К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Член-корреспондент Российской академии художеств
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, professor, head of the Department of Art History and Humanities of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts. Corresponding member of the Russian Academy of Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_94_104

КОНЦЕПЦИЯ ЭКЗАПТАЦИИ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОИСКАХ И ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ АЛЕКСАНДРА МАККУИНА

THE CONCEPT OF EXAPTATION IN THE THEORETICAL SEARCH AND CREATIVE PRACTICE OF ALEXANDER MCQUEEN

Исследование расширяет представления о творчестве Александра МакКуина Внимательный взгляд на созданные дизайнером образы открывает совершенно новые грани его творческой уникальности, связь с важнейшими направлениями актуального искусства, среди которых, в первую очередь, Science Art. Так, например, обращение МакКуина к образу птицы иллюстрирует его глубокий интерес к современным теориям в области эволюционной биологии.

The study expands the understanding of the work of Alexander McQueen. A careful look at the images created by the designer opens up completely new facets of his creative uniqueness, connection with the most important areas of contemporary art, among which, first of all, Science Art. For example, McQueen's appeal to the image of

a bird clearly illustrates his deep interest in modern theories in the field of evolutionary biology.

Ключевые слова: Александр МакКуин, метамода, эволюция, экзаптация, образ птицы, трансформация, дарвинизм.
Keywords: Alexander McQueen, metafashion, evolution, exaptation, image of a bird, transformation, Darwinism.

Александр МакКуин (1969–2010), один из величайших фэшн-дизайнеров рубежа XX–XXI вв., страстно увлеченный историей новейших научных открытий, сосредоточил свое внимание на влиянии альтернативных дарвинизму эволюционных теориях, связав их с формированием образа человека Новейшего времени. Так, МакКуина больше всего интригуют явления, возникающие в необычных обстоятельствах столкновения природы и промышленности [5]. Исследование в этом направлении, проведенное художником, приводит его к созданию коллекции «Natural Distinction Unnatural Selection» («Естественное различие, неестественный отбор») 2009 г., главным мотивом которой становится ревизия дарвинистской теории происхождения видов.

По мнению Александра МакКуина, вся история человечества показывает, что прогресс во многом обязан адаптационным механизмам приспособления человека к условиям окружающей среды, способствуя процессу самосовершенствования. Фэшн-дизайнер, глубоко взволнованный экологическими метаморфозами современного мира, считал, что в процессе экологической трансформации телесность человека начинает адаптироваться к новым биотехнологическим реалиям (рис. 2). Эта концепция привела к появлению ярких и, временами, шокирующих образов, в которых центральное место было отведено изображению рудиментарных органов (рис. 1).

Возникший с самого раннего периода творческой биографии Александра МакКуина интерес к биологическим теориям, исследующим процессы трансформации, проявляется практически во всех его коллекциях на протяжении всей творческой жизни.

Целиком захваченный этим направлением, МакКуин размышляет о скоротечности приближающейся экологической катастрофы и ее последствиях, неминуемо вынуждающих человечество быть готовым к физиологическим метаморфозам как способу выживания.

Рис. 1. Экзоскелет ювелира Шона Лин для коллекции Александра Маккуина сезона весна-лето «Untitled» 1998 г.

Рис. 2. Модели из коллекций модного Дома «ALEXANDER MCQUEEN» сезона весна-лето «Untitled» 1998 г. и «Natural Distinction Unnatural Selection» 2009 г.

Теория экзаптации стала одной из ключевых в поэтике и эстетике метамодернизма. Впервые этот термин был введен известным американским палеонтологом, биологом-эволюционистом и историком науки Стивеном Джеем Гулдом (1941–2001) [8]. Экзаптация анализирует разившийся в ходе эволюции процесс адаптации живых организмов к новой среде. Ярчайшим примером экзаптации ученые считают оперение птиц, которое в процессе эволюции появилось исключительно для функции терморегуляции, и только потом оперение птиц было адаптировано для полетов.

