

Изменение взглядов на элегантность в костюме в контексте эстетического осмыслиения

УДК 7.011

<http://doi.org/10.24412/1997-0803-2023-4114-125-131>

Ю. Е. Музалевская

Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: muz-yuliya@yandex.ru

Аннотация: Статья рассматривает явление «элегантность» с точки зрения философской эстетической проблематики. Автор обращается к изучению элегантности в мужском и женском костюмных образах с точки зрения черт классического и женственно-элегантного стилей. Именно эти стили лежали в основе создания элегантного образа на протяжении XIX – начала XX веков. Интерес представляет также определение факторов, влияющих на понимание элегантности в XXI веке. Дизайнеры, заимствуя новые идеи у молодежных субкультур, таких как, например, гранж, переосмысливая их, подготавливают почву для изменения представлений об элегантности, меняют подходы к созданию образа, вводят новые стилистические направления, такие, как, например, спорт-шик. Исследование, лежащее в основе статьи, посвящено философскому анализу изменений явления элегантности, включающему в себя разные аспекты бытования индивида, основанные на особенностях воспринимающей его среды, культурных и нравственных установок.

Ключевые слова: элегантность, эстетика, женственно-элегантный стиль, классический стиль, гранж, личность, костюм.

Для цитирования: Музалевская Ю. Е. Изменение взглядов на элегантность в костюме в контексте эстетического осмыслиения // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2023. №4 (114). С. 125–131. <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2023-4114-125-131>

CHANGING VIEWS ON ELEGANCE IN A COSTUME IN THE CONTEXT OF AESTHETIC COMPREHENSION

Yulia E. Muzalevskaia

St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
St. Petersburg, Russian Federation
e-mail: muz-yuliya@yandex.ru

МУЗАЛЕВСКАЯ ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – кандидат искусствоведения, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

MUZALEVSKAYA YULIA EVGENIEVNA – CSc in Art History, Associate Professor, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

© Музалевская Ю. Е., 2023

Abstract: The article examines the phenomenon of “elegance” from the point of view of philosophical aesthetic problems. The author turns to the study of elegance in men’s and women’s costume images from the point of view of the features of classical and feminine-elegant styles. These styles were the basis for creating an elegant image throughout the XIX – early XX centuries. It is also of interest to determine the factors influencing the ideas of elegance in the XXI century. Designers, borrowing new ideas from youth subcultures, such as, for example, grunge, rethinking them, prepare the ground for changing ideas about elegance, change approaches to creating an image, introduce new stylistic trends, such as, for example, sports chic. The research underlying the article is devoted to the philosophical analysis of changes in the phenomenon of elegance, which includes various aspects of an individual’s existence and is based on the peculiarities of his upbringing environment, cultural and moral attitudes.

Keywords: elegance, aesthetics, feminine-elegant style, classic style, grunge, personality, costume.

For citation: Muzalevskaya Y. E. Changing views on elegance in a costume in the context of aesthetic comprehension. *The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts (Vestnik MGUKI)*. 2023, no. 4 (114), pp. 125–131. (In Russ.). <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2023-4114-125-131>

Основой этой статьи послужило исследование феномена культуры и искусства, лежащего в поле интересов философской науки эстетики и отвечающего категории прекрасного – элегантности. Рассмотрение развития элегантности как некой этико-эстетической категории, осмысливание ее отражения в облике современного человека происходило с позиции выявления влияния жизненных установок, воспитания и среды на развитие у индивида чувства элегантности. Важно было проанализировать отражение элегантности в современных мужском и женском костюмах, а также определить факторы, влияющие на «потерю элегантности» в XXI веке.

