В.А. СЕРГЕЕВА
Аспирант Российской Академии Живописи Ваяния и Зодчества Ильи Глазунова
e-mail: sergeevaveronika21@gmail.com

V.A. SERGEEVA
Post graduate student of The Russian Academy of fine arts of Ilya Glazunov
e-mail: sergeevaveronika21@gmail.com

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЭРТЕ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

ACTUALIZATION ERTE'S CREATIVE HERITAGE IN MODERN FASHION

В данной статье рассматривается влияние творческого наследия Эрте на представителей современной международной моды.

This article examines the influence of Erte's creative heritage on the modern international fashion representatives.

Ключевые слова: Эрте, мода, стиль, спорт, дизайн одежды, искусство, Ар деко.
Keywords: Erte, fashion, style, sport, clothing design, art, art deco.

Стиль Ар деко — один из немногих, в котором заключён огромный потенциал развития, что обеспечивает ему основу перехода в новые эпохи, не теряя своей актуальности. Особенно это заметно в дизайне одежды. Среди признанных мастеров этого стиля, такие имена как: Поль Пуаре (Paul Poiret), Чарль Ворт (Charles Worth), Андре Марти (Andre Marty), Робер Пиге (Robert Piguet), Эдвард Молино (Edward Molyneux) и, конечно же, Роман Тыртов-Эрте (Erte).

Эрте оставил нам великолепное наследие, включающее в себя иллюстрации для модных журналов, сценические костюмы, эскизы принтов для ткани и ювелирные украшения. Было бы странно, если бы современные дизайнеры обошли вниманием такой большой культур-

ный пласт, из которого можно бесконечно черпать идеи для вдохновения. В данной статье мы рассмотрим некоторые примеры творческих заимствований.

Эрте имел широчайший круг общения, куда входили такие знаменитости, как Сергей Дягилев, Джордж Уайт, Мата Хари, Барбара Стрейзанд, Энди Уорхол. Но были и другие, которые после общения с мастером открывали новые горизонты в своём творчестве. Эрте обладал выдающимися способностями привлекать к себе креативных людей, притягивая их как магнит. На дальнейшую их судьбу могли повлиять даже мимолётные встречи с ним. Одним из таких судьбоносных моментов оказалась встреча со знаменитой дочерью сэра Пола Маккартни будущим модельером Стеллой Маккартни.

«Мне было 13 лет, — вспоминает художница, — когда мы с родителями отправились в США. В самолёте мама указала мне на господина, сидевшего несколькими рядами впереди, и сказала, что это знаменитый русский художник Роман Тыртов, более известный как Эрте. Затем она рассказала про него и, зная о моем желании стать модельером, посоветовала поговорить с ним и попросить совета. Он же любезно пригласил меня ознакомиться с его архивами в Лондоне. Через пару месяцев я вновь встретилась с ним и с этого момента стала горячей поклонницей его творчества. Данное событие изменило мою жизнь. Никогда не забуду моё первое приобщение к миру Эрте, его иллюстрации: их стилизованную простоту, сбалансированную композицию, их женственность и экзотичность, внимание к мельчайшим деталям и удивительное мастерство, с которым они были выполнены. Творчество Эрте навсегда повлияло на меня. Он был подлинным источником вдохновения» (1).

Но не только личные встречи оказывали влияние на тех, кто избрал свой путь в искусстве. Углублённое знакомство с творческой биографией мастера (Отца Ар деко) не раз помогало в поиске новых решений представителям высокой моды.

Среди тех, кто был вдохновлен работами Эрте - Анже Мулс (Anjhe Mules), основательница и креативный директор бренда «Лукас Хью» (Lucas Hugh). Анже родилась в Новой Зеландии, где закончила колледж по специальности мода при университете Мэсси (Massey University Fashion College). После окончания колледжа она создала и владела успешным новозеландским брендом купальных костюмов. Прежде чем основать в 2010 году компанию «Лукас Хью», названную в честь её деду-

шек (Лукаса и Хью), Анже обучалась у таких именитых дизайнеров как Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Александр Мак Куин (Alexander McQueen).

