

На правах рукописи

Блиничева Валерия Алексеевна

**ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ТВОРЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
МОДНОЙ ИНДУСТРИИ С ДЕЯТЕЛЯМИ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА**

17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн (искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата
искусствоведения

Санкт-Петербург – 2022

Работа выполнена на кафедре истории и теории искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна».

Научный
руководитель:

Ванькович Светлана Михайловна
кандидат искусствоведения, доцент,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных
технологий и дизайна», заведующий кафедрой
истории и теории искусства

Официальные
оппоненты:

Демшина Анна Юрьевна
доктор культурологии, доцент, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный
институт культуры», профессор кафедры
искусствоведения

Клюшина Елена Витальевна
кандидат искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный
университет», доцент кафедры теории и
истории искусства

**Ведущая
организация:**

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
политехнический университет», г. Иваново

Защита состоится «31» мая 2022 года в 11:00 на заседании диссертационного совета Д 212.236.04 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», <http://sutd.ru/>.

Автореферат разослан «__» _____ 2022 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Лезунова Наталья Борисовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена комплексному научному исследованию форм творческого сотрудничества европейских модных компаний Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada с представителями современного искусства.

Актуальность исследования заключается в том, что уже в XX веке сформировалась тесная связь моды и искусства, примером которой стали совместные проекты ведущих модельеров, кинематографистов, художников, архитекторов и дизайнеров, повлекшая за собой создание особых меценатских организаций. Актуальность работы обеспечивается дефицитом фундаментальных исследований, в которых проводилось бы всестороннее изучение и анализ иконического материала, базирующегося на особенностях функционирования таких новых участников арт-рынка и модной индустрии, как крупнейшие международные Фонды поддержки искусства от мира моды. Кроме того, научных работ, затрагивающих анализ форм творческого сотрудничества модных компаний с представителями современного искусства известно немного.

Степень изученности проблемы. Тема комплексного исследования форм творческого сотрудничества европейских модных компаний с представителями современного искусства в отечественной литературе не подвергалась специальному рассмотрению.

Первыми научными работами по проблематике диссертации стали редкие монографии, посвященные деятельности названных Модных домов. Одной из основных работ для данного исследования стала «Louis Vuitton. Art, fashion and Architecture» под редакцией Дж. Гаспарина, Дж. О'Брайн, Т. Игараша, И. Луна, В. Стил. Сборник объединил эссе авторов, охвативших обширный круг аспектов деятельности компании Louis Vuitton в контексте искусства, моды и архитектуры. Кроме того, эта монография содержит главы, посвященные истории коллабораций Louis Vuitton Fondation с художниками, архитекторами и дизайнерами. Хроника основных достижений Модного дома Prada и созданного в 1993 году под его эгидой Фонда, зафиксирована в одноименном издании «Prada» под редакцией М. Прада, П. Бертелли, М. Рок, С. Дж. Ким. Помимо ретроспективного анализа совместной деятельности данного Модного дома и меценатской организации в условиях сотрудничества с видными деятелями искусства, к положительным

оценкам этой книги можно отнести также обширный иллюстративный материал, представленный в виде новаторских фото-эссе. Среди работ зарубежных исследователей стоит выделить статью Н. Райан «Прада и Искусство Патронажа», как основную критически анализирующую деятельность Фонда Prada. Н. Райан выделила такой важный в контексте данной диссертации аспект, как формирование Фондом Prada собственной уникальной идентичности через сотрудничество с представителями художественной элиты.

В ходе работы над диссертацией также были использованы научные труды, освещающие ретроспективу взаимоотношений модельеров и художников. Для определения этапов их сотрудничества привлечены такие виды источников, как каталоги и биографии. Проанализированы исследования о взаимовлиянии эволюции моды и определенных направлений в искусстве этого периода. Подробное представление о взаимодействии западноевропейских кутюрье с художниками-сюрреалистами в 1930-е годы представляет книга Р. Мартина «Мода и Сюрреализм». В монографии Э. Макрел «Влияние искусства на моду и моды на искусство» подобные примеры творческого сотрудничества прослеживаются с эпохи Возрождения и до наших дней. Проблемы развития моды и искусства в XXI веке в таких областях, как архитектура, дизайн и рекламные кампании содержит недавно изданная книга зарубежных авторов М. Оукли Смит, Э. Кублер и Д. Гиннес «Искусство и мода в XXI веке».

В процессе исследования привлекались публикации на русском и иностранных языках по культуре и искусству России, Франции, Италии. Все перечисленные труды позволили акцентировать внимание на обозначенной проблеме исследования – эволюции форм творческого сотрудничества представителей европейской модной индустрии с деятелями современного искусства.

