

Ольга Герасимова —

историк костюма, искусствовед.

Окончила магистратуру

по направлению «История искусств:

история костюма и текстиля»

в университете Глазго.

olga.ig.ge@gmail.com

Характерный Баленсиага

Введение

«Баленсиага. Характер» — первый масштабный постпандемийный проект музея Кристобала Баленсиаги в баскском городке Гетария, приуроченный к пятидесятилетию со дня смерти великого кутюрье. Он задуман как серия ежегодных выставок, первая из которых стартовала в марте 2022-го, а последняя завершится в январе 2025 года. Куратором проекта выступил главный хранитель музейной коллекции Игорь Урия, который решил взглянуть на творческое наследие Баленсиаги с нового ракурса, а именно сфокусироваться на том, что делает созданные им вещи столь характерными. В поле зрения оказались все неотъемлемые составляющие, от легко узнаваемых силуэтов до безупречной изнаночной отделки, определяющие мастерство Баленсиаги и выделяющие его среди плеяды знаменитых дизайнеров XX века (Getaria 2022: 3).

Баленсиага.

Характер

(Balenciaga.

Character).

Музей Кристобала

Баленсиаги,

Гетария, Страна

Басков, Испания.

17 марта 2023 —

31 января 2024

Реализация проекта «Характер» весьма удачно совпала с частичной музейной реновацией, благодаря которой появилась постоянная биографическая экспозиция. Таким образом, хронология личной жизни и траектория творческо-предпринимательской деятельности Баленсиаги оказались обособлены, что значительно упростило знакомство зрителя с историей баскского кутюрье. И хотя новое помещение по сути представляет собой информационную диораму, в нем также нашлось место для личных вещей Баленсиаги, в частности предметов его гардероба (Getaria 2024: 3). В эстетическом плане оформление биографического зала соответствует следующим за ним выставочным галереям — аскетично-нейтральные пространства, выдержанные в хроматической белой гамме. Поскольку проект «Характер» не предполагает никакой особой кураторской сценографии, то для создания экспозиций задействовали лишь привычный музейный инструментарий (вертикальные и горизонтальные витрины, обычные и кастомизированные манекены, информационные стенды и другое). Каждая выставка проекта включает в себя девяносто предметов одежды парижской марки Balenciaga и испанской EISA, а также фотографии из архивов модных домов и развороты модных журналов (Ibid.: 5). Тематическое разделение несколько варьируется от серии к серии, обращаясь как к абстрактным категориям (например, объем и минимализм), так и к более конкретизированным (талиа, спинка, лейбл). Наша рецензия посвящена второй серии проекта «Характер», проходившей с 17 марта 2023-го по 31 января 2024 года.

Обзор ВЫСТАВКИ

Выставка открывается разделом «Объем», рассматривающим его как основной формообразующий элемент творений Баленсиаги в 1950–1960-х годах. Как известно, в 1947 году модельер презентует силуэт «бочка», ставший абсолютной противоположностью нарочито подчеркивавшему осиную талию и выделяющему округлые бедра нью-луку Кристиана Диора, представленному в том же году и доминировавшему в моде в последующее десятилетие. Баленсиага же, напротив, стремился наполнить воздухом пространство вокруг женского тела, создавая из ткани своего рода капсулу, в которой оно может свободно «парить». В середине 1950-х эта тенденция нашла отражение в расширенном трапециевидном силуэте, полностью скрывающем очертания фигуры, что продемонстрировано коктейльным кейпом из черного гродестура с гипертрофированным воротником-пелериной (ил. 1 и другие иллюстрации см. во вкладке 5). Пристрастие Баленсиаги

к преднамеренному увеличению некоторых деталей, придающих дополнительный объем экстерьеру костюма, требовало соответствующих технических решений. В 1958 году он начал сотрудничество со швейцарской текстильной фирмой «Абрахам», разработавшей для него газар — легко драпируемую и хорошо удерживающую форму шелковую ткань. Благодаря этим свойствам простые с конструктивной точки зрения предметы обретают замысловатые очертания: например, объемный отложной воротник вечернего плаща задрапирован таким образом, что обрамляет декольте напоподобие бутона, а затем плавно переходит в обширный ниспадающий мягкими складками волан, окаймляющий подол. В середине XX века пышные юбки все еще являлись важным атрибутом вечернего и свадебного гардероба. Представленное на выставке кружевное свадебное платье испанского бренда EISA повторяет модель «хвост павлина», созданную Баленсиагой для парижского модного дома в 1958 году. Как следует из названия, характерной особенностью в данном случае обладает асимметричный подол, завершающийся сзади небольшим треном. Объем, необходимый для поддержания этой формы, задается без каких-либо конструктивных ухищрений, а лишь с помощью каскадных воланов из плотного гроденапля, спускающихся от талии с внутренней стороны.