Опираясь на свои знания в области технологии создания спортивной одежды из эластичных тканей, а также на приверженность принципу «в здоровом теле — здоровый дух», Анже создала бренд, который искусно сочетал спортивную функциональность и изысканный покрой, достойный уровня высокой моды. Сегодня поклонницами бренда являются Крисси Тейген, Дженнифер Лоуренс и Эшли Грэм.

По словам Анже, она всегда выбирает свою любимую иллюстрацию из очередной сезонной кампании, чтобы поместить её на рабочем столе. В недавнем сезоне своё почётное место заняла иллюстрация из коллекции AW17, отражающая сотрудничество с компанией Sevenarts Ltd., которой принадлежат права на графические работы Эрте. В коллекции основным мотивом стал принт «Золотое перо», навеянный графической работой «Нил» выдающегося мастера (Рис. 1). «Эта коллекция особенно важна для меня, - подчёркивает Анже, - поскольку я уже давно являюсь поклонницей Эрте» (2).

Сама по себе идея использовать одну из наиболее характерных работ Эрте применительно к спортивной одежде не кажется необычной, поскольку художник был не чужд увлечения спортом. Вполне вероятно, что эту сторону жизни мастера Анже могла почерпнуть из его биографии, что дополнительно повлияло на принятие решения о привнесении новой художественной линии в дизайн одежды для спорта.

Здесь уместно привести цитату из автобиографии художника. Выделив в доме комнату для ежедневных упражнений, Эрте с гордостью признавался: «Так как я всегда ложусь спать далеко за полночь, то встаю поздно утром. А когда просыпаюсь, тренируюсь в течение пятнадцати минут до завтрака. Иногда я прибавляю к своим утренним упражнениям занятия, которым уделяю пять минут до обеда. Я никогда не отклоняюсь от этой рутины, даже когда я путешествую». (3) Да, Эрте терпеть не мог униформу, но «в форме» старался держать себя всегда.

Свежесть творческих решений Эрте, его неуёмная фантазия, стали основой коллекции модного дома «Вивьетта» (Vivetta) Осень/Зима 2016. Его иллюстрации, а также сценические костюмы, явились отправной точкой авторской коллекции Вивьетты Понти, в которой сказочные образы русского художника соединились с сюрреалистическими образами Вивьетты, превратив общее художественное решение коллекции в

Рис.1. Анже Мулс. Фрагмент спортивного костюма с принтом «Золотое перо»

своеобразный коллаж. Культовые образы Эрте проявились здесь в самых различных деталях: стройных танцовщицах, элегантных женственных силуэтах и безошибочно узнаваемых ликах. В числе любимых тем Эрте — тема Японии, с её экзотической культурой, которую итальянский модный дом возрождает в мотивах старинных кимоно и роскошных халатов 1920-х годов, с их изображениями колибри и цветочным орнаментом. Особенностью концепции являются вышивки, которые вместе с принтами-обманками а-ля тромплей (trompe l'oeil), превращают коллекцию Вивьетты в маленькие трехмерные миры. Это касается воротничков рубашек из поплина, бархатных брюк и юбок (Рис. 1).

Следует отметить богатую контрастами и комбинациями цветовую палитру коллекции, с переходами от тёплого верблюжьего до черного и светло-голубого, что так часто использовал в своих работах Эрте. (4).

Ещё одним современным дизайнером, на которого оказало влияние творчество Эрте, стал американский модельер израильского происхождения Коби Гальперин (Kobi Halperin). Осенью 2017 года Гальперин, по лицензионному соглашению с Sevenarts Ltd. выпустил эксклюзивную коллекцию для американской сети универмагов «Нейман Маркус» (Neiman Marcus), «Эрте х Коби Гальперин». Она была вдохновлена

его поездками в Санкт-Петербург и посещением Эрмитажа в 2016 году, где в то время проходила знаменитая выставка Эрте «Возвращение в Петербург». Роскошь петербургских музеев и изящество графики Эрте произвели на Коби неизгладимое впечатление.