Спустя три года после издания работы Джея Гулда об экзаптации, выходит метамодернистская коллекция Александра МакКуина «Птицы» (1), в которой он транслирует идею обновленных человеческих пропорций, проиллюстрированную моделью брюк-бамстеров, удлиняющих линию тела. В этом проявился давний интерес модельера к анатомии человека, ее возможностям и ограничениям. Сам же художник прокомментировал новый силуэт так: «Я хочу быть создателем такого силуэта или такого кроя, чтобы, когда я умру, люди знали, — двадцать первый век начался с Александра МакКуина» [10, с. 6].

Именно эта коллекция стала началом длительного повествования дизайнера о телесной трансформации человека Новейшего времени. Несмотря на то, что официальным референсом коллекции стал фильм Хичкока «Птицы» (1963 г.), вся коллекция пронизана идеей беспомощности человека перед надвигающейся стихией, олицетворением которой стала мутация птиц.

Более того, аллегорией человеческой безысходности стали платья и юбки-карандаши (рис. 3) из прозрачной пластиковой пленки, сдавливающей тело, мешающие моделям не только свободно передвигаться, но даже дышать. Главный принт коллекции – в виде следа от автомобильных шин – апеллировал к сцене из киноленты Хичкока, когда герои мчатся на автомобиле, пытаясь скрыться от преследования птиц и попутно сбивая их на большой скорости. «Абсолютный хаос и человеческая беспомощность перед лицом обезумевшей природы» [9, p. 352], — так прокомментировал идею сам художник. Образы моделей напоминали персонаж Типпи Хедрен после атаки птиц – взлохмаченные волосы, смазанный макияж, распахнутый жакет.

Помимо фильмов Хичкока, источником вдохновения стали работы нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера (2) (1898–1972), рисовавшего фигуры птиц, постепенно «перерождающихся» в геометрические абстракции. Именно его работы подтолкнули МакКуина к созданию текстильных принтов с птицами.

Сама концепция показа основывалась на кинематографических эффектах: шоу начиналось с напряженного момента, погружающего всех в абсолютную темноту, где единственным источником света был яркий прожектор в конце узкого коридора. Затем в проеме появился силуэт первой модели и подиум резко заливался светом. Журналистка и писательница Дана Томас сравнила этот момент со сценой высадки предста-

Рис. 3. Модели из коллекции «ПТИЦЫ» 1994 г. Александра Маккуина

вителей внеземной цивилизации из летающего корабля в научно-фантастической картине Close Encounters of the Third Kind («Близкие контакты третьей степени», 1977).

Хэмиш Боулз (р.1963), редактор отдела моды американского издания Vogue писал, что шоу стало для него настоящим откровением: «Это было просто потрясающе, один из тех искрометных моментов, когда понимаешь, что перед тобой дизайнер, обладающий настолько цельным видением, страстью и талантом, что он способен изменить индустрию. Мода никогда не будет прежней; силуэты и необузданное воображение МакКуина определят это десятилетие» [3, с. 6].

Отметим, что птицы всегда привлекали МакКуина своей свободой, грацией и изысканной орнаментикой оперения: «Птицы в полете меня завораживают. Я восхищаюсь орлами и соколами. Меня вдохновляет перо — его цвет, графика, невесомость и инженерия. Это такая досконально продуманная штука. Фактически, я пытаюсь перенести красоту птицы на женщину» [10, с. 104].

Первые образы птиц появились в его коллекции «Highland Rape» («Хайлендское насилие»), представленной весной 1995 г. в Музее естественной истории в Лондоне. Спустя десятилетие Александр МакКуин возвращается к этой теме в коллекции «The Widows of Culloden» («Вдовы Каллодена», весна 2006 г., спортивно-концертный комплекс на бульваре Берси, Париж). Обе коллекции касались вопросов переосмысления личной и исторической памяти, драматичных событий Хайленда (Highland), области в Горной Шотландии XVIII в. Если в первых коллекциях образ птицы был просто поэтичной метафорой истории Шотландии, к которой были обращены думы художника, шотландца по происхождению, то впоследствии этот мотив приобретает более глубокий и даже таинственный смысл, зашифрованный в перформансе дефиле. Примечательно, что размышления и поиски художника-модельера не были поддержаны критиками, обвинившими его в невнимании к основным коммерческим тенденциям модного сезона, о чем неоднозначно выразилась Сьюзи Менкес (р. 1943) (3) в своем обзоре для таблоида International Herald Tribune (4).

