

Ник Рис-Робертс

(Nick Rees-Roberts) — профессор медиа- и культурных исследований в Университете Новой Сорбонны (Париж III). В центре исследовательских интересов — современный кинематограф и мода. Автор книги «Фэшн-фильм: Искусство и реклама в цифровую эпоху» (Fashion Film: Art and Advertising in the Digital Age, London, 2018; рус. пер.: М., 2023).
n.rees-roberts@bristol.ac.uk

Раф Симонс

и междисциплинарная мода от постпанка до неомодерна

Аннотация

С момента запуска своего бренда мужской одежды в 1995 году бельгийский дизайнер Раф Симонс неизменно улавливает дух времени в современной моде, создавая мужскую одежду в различных стилях, используя разные формы и символы, которые отражают идеалы мужественности, черпая вдохновение в европейской поп-музыке, молодежных субкультурах, изобразительном искусстве середины XX века, модернистской архитектуре и дизайне интерьера. В настоящей статье рассматриваются междисциплинарные связи между работами Симонса и оказавшим на них влияние контекстом, рассказывается о том, как его фирменный стиль, впервые проявившийся в мужской одежде, трансформировался в коллекциях женской одежды для модного дома Jil Sander (2005–2012), а с 2012 года — для Christian Dior, где он переосмыслил кутюрное наследие дома. С опорой на архивные материалы Музея моды MoMu в Антверпене и выставки Dior Impressions (музей

Статья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Theory:
The Journal
of Dress, Body
& Culture
(2015. Vol. 19.1)

Кристиана Диора в Гранвилле, 2013) в этой статье также утверждается, что в более поздних проектах Симонса прослеживается кросс-гендерная динамика, что является частью его формального или «неомодернистского» отношения к форме, цвету и технологиям. В заключение статьи делается вывод о том, что назначение Симонса на должность креативного директора в одном из самых престижных парижских домов моды и мировых брендов класса люкс позиционирует его как преемника художественного и архитектурного наследия кутюрье, что делает его важным фактором в продвижении дизайнерского наследия дома Dior.

Ключевые слова: современная мужская одежда; мода, искусство и архитектура; Раф Симонс; Кристиан Диор; Жиль Сандер

Раф — один из великих пионеров конвергенции, перенесший искусство субкультур в современную моду.
Питер Сэвилл (Furniss 2011)

Мистер Симонс был на пике своей карьеры, нарезая и сшивая клетчатые квадраты нетривиальных цветовых сочетаний, таких как лиловый с зеленым. Клетку он также поместил на пальто яйцевидной формы, и прямолинейная геометрия еще более акцентировалась швами. Дизайнер усилил свой ясный, чистый стиль яркими кожаными топами поверх узких брюк или цветочными узорами, расположенными под углом. Это был мастер-класс по отработке принципа «меньше значит больше».
Сьюзи Менкес (ИИТ 2011)

Меня всегда манила идея освоить профессию архитектора.
Кристиан Диор (Dior 1957)

Музыкальный аккомпанемент хита Pump Up the Jam бельгийской танцевальной группы Technotronic 1989 года ознаменовал начало показа коллекции Рафа Симонса сезона весна — лето 2014 в рамках недели мужской моды в Париже в июне 2013 года. Место проведения показа было необычным. Вместо того чтобы представлять коллекцию в Париже, Симонс выбрал недавно открывшуюся художественную галерею Ларри Гагосяна в Ле Бурже, на северной окраине города. Галерейное пространство, обширное промышленное сооружение 1950-х годов, перестроенное архитектором Жаном Нувелем, расположено напротив крупнейшего в Европе бизнес-аэропорта, что красноречиво свидетельствует о коммерческих амбициях проекта. Решение Симонса организовать показ мод в постиндустриальном галерейном пространстве указывает на стратегическое взаимодействие современных домов

люксовой и высокой моды с мировыми рынками искусства и дизайна посредством того, что Хэл Фостер назвал «арт-архитектурным комплексом» — творческого и коммерческого пересечения современного искусства и архитектуры, оформленного как «главный центр формирования имиджа и пространства в нашей культурной экономике» (Foster 2011: vii).