«Меня всегда вдохновлял Эрте, — заявил Гальперин, — особенно его рисунки. Хотя они двухмерны, в них много глубины и движения. В его работах есть легкость и женственность, которые, как мне кажется, совпадают с моими собственными» (5).

Рис.2. Платье от Вивьетты Понти с элементами графических работ Эрте.

Эстафету Гальперина в текущем 2021 году подхватил модный дом Ланван (Lanvin), выпустив новую коллекцию одежды, которую украсили рисунки Эрте. Креативный директор бренда Бруно Сиалелли (Bruno Sialelli) пояснил, что это было отчасти воспоминанием о 20-х годах прошлого века, времени, в котором дом Ланван обрёл своё имя.

В этот период Эрте сотрудничал с основательницей дома Жанной Ланван. В архивах модного дома сохранились его иллюстрации, созданные в сотрудничестве с госпожой Ланван. Именно эти работы Сиалелли использовал в декоре сумок, тюрбанов, мужских рубашек и накидок с кожаной окантовкой.

В данной коллекции Сиалелли попытался создать «кинематографичную» отсылку к прошлому с помощью гламурного образа «стиля жизни, который более практически не существует». Под этим он имел в виду особую «касту обладателей вкуса» со способностью к проницательности, которые могли выглядеть великолепно и при этом не быть вульгарными. (6) Вероятно, вслед за Сиалелли стоит задать себе вопрос: «А когда и как мы снова станем такими великолепными?».

Это актуальный вопрос, поскольку сейчас, как и в 1920-е годы, наблюдается параллель с расцветом дома Lanvin, выражающаяся в

стремлении к возврату эстетического и гедонистического начала, идущего вслед за войнами и эпидемиями. Сиалелли надеется, что и в это непростое время внимание людей вновь будет обращено на стиль Lanvin. Со своей стороны, хочется подчеркнуть, что такой подход и такая концепция Сиалелли особенно важны, в связи с разразившейся в 2020 году пандемией.

Сегодня наследие Эрте вышло за границы профессиональной среды, отразившись в различных проявлениях массовой культуры и став частью потребительского рынка. При этом влияние творчества художника оказалось необычайно обширным в географическом плане: под его магию попали многие атрибуты современной жизни, как в Старом, так и в Новом Свете. Состав предметной среды носящей на себе печать мастера ныне столь обширен, что его трудно описать.

Рис. 3. Фото «Эрте в листьях»

Диапазон современных дизайнов использующих работы Эрте, в том числе их фрагменты, простирается от элементов интерьеров кафе до бижутерии. Но, пожалуй, самое главное, что многие из предметов, в качестве информационных носителей, стали частью сегмента дешёвых потребительских товаров. В этот сегмент вошли посуда, брелоки, кошельки и даже чехлы мобильных телефонов. Последние входят в целую отрасль, в рамках которой проводятся «культурные эксперименты» над работами Эрте. Надо отметить, что не все из них безобидны, поскольку принижают статус выдающегося мастера Ар деко, олицетворяющего собой целую эпоху.

Характерным примером может служить одно из таких изделий, в котором использована работа выдающегося американского фотографа Терри Мойемонта «Эрте в листьях» (Рис. 3).

Конечно, то, что очарованию работ Эрте подверглись не только дома высокой моды или знаменитые фабрики фарфора, но и изготовители «товаров народного потребления» можно было бы приветствовать, если бы это не наносило ущерб оценочному восприятию работ выдающегося художника. В связи с этим стоит вопрос о формах и видах попу-

ляризации творческого наследия Эрте, что требует детальной проработки и предельно ответственного отношения.