Невзирая на отпор фэшн-критики и представителей модной индустрии, птичье перо становится главным мотивом следующей коллекции мастера с претенциозным названием «La Dame Bleue» (5) (рис. 4). Даже графическое оформление пригласительного билета на показ использовало мотив крыльев, распахнутых за спиной музы показа Эли-

забет Блоу (6). Кроме того, в центре подиума возвышалась металлическая инсталляция в виде распахнутых крыльев. Ирландский художник Саймон Костин, создавший декорации для этого шоу, повторил силуэт взлетающей хищной птицы (рис. 5) на сводчатых перекрытиях подиума. Металлический каркас распахнутых крыльев был подчеркнут запрограммированными светодиодными лампами, меняющими цвет от голубого до розового и насыщенного красного (7). Так образ птицы становится главным в творчестве модельера, превращаясь в метафору быстротечного времени и человеческой трансформации.

Рис. 4. Модели из коллекции «LA DAME BLEUE» сезона весна-лето 2008 модного дома «ALEXANDER MCQUEEN»

Рис. 5. Металлическая инсталляция крыльев птицы на сводчатом перекрытии в время показа коллекции «LA DAME BLEUE» сезона весна-лето 2008 Александра Маккуина

Воспоминания Элизабет Блоу, известной иконы стиля, главного редактора журнала «Татлер», о поездках МакКуина в ее фамильное поместье в Глостершире, были связаны именно с птицами. Ведь именно там художник любил проводить время с ловчими соколами и ястребами. Комментируя ранние коллекции МакКуина, Блоу любила повторять, что он — свободная птица и что его вещи дарят ощущение полета. Однако тогда она не могла представить, насколько пророческим окажется это сравнение.

Выбор птиц в качестве основного мотива коллекции символизировал эволюционную трансформацию личности, которая с каждой новой коллекцией проявлялась все смелее.

Неслучайно в коллекции было так много узнаваемых параллелей с коллекцией 2003 г. «Irere» (8): здесь были и повторяющие окрас тро-

Рис. 6. Модели коллекции Александра Маккуина сезона осень-зима 2009–2010 «The Horn of Plenty (с англ. Рог Изобилия)»

Рис. 7. Детали коллекции «The Horn of Plenty» сезона осень-зима 2009–2010 Александра Маккуина

пических птиц шифоновые платья, и воздушное голубое платье, корсет которого украшали сизо-голубые птичьи крылья, а лица и плечи некоторых моделей были покрыты аппликациями из птичьих перьев и крыльев бабочек, головные уборы обрамлены крыльями птиц, стрекоз и бабочек. Захватывающим моментом показа стало появление модели, лицо которой скрывало облако из красных бабочек, символизирующих забвение, возрождение и перерождение.

Другое сезонное дефиле осень–зима 2009/2010 «The Horn of Plenty» («Рог изобилия») стало венцом идеи экзаптации в творчестве Александра МакКуина. Если в предыдущих коллекциях перья становились основным элементом художественного высказывания, обращающим нас к мотивам полета и света, то в этом дефиле-перформансе царила совершенно иная атмосфера — фоном для него служила огромная мусорная куча, состоящая из шин и колес, пластиковых пакетов и старых телевизоров. В абсолютно темном зале луч света выхватывал фигуры моделей в одеяниях, почти полностью состоящих из перьев (рис. 6), в обуви невообразимой высоты, а также в огромных головных уборах, украшенных плюмажем (рис. 7). Некоторые шляпы напоминали конструкции клеток для птиц. Модели дефилировали под музыку Курта Кобейна и группы The Smith, пронизанную волчьим воем и звуками кардиограммы, что создавало зловещую, напряженную атмосферу, напоминавшую о катастрофе и смерти. Саунд-инсталляция несла силу личного высказывания, объединив гранж и рок, выразив предчувствие тревожного заката цивилизации и быстротечности жизни. Драматичный макияж — ярко-красные или «винные» губы, нарочито нарушавшие естественный контур на выбеленных лицах, превращал моделей в зловещих птиц (рис. 7). В финале показа появились две манекенщицы, полностью облаченные в белое и черное платья-коконы из перьев, с «утиными стопами» вместо обычной обуви (рис. 6).