Второй раздел — «Талия» — хронологически возвращается на два десятилетия назад, когда в конце 1930-х Баленсиага открывает в Париже свой модный дом и выпускает кутюрную коллекцию, полную исторических реминисценций на придворную моду времен Филиппа IV и Второй империи. Представленные здесь ретроспективные силуэты, акцентирующие линию талии благодаря контрасту между облегающим корсажным верхом и объемным низом, весьма вариативны: от коктейльного платья из черно-синего шелкового оттомана с собранной по бокам в скульптурные складки верхней юбкой, напоминающей испанский вердугадо середины XVII столетия, до вечернего наряда из гроденапля цвета слоновой кости с прямой юбкой, дополненной длинным задрапированным шлейфом, уложенным сзади в узел, напоминающим турнюры 1880-х годов. Отсылки к моде прошлого прослеживаются и в будничной одежде. Например, сильно приталенный жакет костюма-тальер из серой шерсти уподоблен мужскому кафтану XVIII века, что также подчеркивается характерной окантовкой отложного воротника, обшлагов и карманов черной бархатной бейкой (ил. 2).

Следующий раздел «Вехи» подробно рассматривает стремительную эволюцию фасона «туника» в модель «беби-дол». Представленная в 1955 году туника, состоящая из двух полотнищ прямого покроя,

как нельзя лучше подходила для повседневного гардероба, что убедительно демонстрируется на примере дневных платьев. При неизменной тубулярности формы их отличает разнообразие оформления выреза горловины и конструкций рукавов. «Беби-дол», уже в 1958 году потеснивший «тунику» из рядов актуальных новинок, стал олицетворением ультрасовременной женской элегантности, основанной на лаконичной простоте А-силуэта. Кстати, поэтому платья данной модели зачастую обнаруживают одну характерную особенность, довольно редко встречающуюся в творческом наследии Баленсиаги, а именно использование тканей с ярким крупным рисунком, который является декоративной доминантой. Особенно показателен коктейльный вариант из шелковой тафты цвета слоновой кости с узором в технике икат в виде ветки пунцовой розы (ил. 3).

«Техника» — четвертый раздел выставки — пристально изучает крой, конструкции и способы втачки рукавов предметов верхней одежды. В связи с этим применяемые здесь демонстрационные методы весьма разнообразны: задействованы не только манекены, но и скрытые структуры-плечики, экспонирующие изделия как передом, так и спинкой к зрителю, а также оригинальные ситцевые туалы 1960-х годов. Рукав — деталь, которой Баленсиага уделял пристальное внимание, оттачивая мастерство на многочисленных экспериментальных выкройках в поисках максимально простого дизайна и экспериментируя с накладными плечиками разных форм, чтобы избавиться от нежелательных складок при жестикюлировании. Иногда моделирование рукавов определялось спецификой выбранного материала. Например, для того чтобы сохранить паттерн утонченного выпуклого узора жаккардового мателассе для изумрудного пальто Т-силуэта, был выбран рукав реглан с кокеткой (ил. 4), а для темно-синего фасона «сак» — обычный втачной с прямым окатом.

Пятый раздел «Спина» совершает поворот на 360 градусов, и в фокусе оказывается задний вид экспонатов, который может быть весьма неожиданным, учитывая склонность Баленсиаги к максимальной лапидарности. Так, укороченное вечернее пальто из черного бархата с высоким воротником-стойкой имеет спереди обычный для фасона «сак» трапециевидный силуэт, однако сзади расширяющие спинку от линии лопаток бантовые складки завершаются пухом, также придающим дополнительный объем в боковой проекции. Следует отметить, что для наглядности в данном разделе многие предметы одежды размещены в горизонтальных витринах, а экспликации, содержащие более развернутую информацию, выделены в отдельные стенды, что, к сожалению, отчасти затрудняет осмотр. И хотя такой

способ отнюдь не самый презентабельный, он позволяет не только лучше понять, как «устроена» вещь, но и разделить многосоставные единицы хранения. Например, приталенное коктейльное платье-туника из белой шелковой ткани с крупным лиловым принтом под кожу рептилии сконструировано из двух косых полотнищ, соединенных швами по центру спереди и сзади от линии талии и до подола, при этом верхняя часть спинки задрапирована под глубокий V-образный вырез. В середине 1960-х годов так оголять спину в обществе было еще весьма рискованно, поэтому к платью прилагается телесная комбинация с фрагментом из принтованного шелка как раз на том месте, где требуется прикрыть наготу (ил. 5).