Оценивание окружающего мира, его восприятия через призму эстетических категорий во многом определяется интеллектуальным уровнем оценивающего. Принято считать, что элегантность – качество, присущее людям определенного круга и воспитания, а для того, чтобы прийти к пониманию этого состояния, необходимо обладать правильным воспитанием, расти в среде, поощряющей эстетические нормы в повседневной жизни. Как заметил Моисей Самойлович Каган, «поскольку ... физический облик, внутренний мир и поведение человека, а также природа, в которой развертывается его бытие и частью которого он является, могут быть сопряжены с человеческими идеалами и измерены их мерой, постольку выявились еще одна плоскость ценностных ориен-

таций – эстетическая» [4, с. 211]. При этом, как отмечает продолжатель учения Кагана, д. ф. н. М. А. Коськов, «воспитание (самовоспитание) и обучение эстетическикультурной личности происходит каждый раз индивидуально» [5, с. 57]. То есть, по мнению, Михаила Алексеевича Коськова, невозможно воспитать эстетическикультурную (развитую) личность в условиях современного социума. Коллектив диктует свои установки и правила, которым человек, ставший его частью, обязан подчиняться. При этом, как показывает история, довольно мала вероятность того, что эстетическая установка станет основополагающей в условном сообществе. Опыт колLECTIVизации в период становления Советской страны, может служить одним из таких примеров. В своей книге «Философия элегантности» Магги Руфф отмечает: «Что считается истиной для единичных избранных, не подходит для большинства» [6, с. 44].

Связь эстетического восприятия действительности с происхождением индивида прослеживается на протяжении предыдущих эпох; ярким примером можно считать уникальный культурный феномен, получивший название дендизм, обозначающий кодекс поведения, а в более широком смысле – определенную жизненную философию. Денди – представители аристократии – уделяли своему внешнему виду первостепенное значение, каждая мелочь несла в себе символический смысл. Поскольку наибо-

лее заметным для окружающих признаком элегантности является внешний вид, выраженный художественным языком костюма, то именно образ, рожденный дендилизмом, может послужить эталоном элегантности. «Появление столь яркого феномена вызвано, очевидно, тем, что в определенные, переходные эпохи в обществе возникает интерес к высшим ценностям, когда мыслящий человек задается вопросом собственной идентичности, связанной с индивидуальностью» [1, с. 91]. «Индивидуальность», т. е. единичность, доведенная до единственности, и особость, дорастающая до общественно значимой оригинальности и суверенности, будучи взята со стороны общественно-исторических оснований, утверждается через «свободу» самоформирования. Она же, взятая со стороны культурной, состоит в смысловом общении человека с другими и с самим собой. То есть предстает в качестве «личности» [1, с. 47]. Образ денди основан на принципах романтической эстетики начала XIX века, а романтизм – на убеждении о всевластии личной воли. После романтиков впервые в качестве идеала осознаны индивидуальность и личность. Представители дендилизма ценили своеобразие индивида как самоценное жизненно-духовное состояние, сквозь призму индивидуального смотрели на весь мир. При этом необходимо отметить, что явление дендилизма не окончило свое существование в XIX веке, оно продолжилось и в современную эпоху. Находим подтверждение того, как подходит к оформлению своего костюма истинный английский джентльмен у О. Вайнштейн: «Джентльмен пренебрегает сиюминутной модой: он приверженец традиционных вещей, адепт устоявшегося. До сих пор респектабельные английские джентльмены предпочитают классический стиль Берберри и неизменные модели шотландских свитеров Fair Isle и шьют костюмы на Сэвил Роу в Лондоне или у Бриони в Италии» [2, с. 175]. В цитате перечисляются наиболее престижные марки одежды и упоминается лондонская улица Сэвил Роу, знаменитая своими мастерскими по индивидуальному пошиву мужских костюмов. Затрагивая тему создания костюма по меркам, мы