Оставив в стороне концептуальные эксперименты с парадной и деловой одеждой из предыдущих коллекций, Симонс вновь обратился к наследию поп-культуры, полностью вернув юношескую свободу и графическую насыщенность своих первых коллекций середины — конца 1990-х годов. В коллекции 2014 года присутствовали комбинезоны из черного трикотажа, напоминающие о невинности подрастающего ребенка, и удлиненные топы с принтом и яркими рекламными слоганами, сочетающие в себе поп-современность (благодаря использованию насыщенных цветов и синтетических материалов) и долю футуристического потенциала (благодаря измененным силуэтам и крою унисекс намекающим на подрыв гендерных стереотипов). Просчитанное сочетание влияний поп-культуры и других вдохновляющих идей из сфер изобразительного искусства, архитектуры, интерьера и промышленного дизайна стало визитной карточкой Симонса, о чем свидетельствуют коллекции мужской одежды его собственного бренда, выпускаемые с 1995 года, и его работа в качестве креативного директора в модном доме Jil Sander (2005–2012), а затем и в Christian Dior — как широко известно, самой престижной творческой должности в индустрии моды. В случае коллекции мужской одежды сезона весна — лето 2014 диалог между модой и смежными отраслями искусства, архитектуры, коммуникаций и дизайна был не просто риторическим жестом. Выбор места позволил наглядно представить концептуальную рамку, в которой работал Симонс, за счет проходившей параллельно выставки работ скульптора-модерниста середины века Александра Колдера и промышленного дизайнера Жана Пруве, которые в свое время прославились выразительными, прогрессивными манипуляциями с формой и технологиями¹. Манекенщики один за одним шествовали мимо масштабных сооружений Пруве, а гости сидели внутри и вокруг прозрачной «Заправочной станции Total» (1969) и культового «Сборно-разборного дома» (1944). Такое творческое использование выставочного пространства было дополнено рядом причудливых кинетических скульптур Колдера, металлических и проволоочных мобилей, играющих с понятиями гравитации и движения — «идеей отдельных тел, парящих в пространстве»,

иллюстрирующей, по мнению художника, «идеальный источник формы» (Calder 1951: 8–9).

Симонс — один из самых известных современных модельеров, представитель поколения, сформировавшегося в конце 1990-х и начале 2000-х годов, наряду с Альбером Эльбазом, Николя Жескьером, Лукасом Оссендрейвером, Фиби Файло и Эди Слиманом, в настоящее время работающими в ведущих парижских модных домах. В совокупности они ассоциируются с архитектурным видением — общим вниманием к форме и технологиям, что, как я утверждаю, требует критического внимания современных исследователей моды. Как мы увидим, дизайн Симонса как для его фирменного бренда, так и для дома Christian Dior, как правило, предполагает столкновение возвышенного и сиюминутного, классического и футуристического, концептуального и практичного. В дальнейшем я попытаюсь проследить траекторию Симонса с точки зрения междисциплинарности, стремясь выявить влияние на его творчество всего спектра поп-музыки и культуры, современного визуального искусства, модернистской архитектуры и интерьерного дизайна. Помимо этих контекстуальных рамок и по своей природе благоприятствующей сотрудничеству сфере дизайна одежды, я также рассмотрю особый подход Симонса к материальному объекту, уделяя особое внимание форме, тактильным ощущениям и технологии. Основываясь на изучении ряда ключевых работ, хранящихся в архиве Музея моды МоМи в Антверпене, я сопоставляю ретроспективу кутюрных коллекций Christian Dior с новаторским идеалом мужественности, который впервые сформировал обтекаемый силуэт, доминировавший в мужской одежде 2000-х годов.

Продолжение в печатной версии.

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

Раф Симонс и междисциплинарная
мода от постпанка до неомодерна