Материалы исследования. Осуществлена непосредственная работа с существующими архивами Фондов Prada и Armani во время зарубежных командировок автора, а также с материалами, находящимися в доступе на официальных сайтах Модных домов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada, одноименных меценатских организаций и группы Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH). Их можно тематически разделить на источники личного происхождения, уставные документы и отчеты, а также материалы СМИ.

Область исследования. Все полученные в диссертации результаты соответствуют пунктам паспорта специальности 17.00.06 «техническая эстетика и дизайн»: способы осуществления процессов художественного проектирования изделий из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, трикотажа, кожи и других видов материалов; прогнозирование стиля и моды на основе различных методов; принципы художественного оформления изделий и рекламы с учетом современных технологий.

Объектом исследования является определение различных форм творческой репрезентации Модных домов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada в области актуального искусства, а **предметом** – совместные проекты названных модных компаний с современными художниками, дизайнерами и архитекторами.

Целью данной работы является комплексное исследование особенностей творческого сотрудничества представителей моды, искусства и дизайна на примере деятельности Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие **задачи**:

1. Рассмотреть предпосылки формирования Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada через призму сотрудничества модных компаний и представителей современного искусства в XX веке.

2. Провести сравнительный анализ деятельности Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada на основе реализованных архитектурных, выставочных и дизайн проектов.

3. Определить подходы к созданию и художественной репрезентации объектов дизайна в модных коллекциях компаний Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada с современными художниками.

4. Выявить потенциал влияния Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada на различные процессы в современном мире искусства посредством системного и акторно-факторного подходов.

Методы исследования. Для достижения цели и решения задач привлечен широкий ряд методов:

сравнительно-исторический метод: позволяет произвести сравнение и выявить общее и различное в деятельности Модных домов и Фондов поддержки современного искусства Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada на различных исторических этапах;

формально-стилистический метод: позволяет провести описание и аналитику различных художественных форм в изобразительных и архитектурных искусствах, изучаемых в ходе данного исследования;

качественный и количественный контент анализ: позволяет проанализировать архивные документы;

методы описательной статистики: позволяет наглядно представить данные, а также их количественное описание в форме графиков и таблиц, посредством основных статистических показателей.

В силу специфики рассматриваемого феномена, **теоретическую базу** исследования составляют синергетический подход и акторно-факторный подход.

Синергетический подход как современное междисциплинарное направление видится уместным в ходе комплексного изучения деятельности компаний и созданных ими Фондов с точки зрения системы особого типа.

Акторно-факторный подход позволяет оценить потенциал изучаемых Фондов с точки зрения особенности их репрезентации и влияния на других участников художественного сегмента. Сочетание теорий, относящихся к различным областям науки, позволяет проанализировать сущность и основные особенности сотрудничества представителей модной индустрии и деятелей искусства в рамках данного исследования.

Границы исследования. Хронологические рамки исследования охватывают период со второй четверти XX века до начала третьего десятилетия XXI века.

Научная новизна. Данная диссертационная работа является первым отечественным опытом исследования феномена сотрудничества модных компаний и представителей современного искусства.

Впервые:

- собраны и систематизированы все доступные на данный момент архивные материалы Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada в области экспонирования объектов искусства;
- изучен и проанализирован широкий спектр проектов названных Фондов с представителями актуального искусства, целью которых явилось создание гибридных объектов дизайна;
- применены традиционные методы, актуальные для изучения и выявления творческого потенциала совместных коллекций модных компаний с художниками на современном этапе;

- оценен потенциал влияния Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada в области модной индустрии и дизайна костюма на основе акторно-факторного подхода.

Теоретическое и практическое значение полученных результатов.

Материалы исследования расширяют сферу искусствоведческого восприятия различных форм творческого сотрудничества ведущих модных компаний с представителями искусства.

Комплексный анализ деятельности исследованных Фондов позволяет по-новому оценивать и интерпретировать зарубежный опыт в области перспективных концептуальных проектов в сфере российской индустрии моды.

Введен в научно-практический оборот не исследованный ранее в отечественном искусствоведении материал интегрированного подхода к современному проектированию в области дизайна.

Теоретические положения диссертационной работы могут быть адаптированы к формированию научно-методологических основ по теории моды и практике дизайна костюма. Материалы диссертации использованы при создании лекционных курсов, семинаров, практических занятий по двум дисциплинам: «Проблемы развития художественного рынка», «Теория и практика актуального искусства» на кафедре Истории и теории искусства СПбГУПТД.