невольно прикасаемся к миру ателье и «от кутюр», где не должно быть места вульгарному и безобразному по определению. Кутюре, начиная с Чарльза Фредерика Ворта, ставили свое имя на каждом изделии, тем самым отвечая за его качество. Такую роскошь могли себе позволить только люди из высших слоев общества, именно они на протяжении многих веков, задавали новые направления в вестиментарной моде. Общая обстановка, в которой проходила жизнь аристократов, способствовала формированию эстетических взглядов и элегантности облика. Костюм соответствовал единому стилю эпохи, благодаря чему осуществлялось единство окружающей предметной среды и архитектуры. Высокое качество предметов быта, созданных вручную из долговечных материалов, подтверждало престижность фирмы, их изготавлившей, и отражало господствующий стиль эпохи. Аристократам, к которым относились и представители денди, не составляло труда быть причастными к этому миру по праву рождения. Их семьи имели средства для того, чтобы дать им самое лучшее образование, научить правильным манерам и этикету, принятым в обществе. Вследствие этих факторов «элегантность влияет и на душу, возвышая и укрепляя ее, заставляя отказаться от борьбы с естественным ходом вещей, которая противоречит ее духу» [6, с. 47–48]. Не случайно то, что их портретные изображения, вещи, бывшие у них в употреблении стали вещественными свидетельствами культуры ушедшей эпохи.

Мода как социальное явление проникала во все сферы жизни, способствовала распространению взглядов на то, как «должно быть». Но, несмотря на модные течения, к концу XIX – началу XX веков на основе мужского костюма сложился классический стиль вестиментарной моды, положивший начало пониманию современной элегантности. Он не меняется с течением времени, сохраняет стабильность и неизменность форм, однажды найденных опытной рукой закройщика и закрепившегося в эталонном виде. Покрой мужского классического костюма, состоящего из пиджака и брюк, а также – сорочки, жилета, пальто, в своей сути сохранился

до наших дней, но с незначительными вариациями, диктуемыми современностью. Нарядные смокинг, фрак по-прежнему используются как варианты для торжественных выходов.

Женская одежда была более подвержена модным изменениям и не выработала подобных стабильных форм. Тем не менее в начале XX века складываются предпосылки к необратимой революции в женском костюме. В первую очередь, это было обусловлено сменой ритма жизни, ее условий, борьбой за права женщин. Мужская одежда в силу удобства кроя привлекла внимание женщин, наряды которых более соответствовали моде, нежели потребностям тела. Некоторые предметы просто заимствовались без изменений, как например, окончное пальто, или тренчкот. Его носили девушки еще в 1920-х годах, но после появления в нем Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» в 1961 году оно стало классикой уже женского гардероба. «В них появлялись на публике Жаклин Кеннеди-Онassis и Джоан Вудворд, а также Бриджит Бардо в фильме «Очаровательная идиотка» (1964 г.)» [3, с.15].

Принципы создания мужского костюма, такие как функциональность, соответствие естественным линиям фигуры, удобная длина, принцип нюанса в пропорциональном отношении к телу, начинают применять для разработки женской одежды. В поисках устойчивых форм модельер Коко Шанель обращается к мужскому костюму, заимствуя основные правила его создания – удобство и практичность. Постепенно отрабатывая крой, улучшая конструкцию, мадемузель Шанель удается добиться отличного результата: женский гардероб пополнился элегантным костюмом, состоящим из жакета и прямой юбки, а также – строгим коротким платьем без привычных дополнительных отделок, которых ранее обязательно требовали модные тенденции. Новые предметы гардероба выполнялись из высококачественных материалов, были удобны в эксплуатации и успешно дополнили гардероб классического стиля в женской вариации. В дальнейшем правило минимального количества декоративных отделок или их полного отсутствия за-

крепилось за классическим стилем в костюме. На протяжении XX века в этом направлении формировались микростили, такой как, например, женственно-элегантный, который сейчас принято называть стилем «леди лайк». Это направление объединило в костюме строгость классических линий и форм с такими милыми глазу женственными нюансами, которые могут проявляться в виде небольших декоративных отделок, строчек, воротничков, дополнений в виде кокетливой шляпки и изящных украшений, что дало женщине возможность проявить свою мягкость и женственность, оставаясь при этом в эстетических рамках элегантности.

