоящего нахождения. Сами создатели подобных архивов также часто являются профанами в содержательной части распространяемых ими произведений. Все это превращает прогулки по блогам и сайтам в бесконечную прокрутку нескончаемой визуальной информации, без какого-либо осмысления и анализа этой информации со стороны распространителей-провайдеров и со стороны пользователей. Но, несмотря на это, для модной иллюстрации, находящейся в настоящее время на стадии возрождения, именно Интернет становится важным фактором ее распространения. Находясь в музейных собраниях, она редко выставляется, а музеи (в том числе и виртуальные), посвященные модной иллюстрации, – пока единичны.

Подводя итог, можно говорить об усилении тенденции междисциплинарного взаимодействия художественных и иных сфер в целом в

Актуализация модной иллюстрации...

настоящее время, а также о бесспорной актуальности модной иллюстрации для экспонирования в современном музейно-галерейном и ином выставочном пространстве в силу популярности смешанных арт-мероприятий, ретро-мании и повальной ретроспективности как в области искусства, так и моды.

Модная иллюстрация постепенно стала творческой деятельностью, уже не зависящей от формата какого-либо издания, она нашла свое место в современном искусстве и на сегодняшний день является востребованной крупными мировыми музеями и библиотеками, как и выставки с исторической и современной иллюстрацией. Однако, несмотря на укрепление позиций модной иллюстрации в музейно-галерейном пространстве, нельзя не отметить часто развлекательный характер тех выставок, в рамках которых иллюстрация, так или иначе, присутствует.

Также невозможно не отметить важность Интернета в качестве важного фактора распространения модной иллюстрации, дающего

дополнительные возможности для ее демонстрации и презентации, особенно молодыми художниками-иллюстраторами.

Примечания

¹ Muller F. Dior impressions: the inspiration and influence of impressionism at the House of Dior. New York: Rizzoli Intern. Publications, 2013. 152 p.

² Гройс Б. Политика поэтики. М.: АдМаркинемПресс, 2012. С. 353.

³ Bibliothèque nationale de France = Национальная библиотека Франции: сайт. URL: <http://bnf.fr> (дата обращения: 18.09.2014).

⁴ Blackman C. 100 years of fashion illustration. London: Laurence King Publish., 2007. P. 10.

⁵ Гройс Б. Указ. соч. С. 126.

⁶ Галерея модной иллюстрации: сайт. URL: <http://fashionillustrationgallery.com> (дата обращения: 18.09.2014).

⁷ Андреева Е. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI в. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 32.

⁸ Гройс Б. Указ. соч. С. 189.