Апробация результатов работы. Основные идеи и положения исследования получили положительную оценку на всероссийской конференции молодых ученых «Инновации молодежной науки» (СПбГУПТД 2018 г., «Синтез моды и искусства на примере проектов Модного дома Armani»); (СПбГУПТД 2020 г. «Prada и Louis Vuitton как новые акторы и факторы влияния в арт-мире»); международной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (СПбГУПТД 2021, «Особенности проектов в области экспозиционной деятельности, приуроченных к открытию музея»). По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в числе которых 4 статьи в изданиях, предусмотренных Перечнем ВАК, из них 2 статьи в индексируемом международной базой данных Scopus.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Вторая половина XX века стала наиболее значимым этапом в развитии творческого сотрудничества представителей модной индустрии с современными художниками и проектировании их совместных дизайн-объектов.

2. Эволюция форм взаимодействия компаний Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada с представителями искусства инициировала появление особых архитектурных и выставочных проектов, которые могут рассматриваться как самостоятельные объекты современного искусства.

3. Комплексный анализ и систематизация всех объектов, спроектированных Модными домами Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada в ходе сотрудничества с современными художниками, позволяет атрибутировать их как совместные творческие проекты дизайнера в области костюма, требующие особого подхода к их исследованию.

4. Компании Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada и созданные на их основе Фонды поддержки современного искусства на современном этапе выступают в качестве новых самостоятельных участников и оказывают влияние на других акторов в области модной индустрии и художественного рынка.

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, списка иллюстраций, альбома иллюстраций и приложений. Объем основного текста составляет 131 страницу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы выбор темы исследования, ее актуальность и степень теоретической разработанности. Сформулирована цель, а также задачи, предмет, объект и методы исследования. Обозначены хронологические рамки и структура диссертации, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы. Сформулированы выносимые на защиту положения.

В главе 1 **«Комплексный анализ сотрудничества модных компаний и представителей современного искусства в XX веке»** рассмотрены и систематизированы источники, являющиеся ретроспективной основой данного исследования. В подразделе 1.1 **«Предпосылки возникновения деятельности меценатов в области современного искусства»** осуществлено хронологическое освещение периодов сотрудничества моды и искусства в XX веке, а также проанализированы причины появления такого феномена, как Фонды поддержки искусства с 1930-х по 1990-е гг. Сравнительный анализ этапов указанного периода подтвердил гипотезу о постепенном нивелировании границ между изобразительным искусством, модой и архитектурой. Выделены основные

направления, по которым осуществлялось и развивалось их взаимодействие в различные периоды.

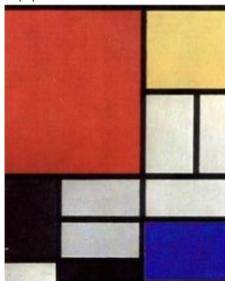
В 1930-е гг. наблюдались первые шаги по сближению профессиональной деятельности художников и модельеров. Появление авангардных направлений в искусстве оказало влияние на кинематограф, фотографию и моду. К данному периоду относятся творческая интеграция Эльзы Скиапарелли с художниками-сюрреалистами, а также новаторские поиски Габриэль Шанель в обращении к западноевропейскому конструктивизму и философии Баухауса.

Конец 1940-х – начало 1950-х гг. становится поворотным моментом изменения стиля в женской моде. Представленная публике 12 февраля 1947 г. в Париже первая послевоенная коллекция Модного дома Christian Dior получила название «new look». Ее концепция являлась исторической ретроспекцией, отсылкой к моде середины XIX столетия. В этот период во Франции успешно работал Чарльз Фредерик Уорт, который первым ввел в обиход понятие «haute couture», создав Синдикат Высокой моды в 1868 году. Именно этот модельер сформулировал идею о том, что разница между живописными полотнами и авторским костюмом лежит в техническом характере их создания. По мнению Уорта определение современного модельера эквивалентно определению художника, а объекты, создаваемые руками кутюрье, уместно приравнивать к произведениям искусства. Теория Уорта в XX в. оказалась актуальна для эстетических представлений о связи высокой моды и искусства в 1950-е гг.

В период 1960-х гг. производство новых синтетических материалов в текстильной промышленности изменило тенденции в области дизайна. Новое стилистическое направление поп-арт начинает активно влиять на модную индустрию. Синтез искусства и моды в 1960-е гг. достиг своего апогея в коллекции «Мондриан» Ива Сен-Лорана (1965 г). Так, представители популярной культуры, американские и британские художники, в этот период значительно повлияли на взаимозависимость моды и искусства. Их художественный язык и основные усилия во многом оказались направлены на нивелирование границ между элитарной и массовой культурой. Разница в восприятии картины, кисти мастера, перенесенной на объект дизайна, и портретами героев комиксов виделась минимальной.

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. – один из знаковых периодов, когда взаимовлияние моды и искусства прослеживалось наиболее наглядно. Во-первых, деятели искусства и мира моды начинают выставляться на одних площадках, поскольку художники чаще всего становились инициаторами подобного сотрудничества, рассматривая костюм как источник вдохновения их творчества.