Таким образом, элегантность не является исключительно мужской или женской чертой костюма, она сочетает в себе оба человеческих начала, объединяя их общим культурным вектором категории прекрасного. Говоря о таком рафинированном качестве как элегантность, можно сделать вывод, что оно не может появиться у индивида без определенной почвы, в которой обязательно присутствие высокого уровня образованности и культуры. Особы королевской крови, такие как королева Великобритании Елизавета II, часто обладают так называемым врожденным чувством стиля и вкуса, однако в действительности оно выработалось всей атмосферой, окружавшей их с детства. Кроме того у них всегда имеется штат стилистов и помощников, способных создать любой необходимый образ в соответствии с ситуацией [8, с. 47]. Прибегают к помощи специалистов и первые леди глав государств, например, жена президента Америки Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди. В нашей стране такой персоной была первая леди Советского Союза Раиса Максимовна Горбачева. Их костюмы собирались по принципу ансамбля, который практически не используется в современной жизни, когда каждый элемент подбирается с особенной тщательностью в соответствии с цветовой гаммой, пропорциями и рисунками. История знает примеры, когда элегантность становилась «результатом работы специалистов» не только в отношении руководящих лиц. Можно вспомнить, например, таких актрис, как

Марлен Дитрих, образ которой был «вылеплен» под модные стандарты времени, Одри Хепберн, ставшей символом элегантности эпохи 1960-х годов благодаря заслугам модельера Юбера де Живанши, создавшего ей полный гардероб. В дальнейшем они смогли соответствовать своим образам благодаря патронажу модельеров.

Для того чтобы выглядеть элегантным, необходимо обладать еще и личными качествами, способностью подбирать предметы гардероба в соответствии с выбранным стилем, находить гармоничные цветовые сочетания, степень прилегания, чувствовать необходимость наличия или отсутствия отделок. Важно умение видеть себя со стороны, грамотно оценивать свое отражение в зеркале.

В XXI веке все общественные процессы значительно ускорились. Человеку не оставили времени для выбора собственного стиля. И это стало спусковым механизмом процесса утраты вкуса к эстетическим моментам культурной жизни. Наступление эпохи постмодернизма, для которого характерны смешение жанров, высокого и низкого, высокой и массовой культуры, ориентированность на нее и потребительскую эстетику, явилось основной причиной трансформаций как в духовной сфере, так и в принципах формирования внешнего образа человека, в котором ведущее место отводится костюму. Эклектизм, ставший основой постмодернистских принципов, выразился в костюме эстетической вторичностью, утратой целостности, отличавшей элегантность. Развитое в XX веке массовое производство значительно упростило и ускорило создание одежды, вестиментарная мода стала меняться два раза в год. Это привело к тому, что людям значительно упростили задачу по созданию образа и выбору костюма. Из нашей жизни постепенно уходит спокойная созерцательность, почти утратилось умение анализировать свой образ. С появлением субкультурных объединений, особенно хиппи, принцип ансамбля исчезает в формировании образа, как впрочем, исчезает и ансамблевость в архитектуре 60-х годов XX столетия. Ансамбль в костюме представлял собой законченную гармоничную систему, вы-

веренную до мельчайших деталей, в которой все находится на своих местах, и заменить один элемент другим не представляется возможным. Последним ярким проявлением ансамбля в создании костюма стал стиль нью лук Кристиана Диора, созданный им в 1947 году. Введенный в начале 1970-х годов в вестиментарную моду принцип подбора предметов одежды в свободной комбинации, получивший название «комплект», привел к тому, что со временем потребители перестали задумываться о правильности сочетания отдельных вещей. Результатом стали образы далеко не всегда гармоничные. Отказ от ансамблевости в костюме свидетельствует об еще одном проникновении постмодернистских принципов в систему создания костюмного образа.