Таким образом, Александр МакКуин в очередной раз продемонстрировал новаторский, исследовательский взгляд художника метамоды на будущее человека Новейшего времени, его генетическую трансформацию в условиях стремительно деградирующей окружающей среды, превратившей планету в тотальную свалку. Кажется, будто художник воображает себе грядущее будущее, когда экологическая катастрофа и токсичная среда приведут к необычному витку эволюции человека, точнее, его мутации, когда, приспосабливаясь к новому миру, он обратится в прекрасную зловещую птицу. Таким образом, будто ссылаясь на палеонтологов, МакКуин вспоминает глобальные катастрофы земли, приведшие к мутации архозавров — предков динозавров, к которым современные зоологи причисляют и птиц, и некоторых выживших с доисторических времен рептилий.

Реакция человека рубежного времени на глобальные мировые изменения, представленная через метафорический образ птицы, также затронута в философском фильме «Птаха» (Birdy) (рис. 8) известного режиссера Алана Паркера. Фильм, получивший специальный приз Меж-

Рис. 8. Постер и кадры из фильма Алана Паркера «Birby (с англ. Птаха)» 1984 г.

дународного кинофестиваля в Каннах в 1985 г., был известен МакКуину: «Этот фильм — психологическая притча о личной свободе человека, испытывающего бесконечное социальное, политическое и государственное давление. Маниакальное стремление главного героя в исполнении Мэттью Модайна стать птицей, обрести свободу и улететь, — это ничто иное как аллегория свободного человека, стремление к обретению этой свободы, осознавая в себе “птичью потребность” в полете, свободе, метафорой которой становится знаменитая сцена, в которой герой устремляет взгляд к небесам — своей свободе, подобно тому, как Александр МакКуин переживает все внутренние противоречия, доведенные до точки кипения» [4].

Таким образом, громкое художественное высказывание МакКуина стало истинным манифестом глобальных изменений, на пороге которых мы находимся. Как настоящий пророк, МакКуин шокирует неосведомленного зрителя, размышляя об ошибках, приведших к перелому, открывших новый мир в процессе экзаптации.

Заняв место в новейшей футурологии, Александр МакКуин, заявляет о себе не только как исследователь, но и философ: «Современный

художник метамоды больше не создает коллекцию, как это было ранее. Теперь он формирует масштабный художественный проект, включающий в себя не столько дефиле, сколько синтез выставки, паблик-тока, образовательной программы и философской дискуссии, а также цикл критических эссе, инсталляцию и перформанс. Таким образом, возникает острая необходимость пересмотра традиционной иерархии видов искусств, в ряду которых важнейшее место занимает "метамода"» [2, с. 119].

Таким образом, мы становимся свидетелями формирования модельера совершенно нового типа — творца, которого можно определить как настоящего художника моды, стремящегося уйти от жесткого диктата рынка и материальной обыденности, художника, философский замысел которого так же важен, как и его воплощение, творца, обладающего активным исследовательским потенциалом, мировоззрением, создающим собственное повествование о прошлом, настоящем и будущем.