Так, в 1970-х гг. началось сотрудничество таких авангардных художников и скульпторов как Сол Ле Вит, Арман и Джеймс Розенквист с компанией Louis Vuitton. Во-вторых, в этот период сделаны первые шаги по сближению пространства модного бутика и художественной галереи. Центральный бутик Модного дома Comme des Garçons в Токио во второй половине 1970-х гг. уже предоставлял свои залы для проведения различных художественных выставок. В-третьих, многие главы модных компаний начали формировать свои собственные коллекции произведений искусства и оказывать финансовую поддержку актуальным авангардным художникам, в их числе известные бренды Prada, Cartier и Louis Vuitton. Проникновение объектов моды в музейное пространство стало одним из самых важных событий данного периода.

Фрагмент картины
«Композиция с красным,
желтым, синим и черным»,
Пит Мондриан, 1921 г.

Платье из коллекции
«Мондриан» Yves
Saint Laurent. Осень-
Зима 1965–1966 гг.

Фрагмент работы «Без
названия» из серии
«Маски», Жан
Деталанте, 2014 г.

Платье из коллекции
«В сердце толпы»
Prada. Весна-Лето
2014–2015 г.

В 1990-е гг. модные объекты дизайна костюма начали чаще экспонироваться в музеях, галереях и на выставочных площадках. Введено в оборот понятие «концептуальной моды», в полной мере раскрывающей творческий потенциал художника. Так, в последнее десятилетие XX века стало уместно говорить об инновационном, интеллектуальном и философском подходе к созданию объектов дизайна костюма, в дополнение к их функциональным свойствам. На основе сложившегося ранее базиса в это время происходит становление первых меценатов от мира моды. В их числе: Модный дом Prada, группа компаний LVMH, частью которой является

Модный дом Louis Vuitton, Модный дом Armani и ювелирный дом Cartier. В рамках первого подраздела первой главы также выявлены предпосылки формирования Фондов поддержки искусства на современном этапе через ретроспективный анализ их совместной деятельности с представителями художественного сообщества в XX веке

В подразделе **1.2 «История создания Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada»** рассмотрена история одноименных Модных домов и созданных на их основе организаций поддержки искусства. Определены особенности и подходы вышеупомянутых Фондов к формированию и репрезентации коллекций искусства и проанализированы ценностные ориентиры данных институций. Второй подраздел данной главы посвящен истории возникновения вышеуказанных. Для решения главной цели данного исследования – комплексного анализа особенностей и форм сотрудничества моды, искусства и дизайна на примере деятельности названных Фондов, были привлечены предварительно систематизированные архивные материалы, а также официальные уставные документы данных компаний.

Таким образом выявлено, что для второй половины XX в. были характерны такие явления, как международная монополизация и глобализация экономических процессов. Изменяющиеся правила мирового рынка диктовали модным компаниям иные условия взаимодействия с потребителями. Необходимость привлечения нового потока клиентов и желания Модных домов расширить собственную финансовую экспансию за пределы регионального сектора привели к тому, что бренды Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada взяли курс на конструирование принципиально новой художественной и интеллектуальной идентичности. Первый опыт сотрудничества компаний Cartier, Louis Vuitton и Prada с современными художниками и начало формирования собственных коллекций относится к концу 1970-х – началу 1980-х гг. В итоге, данное взаимодействие стало выгодно как для модных компаний, так и для представителей современного искусства. Последние получили необходимую для дальнейшего развития финансовую и информационную поддержку, а главы одноименных Модных домов усилили свое интеллектуальное, художественное и экономическое влияние на потенциальных потребителей.

Среди предпосылок формирования названных Фондов можно особенно выделить: коллаборации представителей Модных

домов и современных художников в области создания дизайн-объектов; частичное нивелирование границ между производением искусства и костюмом; проникновение моды в пространство музея.

Все это привело не только к формированию меценатов от мира моды в целом, но и повлияло на конструирование уникальной картины идентичности Фондов поддержки современного искусства, история и опыт которых рассматривались в данном исследовании.

Глава 2 «Визуальная репрезентация Модных домов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada. Архитектурные, выставочные и дизайн-проекты».

В подразделе 2.1 «Музейное пространство как самостоятельный объект современного искусства в обозначенных проектах» рассмотрен опыт визуальной репрезентации названных компаний на примере их архитектурных объектов. Сформулирован и доказан тезис о том, что специально созданное для каждого из вышеупомянутых Фондов музейное пространство являлось самостоятельным производением современного архитектурного искусства.