Предпоследний, шестой раздел «Минимализм» завершает экспозицию в пределах хронологии творческой деятельности Баленсиаги. В 1960-х годах минималистическая тенденция достигла своей кульминации в его портновских изысканиях: крой прежних фасонов перерабатывался, чтобы предельно упростить линии силуэтов, декоративные детали свелись к абсолютному минимуму, а в выборе тканей предпочтение отдавалось однотонным хорошо моделируемым материалам. Во всех отношениях ярким примером данной тенденции является коктейльное платье-туника из флуоресцентно-оранжевого шерстяного крепа с высоким вырезом-лодочкой и широкой удлиненной проймой наподобие средневекового сюрко. Тонкий пояс с пуговицей — его единственное украшение — подчеркивает спереди талию, а по бокам — мнимую многослойность (ил. 6).

Выставка заканчивается разделом «Лейблы», воссоздающим мини-ретроспективу изделий обеих марок Кристобая Баленсиаги (парижская Balenciaga и испанская EISA) в соответствии с изменениями дизайна фирменных лейблов. Несмотря на то что данный раздел куда логичнее смотрелся в начале, как это было сделано в первой серии проекта, такое размещение дает возможность зрителю под конец посещения резюмировать основные достижения баскского кутюрье. Стоит также обратить внимание на кураторский выбор экспонатов: помимо аутентичных предметов одежды обоих брендов здесь также представлены легальные и нелегальные копии (ил. 7).

Заключение

«Баленсиага. Характер» — второй по счету серийный выставочный проект музея Кристобая Баленсиаги в баскской Гетарии. Как показал опыт, такая долгосрочная стратегия позволяет музейной институции, которая не располагает постоянной экспозицией, успешно

компенсировать этот недостаток посредством ежегодных ротаций единиц хранения и варьирования тематического фокуса в рамках концепции выставки. В отличие от первого серийного проекта «Мода и наследие» (2018–2020), в котором значительную роль сыграла приглашенный британский куратор Джудит Кларк, создавшая как сценографическое решение, так и инсталляционный нарратив, «Характер» получился весьма хрестоматийным¹. Эту серию выставок следует отнести к смешанному ретроспективно-тематическому типу, в котором отчасти выдерживается хронологическая траектория, но основной сюжетный акцент все же делается на отдельных деталях, фасонах или стиле предметов одежды. Пространственно-композиционная организация консервативна и местами негармонична: как отмечалось ранее, в залах с горизонтальными витринами и туалетами экспозиция становится слишком громоздкой, труднодоступной для осмотра по сравнению с пространственными галереями со встроенными вертикальными витринами. Комплиментарные экспонаты, такие как архивные фотографии, эскизы, обложки и развороты модных журналов, всегда вынесены на периферию, в конец залов, что не только не позволяет своевременно провести параллели с представленными предметами одежды, но и незаслуженно делает их менее привлекательными для посетителей. Все мониторы с 3D-инфографикой, реконструирующей технологический процесс изготовления изделия, по какому-то досадному недоразумению собраны в конце выставки, в то время как они явно необходимы для наглядности в разделах, посвященных особенностям кроя и конструкций. Также достаточно неравномерно распределение экспликативного материала, который в большинстве случаев ограничен вводными текстами в начале разделов и стандартным этикетажем, и лишь иногда развернутая информация об экспонате дается на дополнительном стенде. При этом сопроводительный каталог отсутствует, а доступный на сайте музея буклет о первой выставке проекта «Характер» малоприспособлен для посещения выставок последующих серий. И хотя некоторые из перечисленных недостатков явно появились вследствие недостаточного финансирования проекта, большинство все же обусловлены некорректной либо поспешной работой экспозиционных дизайнеров. Хочется выразить надежду, что в дальнейшем они будут учтены и исправлены.

Литература

Герасимова 2020–2021 — Герасимова О. Когда эфемерное говорит с перманентным // Теория моды: одежда, тело, культура. 2020–2021. № 58. С. 273–288.

Getaria 2022 — Balenciaga. Carácter — Exposición 2022/2023 [Dossier de Prensa]. Cristóbal Balenciaga Museoa, Getaria, 2022.

Getaria 2024 — Programa 2024 [Dossier de Prensa]. Cristóbal Balenciaga Museoa, Getaria, 2024.

Примечание

1. Подробнее о проекте «Мода и наследие» см.: Герасимова 2020–2021.