Примечания:

1. Коллекция модного дома Alexander McQueen была показана 6 октября 1994 г. на промышленном складе, построенном в середине XIX в. Bagley's в районе Кингс-Кросс. На протяжении XX в. склад оставался заброшенным и пустующим, а в конце XX в. стал эпицентром контркультуры. Район, прилегающий к складу, пользовался дурной репутацией из-за регулярных задержаний и стычек с полицией.

2. Мауриц Корнелис Эшер известен, прежде всего, своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов.

3. Офицер ордена Британской Империи и кавалер ордена Почетного Легиона, член Британского совета моды и, пожалуй, самый известный британский модный обозреватель последних десятилетий, критик и писатель, репортер International Herald Tribune и колумнист The New York Times, прочно связавший свою жизнь с культовым Vogue.

4. IHT — ежедневная англоязычная газета, издававшаяся в Париже (Франция) для международных англоговорящих читателей.

5. Коллекция была представлена публике 5 октября 2007 г. в спортивно-концертном комплексе на бульваре Берси, 12 округ Парижа.

6. Изабелла «Issie» Блоу (1958–2007 гг.) — главная модница Лондона, редактор нескольких журналов Tatler, Vogue, Sunday Times, модный консультант компаний Du Pont, Lacoste и Swarovski. Муза дизайнеров Филиппа Трейси и Александра МакКуина.

7. «Неделя на установку, месяц на подготовку, две недели на поиск материалов, пятнадцать минут на шоу и три часа на то, чтобы все разобрать и вывезти на свалку», — вспоминал процесс Саймон Костин в интервью для фильма «Маккуин» 2018 г. режиссера Иэна Бонхота. Электронный ресурс: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1f5ed500-644f7699-514b01b5 74722d776562/https/www.yahoo.com/lifestyle/em-mcqueen-em-documentary-reckons-163426776.html Дата обращения: 01.05.2023.

8. В переводе с языка коренных народов Амазонии «Irere» означает перерождение, ставшее центральной идеей многих мистических практик и ритуалов.

Список литературы:

1. *Робин ван ден Аккер.* Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма / перевод с английского В.М. Липки; вступительная статья А.В. Павлова. — Москва: РИПОЛ классик, 2021. — 444 с.

2. *Гаврилин К.Н., Сысоев С.В., Сысоева О.Ю.* Метамода как феномен эпохи метамодернизма, Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2022. — № 2. — Часть 2. — С. 118–140.

3. *Лысенко Е.* ALEXANDER McQUEEN: THE BIRDS. 1995 // Vernite potselui. 30.12.2019. — URL: https://vernitepotselui.ru/2019/12/30/alexander-mcqueen-ss-1995-the-birds/ (дата обращения: 12.01.2023).

4. *Коновалов Ю*. Тернистый пусть к свободе: 30 лет антивоенной притче «Птаха». Lumiere, 21.12.2014. — URL: http://www.lumiere-mag.ru/ternistyj-put-k-svobode-30-let-antivoennoj-pritche-ptaxa/ (дата обращения: 20.01.2023).

5. *Сысоев С.В., Виноградова Д.Е.* «Прагматический романтизм» Сары Бертон для модного дома Alexander McQueen в эпоху метамодернизма // Культура и цивилизация. — 2022. — Том 12. — № 5А. — С. 91.

6. *Тернер Л.* «Манифест метамодерниста», 2011 г. — URL: https://metamodernizm.ru/manifesto/ (дата обращения: 30.01.2023).

7. *Тернер Л.* Метамодернизм: краткое введение, 2015 г. / перевод Устиновой А. — URL: https://metamodernizm.ru/briefintroduction/ (дата обращения: 01.02.2023).

8. *Gould S.J.* Exaptation: A crucial tool for evolutionary psychology // Journal of Social Issues, 47, 1991. — P. 43–65.

9. *Robert Fairer.* Alexander MacQueen. Unseen. — Times & Hudson, London, 2016.

10. Vogue. Легенды моды. АЛЕКСАНДР МАККУИН. Хлоя Фокс / перевод с английского Э. Меленевской. — Москва: СЛОВО/SLOVO, 2013. — 160 с: ил.