Фонд поддержки современного искусства Cartier основан в 1984 г., однако, новое современное здание музея было открыто спустя десять лет, в 1994 году. Шестиэтажное сооружение из стекла и стали являлось одновременно фондохранилищем, экспозиционным центром, официальной штаб-квартирой организации и, что особенно важно - самостоятельным производением постмодернистской архитектурной практики. Автор проекта, архитектор Жан Нувель, успешно решил эти задачи, гармонично соединив двенадцать тысяч квадратных метров выставочного пространства с многочисленными офисами компании, удобной подземной системой хранения и консервации произведений искусства, сохранив при этом идею визуально воздушного здания. Стекланные транспарентные графичные панели – оммаж наследию конструктивистской архитектуры первой половины XX в. Так называемые «скелетные стены» здания высотой 31 метр из стекла и стали создали для зрителей ощущение прозрачности и легкости за счет панорамного обзора на окружающий музей ландшафт. Интерьер здания также стал отражением приверженности автора к идеям конструктивизма. Раздвижные внутренние стены позволили моделировать пространство музея в соответствии с эстетическими и

практическими требованиями к выставкам, реализованным в последствии. Этот объект стал одной из важнейших современных достопримечательностей Парижа.

Изучение архитектурных проектов Модного дома Prada и основанного им Фонда Prada, сконцентрировалось на совместных работах данных институций с мэтром деконструктивизма Рэмом Колхасом. Творческий союз Модного дома и Prada Fondazione в лице Миуччии Прада и Рэма Колхаса возник в начале 2000-х гг. Несомненно, изобилие разноплановых проектов, доверенных только одному архитектору, поставило вопрос о масштабе влияния его авторского стиля на формирование имиджевой политики Модного дома Prada. Для более детального анализа архитектурных проектов модной компании были обозначены особенности индивидуального подхода Колхаса и дизайн-бюро ОМА (Office for Metropolitan Architecture) к реализации поставленных задач: символизм, инновационность, широкая география, тесный контакт с окружающей средой, узнаваемый авторский стиль, междисциплинарность в подходах к анализу, изучению и разработке архитектурных объектов, радикальность взглядов.

Колье из серии «Pagan collection», Эльза Скиапарелли, 1938 г.

Платок из серии «Энтомология», Дэмьен Хёрст для Модного дома Alexander McQueen, 2012 г.

Сумка из серии «Энтомология», Дэмьен Хёрст для Модного дома Prada, 2013 г.

Проанализировав сотрудничество Рэма Колхаса с компанией Prada, были выделены следующие группы проектов: дизайн выставки; культурный центр; современный музей; магазин (Prada Эпицентр); сценография показа.

Главным архитектурным проектом Модного дома Louis Vuitton стало инновационное выставочное пространство Фонда Louis Vuitton, спроектированное архитектором-деконструктивистом Фрэнком Гери. Масштабное здание музея Louis Vuitton, выполненное из стекла и стальных конструкций, расположилось в историческом парке в западной части Парижа в Булонском лесу. Данный художественный объект стал результатом

продолжительного сотрудничества Ф. Гэри и компании Louis Vuitton. Ранее архитектор разработал дизайн и оформление экстерьера выставочного пространства флагманских бутиков Модного дома Louis Vuitton. Все этапы строительства Фонда начиная от эскизного проекта и заканчивая официальным открытием были реализованы в течение пяти лет. Уникальность здания заключалась в разработке и применении инновационных гибких стальных балок для конструирования подвижного каркаса стеклянных «парусов», позволяющих свободно моделировать внутреннее пространство нового музея и регулировать его естественное освещение.

Особое внимание в рамках исследования уделялось изучению особенностей архитектурного подхода Тадао Андо к проектированию комплекса Фонда Armani. Характерная черта выставочного пространства Armani/Silos заключалась в интерактивности сменяющихся экспозиций, расположенных на трех уровнях, а также в создании цифрового архива компании на четвертом этаже. Работа с документами архива явилась одним из важнейших аспектов данного исследования. Кульминацией сотрудничества Фонда Armani с Тадао Андо стала масштабная выставка-ретроспектива работ архитектора, продемонстрированная в музее Фонда Armani. Мультимедийная экспозиция показала ключевые проекты за пятидесятилетнюю карьеру японского мастера медитативной архитектуры: эскизы, чертежи, видеоинсталляции, технические планы и фотографии. Выставка открылась во время Миланской недели дизайна в апреле 2019 г. и структурировалась вокруг четырех основных тем: примитивные формы пространства; городской вызов; пейзажный генезис и диалоги с историей.

Анализ архитектурных проектов продемонстрировал, что все четыре Модных дома обращались к ведущим современным архитекторам с целью долгосрочного сотрудничества и работы над созданием новых музейных пространств. Располагающиеся на территории Франции Louis Vuitton и Cartier пошли по пути создания нового уникального объекта, обладающего самостоятельными чертами произведения искусства, в то время как итальянские Модные дома Armani и Prada реконструировали и критически переосмыслили промышленную архитектуру Милана.