Заключение

Отрадно осознавать, что тенденция всё более частого и широкого обращения к работам Эрте становится очевидной. Проникновение высокого искусства в массовую культуру можно было бы считать положительным явлением, если бы не возникала опасность бесконтрольного тиражирования работ при отсутствии альтернативы. Такой альтернативой могло бы стать увеличение числа профессиональных выставок с экспозицией, демонстрирующей подлинные достижения мастера в графике, искусстве костюма и скульптуре. Кроме того, важной составляющей форм знакомства с творчеством мастера явился бы рост числа профессиональных изданий, которые могли бы дать представление о жизни и творчестве художника, подтверждающих мировой титул Эрте как «Отца Ар деко».

Примечания:

1. *Эрте*. Гений Арт деко: возвращение в Петербург: каталог выставки. — Лондон: Fontanka Publications, 2016. — С. 39.

2. *Hunter A.* The workspace that works for me: Lucas Hugh founder Anjhe Mules. — URL: https://www.getthegloss.com/behind-the-brand/the-workspace-that-works-for-me-lucas-hugh-founder-anjhe-mules (дата обращения 02.04.21).

3. *Erté*. Erte: Things I remember. An autobiography. N.Y.: Quadrangle / N.Y. Times Book Co. 1975. — P. 41

4. *Errore G.* Il mondo onirico di Vivetta incontra le illustrazioni di Erté. — URL: http://d-art.it/moda/il-mondo-onirico-di-vivetta-incontra-le-illustrazioni-di-erte/18762 (дата обращения 11.04.21)

5. Fashion Files. Interview. Kobi Halperin: «I Love Women, and I Love My Customer»/ Nov. 9. 2017. — URL: https://fashionfilesmag.com/kobi-halperin-interview/ (дата обращения 11.04.21).

6. *Leitch L.* Lanvin. Resort 2021. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2021/lanvin (дата обращения 26.04.21).

Список литературы:

1. *Сидоров А.В.* Эрте и Поль Пуаре: развитие эстетических принципов Ар деко в костюме 1910-х гг. // Сборник трудов конференции «Мода и дизайн:

историческийопыт — новые технологии». 26–29 мая 2020 года. — Санкт-петербург, 2020. — С. 283–286.

2. *Чиркова А.И.* Творческий путь эрте // Студенческий вестник. — № 45-1 (143). — 2020. — С. 13–15.

3. *Теряева А.Д., Нечаев М.Г.* Эволюция художественно-графического языка в оформлении журналов мод с XVII по XXI вв. Вклад Эрте. В сб.: Интеллектуальный потенциал Сибири. 27-я региональная научная студенческая конференция: сборник научных трудов. В 2-х частях. Под редакцией Д.О. Соколовой. — 2019. — С. 323–324.

4. *Эрте*. Гений Ар деко: возвращение в Петербург: каталог выставки / Лондон: Fontanka Publications, 2016. — 159 с.: ил.

5. *Erté*. My life, my art. E. P. Dutton; 1st edition, 1989. — 240 с., ил.; 35.

6. *Erté*. Erte: Things I remember. An autobiography. N.Y.: Quadrangle / N. Y. Times Book Co. 1975. 208 p.

7. *Leitch L.* Lanvin. Resort 2021. — URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/resort-2021/lanvin (дата обращения 26.04.21).

8. *Hunter A.* The workspace that works for me: Lucas Hugh founder Anjhe Mules. — URL: https://www.getthegloss.com/behind-the-brand/the-workspace-that-works-for-me-lucas-hugh-founder-anjhe-mules (дата обращения 02.04.21).

9. *Errore G.* Il mondo onirico di Vivetta incontra le illustrazioni di Erté. — URL: http://d-art.it/moda/il-mondo-onirico-di-vivetta-incontra-le-illustrazioni-di-erte/18762 (дата обращения 11.04.21).

10. Fashion Files. Interview. Kobi Halperin: «I Love Women, and I Love My Customer» / Nov. 9. 2017. — URL: https://fashionfilesmag.com/kobi-halperin-interview/ (дата обращения 11.04.21).