В современном мире элегантность по-прежнему остается уделом избранных, тех, кто может себе позволить советы профессиональных стилистов, умеет оценить дорогую качественную вещь и имеет материальные средства для ее приобретения. Большинство современных людей не задумывается о красоте внешнего вида, об уместности своего наряда определенному месту и времени. Еще в начале 1920-х годов модельер Магги Руфф в своей книге «Философия элегантности» пишет: «Оставаясь верной идее, что внешний облик человека – отражение его духовного мира, я часто страдала от того, что в основном этот облик оставляли на произвол судьбы, во власти всеобщего закона материи». [6, с. 48]. Эти слова не утратили своей актуальности; напротив, можно сказать, что процесс даже усугубился. Сегодня, вольно или невольно, индивид перестает демонстрировать внутренний мир, его содержательность, духовность посредством костюма. Ускорилось временное и событийное течение времени, и, вместе с тем, упростились внешнее оформление образа. Во многом на этот процесс повлияли новые технологии, а также – намеренная политика по вымыванию духовности из нашей жизни. Вместе с умением чувствовать вкус жизни, наслаждаться красивой архитектурой, атмосферой и кулинарией дорогого ресторана, качественной и современ-

ной одеждой мы утрачиваем способность быть индивидуальными, постепенно все больше сливаюсь с массой других людей. И в последнее время этот процесс распространяется все большее, несмотря на то, что в целом поощряется индивидуальность и самовыражение. Элизабет Уилсон в работе «Облаченные в мечты» отмечает: «В нестабильном обществе, которое при любых обстоятельствах, тем не менее, остается обществом всеобщего неравенства, отдельные индивиды и целые группы постоянно находят новые способы выделиться из толпы; более того, индивидуализм в этом обществе поощряется, а к любому инакомыслию до определенного момента относятся снисходительно. В этой «демократии богатства», где каждый волен быть по-своему неравным, а общество мечется между полюсом «игра на публику» и полюсом «собственное "я"», возникает некий зазор между железным порядком, который обеспечивает здравомыслие тела, и своимравным беззаконием этого» [9, с. 197]. Тем не менее, многие власть имущие, получившие возможность быстро разбогатеть и при этом заботившиеся о развитии собственной внутренней культуры, могут демонстрировать «внешнюю элегантность» благодаря помощи специалистов, обладающих нужными знаниями.

Во многом на изменение отношения к оформлению внешнего вида оказало влияние субкультурное направление гранж, набравшее популярность в 1990-х годах и пропагандировавшее антиэстетические взгляды. Нарочито растянутые, неряшливые свитера и футболки, рваные джинсы в сочетании с высокими тяжелыми ботинками доктор Мартенс – так составлялся облик представителей субкультуры. В этот временной период вестиментарная мода уже ориентировала вектор своего распространения в сторону заимствования идей из молодежной среды. Во многом благодаря этому подобные сочетания в костюме приобрели популярность не только у молодежи. С появлением гранжа в моде возникает тенденция намеренной внешней демонстрации бедности. И в дальнейшем она только набирает обороты. Так, в 2010 году дизайнер Джон Галльяно, сле-

дя этому течению, словно предчувствуя дальнейший ход событий, представляет на подиуме высокой моды коллекцию высокой моды с компрометирующим названием «Клошары». Этот посыл принял как непозволительный вызов истеблишменту, а возле места проведения показа, шокировав модную публику, собрались парижские бездомные. Если провести параллель подобного явления, то достаточно вспомнить коллекцию «Битники», созданную Ив Сен-Лораном в начале 1960-х годов, которую тоже принял с ярким неодобрением. Тем не менее этот вызов общественному мнению выглядел как продолжение политики против демонстрации благосостояния посредством костюма и внешних атрибутов богатства. И действительно: состоятельные представители мировой общественности приняли этот вызов, перестав открыто показывать благосостояние; они надели демократичные на первый взгляд джинсы и футболки, спортивные куртки и кроссовки, которые, тем не менее, стоили гораздо дороже, чем те, что носили люди с более низким достатком. И этот шаг позволил продвинуть идею минимализма, показать, что возможно жить, довольствуясь необходимым, отвергая красивую одежду и дорогой образ жизни. То, что было на виду и представляло предмет гордости, отодвинулось вглубь, стало менее заметным, доступным только взгляду посвященных лиц, как в XIX веке денди давали определенный знак тем, кто понимал его смысл. Так произошла внешняя замена, но внутри сообщества все сохранилось. Элегантность словно спряталась за внешней невыразительностью, мимикировала под общий фон создаваемый большинством масс. Сегодня мы можем говорить о новых средствах выразительности костюма, среди которых замена элегантного классического стиля на стиль спорт шик. Эклектичный подход, ставший возможным в эпоху постмодерна, позволил соединить казавшиеся несоединимыми ранее вещи: в костюме стало возможным объединить спортивный и классический стили, дорогие ткани и классический крой с яркими отделками в виде кантов, аппликаций с крупными цифрами. Это дало возможность полу-