В подразделе 2.2 «**Особенности подходов Cartier и Prada к экспозиционной деятельности**» систематизированы и проанализированы осуществленные выставочные проекты вышеупомянутых компаний.

Так, ювелирный дом Cartier и созданный на его основе одноименный Фонд поддержки современного искусства по праву стал одним из ведущих меценатов Франции в области искусства. Собрание Фонда, основанного в 1984 г., насчитывало более полутора тысяч произведений: живописи и графики, скульптурных групп, фото и видео-арта, а также инсталляций. Вся коллекция состояла исключительно из произведений актуального постмодернистского искусства, созданного после 1955 года. В ходе исследования изучены и систематизированы все курируемые проекты ювелирного дома Cartier с деятелями современного искусства. Для этого предприняты следующие шаги: рассмотрены все реализованные выставки Фонда Cartier с 1985 г. по 2020 г., объединены в тематические группы; обращено особое внимание на периоды деятельности Фонда Cartier с 1985 по 1989 гг. и с 2016 по 2020 гг. с целью сравнения политики кураторского поведения компании в начале работы и на современном этапе.

Так, Фондом Cartier с 1985 г. организовано 160 групповых и персональных художественных выставок, реализованы различные проекты из смежных областей искусства и науки. Представленные экспозиции тематически разделены по видам и жанрам: станковая живопись и графика; монументальная живопись; скульптура; архитектурный и средовой дизайн; дизайн костюма и аксессуаров; ювелирное искусство; инсталляция; фотоискусство; видео-арт.

Качественный и количественный искусствоведческий анализ всех реализованных экспозиций показал, что преимущественное внимание Фонда Cartier направлено на такие виды, как живопись и графика (45), объектные и мультимедийные инсталляции (39), скульптуру (35) и фотоискусство (34). Также внимание уделялось видео-арту (17), дизайн-проектам в различных отраслях (16) и монументальному искусству (13).

В рамках данного подраздела была решена задача изучения новаторского подхода Фонда Prada к осуществлению исследований в области актуального искусства. Его главной отличительной чертой являлось органичное соединение кураторского мастерства и научно-исследовательской работы. Все изученные и систематизированные проекты объединены тематически в четыре основные группы:

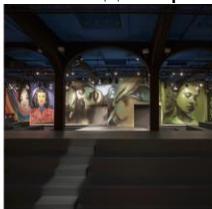
выставки живописи и графики; скульптурные инсталляции; архитектурные экспозиции; хореографические перформансы.

Исследование экспозиционной деятельности рассматриваемых Фондов поддержки искусства получило развитие в рамках подраздела **2.3 «Выставочные проекты Louis Vuitton и Armani как отражение творческого потенциала Модных компаний».**

В отличие от Фондов Prada и Cartier, которые открылись во второй половине XX века, Фонд Louis Vuitton был основан в 2006 году, что объясняло его сравнительно меньшее количество реализованных мероприятий. В рамках исследования были систематизированы все проекты, получившие развитие под патронажем одноименного Модного дома, а также разделить их на определенные категории. Вначале были рассмотрены проекты, реализованные по случаю масштабного открытия Музея Фонда Louis Vuitton. Все организованные Фондом мероприятия с 2015 по 2017 гг. можно тематически объединить в определенные категории: архитектурная инсталляция; постоянная экспозиция; временная экспозиция; музыкальный перформанс. Кроме того, в рамках открытия музея, Фонд организовал выездные экспозиции в таких городах как Пекин, Токио, Мюнхен и Венеция. Большое внимание уделялось музыкальным мероприятиям, так как само здание названного Фонда проектировалось таким образом, чтобы обеспечить возможность для проведения концертов и перформансов.

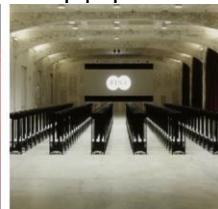
Выставка «Без границ»,
Музей Фонда Cartier,
Париж, 2019 г.

Сценография показа «В
сердце толпы» Модного
дома Prada, Милан,
2014 г.

Выставочное
пространство
Armani / Silos,
Милан, 2019 г.

Проект «Трилогия смерти».
Франческо Веццолли для Фонда
Prada, Венеция, 2004 г.

После завершения мероприятий, связанных с открытием музея Фонда Louis Vuitton, на экспозиционной площадке нового выставочного центра реализовано восемнадцать проектов. Идею их можно разделить на три части: экспонирование предметов искусства из частной коллекции Фонда; выставки-ретроспективы; выставки в рамках «Open Space».

Если частная коллекция Фонда Louis Vuitton и персональные выставки в основном посвящены творчеству художников

модернистов первой половины XX века, то масштабный проект «Open Space» объединил работы только молодых современных авторов. На данный момент реализовано семь этапов, каждый из которых представлял собой специально подготовленную для музея выставку, наиболее ярким образом демонстрирующую творческий потенциал современных художников. Однако в выборе приглашенных авторов прослеживались эстетические и художественные предпочтения руководства Фонда: объектами всех проектов являлись живопись и скульптура.

В отличие от предыдущих примеров выставочная деятельность Фонда Armani берет свое начало в 2017 г. Экспозиционное пространство комплекса Armani / Silos в Милане построено таким образом, чтобы разместить как постоянную экспозицию, так и временные вставки моделей костюма. С момента открытия Фондом организовано десять персональных и коллективных выставок. Отдельно отмечается, что в качестве бессменного куратора временных выставок в музее Armani/Silos выступает лично глава Модного дома и Фонда Джорджио Армани. Синтез моды и искусства, транслируемый через особенности экспозиционных проектов Модного дома, являлся одной из форм творческого сотрудничества.

Так, все выставки, организованные в рамках арт-пространства Armani/Silos можно тематически разделить на три основные группы: искусство костюма; архитектурный и промышленный дизайн; современное фотоискусство. Все проекты наилучшим образом отражали как персональное видение главы Фонда Джорджио Армани как арт-куратора, так и эстетику Модного дома, находясь в сфере основных творческих интересов модельера. Кроме того, одним из аспектов меценатской деятельности данной организации стала информационная и экспозиционная поддержка молодых итальянских талантов в области искусства.

В рамках проектной экспозиционной деятельности рассмотренных четырех Фондов были выделены принципиальные отличия. Так, Фонды Cartier и Prada уделяли особое внимание разнообразным видам искусства, реализовывая на собственных площадках как персональные, так и групповые выставки, симпозиумы, конференции и даже кинопоказы. В то же самое время Фонды Louis Vuitton и Armani более явно транслировали художественные предпочтения компаний через призму

реализованных проектов. Выявлено, что для Фонда Louis Vuitton наиболее часто проводимыми оказались выставки живописи и скульптуры, а для Фонда Armani – экспозиции фотографии и костюма. Объединяющей все четыре Фонда характеристикой стало внимание к молодым и неизвестным художникам Франции и Италии и, как следствие, регулярно оказываемая им грантовая, информационная и экспозиционная поддержка.

В главе 3 **«Реализованные арт-проекты Модных домов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada с современными художниками»**, осуществлен комплексный анализ совместных проектов рассматриваемых компаний и представителей актуального искусства. В подразделе 3.1 **«Armani и Cartier как новые меценаты в области визуальных и зрелищных искусств»** исследована связь Модного дома Armani с киноиндустрией и ювелирного дома Cartier с современными художниками, проанализированы реализованные проекты и выявлены особенности репрезентации двух компаний в арт-сфере.

Установлено, что большое значение в формировании современного интеллектуального и художественного облика Модного дома и Фонда Armani отводилось реализации творческих проектов совместно со студентами кинематографистами и дизайнерами. Отдельное внимание уделено деятельности Фонда в области синтезирования моды и кинематографа. Так, на базе собственного выставочного пространства создан Armani/Laboratorio: 1-й курс мастер-классов получил итальянское название «Una giacca» (пиджак). Пиджак, как элемент дизайна костюма, являлся одним из символов творческой эстетики Модного дома, поэтому было решено в ходе проекта трансформировать этот элемент гардероба в объект зрелищного концептуального искусства. В рамках проекта талантливым студентам предоставлялась возможность создать короткометражный фильм на тему модной индустрии. Целью этого курса, организованного Джорджо Армани, стала поддержка нового поколения талантов в сфере кинематографа.

История сотрудничества Модного дома Cartier с современными художниками началась более тридцати пяти лет назад. В XXI веке компания стала приглашать молодых творцов для создания особенных объектов, находящихся непосредственно на стыке искусства и дизайна. Так, особый интерес представил совместный проект с русскими графическими художниками, в результате которого знаковые ювелирные украшения марки

оказались включены в канву ярких мультимедийных картин. Молодые художники графики из различных высших учебных заведений создали специальные диджитал-полотна, на которых в орнамент произведений были вписаны узнаваемые силуэты главных коллекций ювелирного дома Cartier «Panthere», «Clou» и «Tutti Frutti». В результате этого сотрудничества, работы графиков использовались в качестве рекламной кампании на сайте бренда и экспонировались в музее Cartier.