чить совершенно новый микростиль – спорт-шик, классическая составляющая которого дала возможность изменить внешние представления о современной элегантности. Таким образом, объединение разных стилей в одном образе происходит не только за счет предметов одежды, но и на уровне отдельных деталей. Этот подход еще раз иллюстрирует принцип цитатности произведения, построения нового путем коллажирования, свойственный эпохе постмодернизма, когда появляется возможность вынимать отдельные отрывки из общего целого, дополнять их другими и формировать на этой основе новое произведение.

Подводя итоги исследования, можно отметить, что элегантность, появляющаяся в костюме, не является качеством, присущим только мужскому или женскому образу. Она зависит от черт личности, которая демонстрирует свою причастность к эстетической культуре. Мужской костюм, давший начало классическому стилю, повлиял на изменение женского костюма, став источником вдохновения модельеров,

создающих женственно-элегантный стиль. В современном мире за счет ускорившейся событийно-временной составляющей чрезвычайно трудно демонстрировать чувство элегантности, оно по-прежнему остается уделом отдельной категории людей, которые не всегда способны продемонстрировать высокий культурный уровень, но часто имеют средства для привлечения знаний специалистов.

Появившиеся благодаря постмодернистской установке современные стилевые направления в костюме, такие, как спорт-шик, позволили воплотить понятие элегантности новыми средствами художественной выразительности.

Можно сделать вывод о том, что элегантность в современном мире приобрела иной посыл, она стала менее заметной, ее проявление теперь выражается предметами одежды не только классического стиля, добавились элементы спортивного направления. Общая атмосфера разнообразия, постмодернистской игры и полистилизма повлияла на изменение внешнего наполнения явления «элегантность».

Список литературы

1. Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях в пределах личного самосознания. Москва: РГГУ, 2000. 1005 с.
2. Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. Москва: Новое литературное обозрение, 2005. 640 с.
3. Джоши Симс. Иконы женского стиля. Москва: Колибри, Азбука – Аттикус, 2018. 271 с.
4. Каган М. С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). Москва: Политиздат, 1974. 211 с.
5. Коськов М. А. Эстетика предметных форм. Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. 392 с.
6. Магги Руфф. Философия элегантности / Пер. с фр. Е. А. Макаровой // Предисловие и фотографии А. А. Васильева. Москва: Этерна, 2012. 304 с.
7. Музалевская Ю. Е. «Уходящая» элегантность // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 95. (Часть 3) Самара: Научный центр «LJournal» С. 45–48
8. Музалевская Ю. Е. Образы мужественности/женственности в костюме: от эволюции костюма в прошлых эпохах к трансформации в XX – начале XXI веков. Санкт-Петербург: Типография Михаила Фурсова, 2019. 256 с.
9. Элизабет Уилсон. Облаченные в мечты: мода и современность / пер. с англ. Е. Демидовой, Е. Кардаш, Е. Ляминой. Москва: Новое литературное обозрение, 2012. 287 с.

*

Поступила в редакцию 10.07.2023