Отдельно отмечается особенный подход Cartier к презентации новых коллекций украшений и аксессуаров с привлечением различных художников, дизайнеров и кинорежиссеров. Пристальное внимание на перформативное искусство Фонд обратил в 1996 г., начав проводить серию мероприятий, под названием «Nomadic Night» («Ночь Кочевников»). Подобные действия позволяли зрителю полностью погрузиться в атмосферу происходящего. Архивные материалы, привлеченные для работы над данным аспектом деятельности Фонда Cartier, охватывали период с 2010 г. по 2020 г. В итоге, под эгидой Фонда организовано 192 особых мероприятия, среди которых можно выделить следующие группы: арт-перформансы; концерты независимых современных музыкантов; показы видео-арта; научные конференции в области искусства. Наиболее частой категорией стали именно арт-перформансы.

Выяснено, что Фонды поддержки современного искусства Armani и Cartier объединяет внимание к меценатской гуманитарной составляющей и приверженность визуальным видам актуального искусства. Главным различием их деятельности стала сфера влияния: у марки Armani - поддержка национальных талантов, а у ювелирного дома Cartier - разносторонняя международная политика поддержки.

Материалы, представленные в подразделе 3.2 «Сотрудничество Louis Vuitton и Prada с представителями актуального искусства в контексте дизайна костюма» стали основой для формирования предметно нового подхода к атрибуции и художественной репрезентации совместных коллекций компаний и художников, а также введения в научный оборот термина «арт-фэшн объект».

Изучив особенности формообразования объектов дизайна в проектах модельеров компании Louis Vuitton с современными художниками и приглашенными дизайнерами, отмечено, что в большинстве случаев неизменным оставался материал изделий. Для всех проектов характерен такой признак, как сохранение традиционной, запатентованной формы изделия. Работа также велась над экспозиционным пространством, в котором впоследствии демонстрировался данный объект. Формообразование классических моделей объектов оставалось узнаваемым, однако, значительные изменения претерпевали такие особенности, как: цветовая гамма изделия; классическая монограмма Модного дома; фактура материала (напыление, глянцевое покрытие и т. д.); наличие принта, перекрывающего частично или полностью монограмму обозначенного бренда.

Авторы данных дизайн-объектов с особым вниманием относились к сохранению функциональных особенностей изделий.

Классическая расцветка
полотна «Monogram»
Louis Vuitton, 1895 г.

Цветовые вариации полотна «Monogram» Louis Vuitton. Художник Такеши
Мураками. 2008–2013 гг.

В результате окончательно сформулировано определение возникшего в данном исследовании термина «арт-фэшн объект». Арт-фэшн (англ. «art» – «искусство», «fashion» – «мода») – это явление, располагающееся на экваторе практической деятельности представителей модной индустрии и современного искусства, обладающее в равной степени как чертами, характерными для дизайн-проектирования, так и для создания художественного образа

объекта, что затрудняет однозначное причисление его к одной из данных категорий. Синонимичным понятию «арт-фэшн объект» в контексте данной работы можно считать термин «гибридный дизайн-объект». Подобные объекты рассматривались с точки зрения теоретических позиций, лежащих в основе технической эстетики и дизайна.

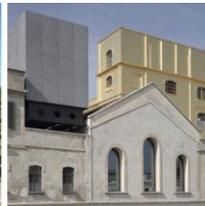
Выставочное пространство Armani / Silos. Архитектор Тадао Андо. Милан

Музей Фонда Louis Vuitton. Архитектор Фрэнк Гери. Париж

Музей современного искусства Cartier. Архитектор Жан Нувель. Париж

Музейный комплекс Fondazione Prada в Милане. Архитектор Рем Колхас

На основе количественного и качественного анализа всех известных художественных проектов Модного дома Prada выделены следующие варианты сотрудничества с представителями актуального искусства: работа над образом арт-объекта; использование в технике печати ранее созданного и популярного произведения; разработка уникального принта специально для коллекции моделей; проектирование дизайна формы одежды или аксессуаров; создание рекламной кампании, приуроченной к выходу коллекции; курирование сценографии дефиле.

В рамках подраздела **3.3 «Armani, Cartier, Prada и Louis Vuitton как новые акторы и факторы влияния в арт-мире»** оценен потенциал влияния обозначенных Фондов в различных областях при помощи акторно-факторного подхода. Вначале дано определение акторности, а также сформулированы важные критерии или ее условия в области дизайна костюма, такие как: способность Модных домов, дизайн-бюро, выставочных центров, музеев, правительственных и неправительственных художественных организаций взаимодействовать друг с другом в равных условиях; легитимная и документально зафиксированная управленческая структура и устав Модных домов и Фондов поддержки искусства; возможность эффективно использовать бюджетный потенциал Модных домов, в совокупности со сложившимся культурным базисом и сформированной интеллектуальной идентичностью для реализации своих интересов; способность определять приоритеты

дизайн-деятельности и формулировать гармоничную политику модных компаний.

На основе проведенного анализа выявлено, что Фонды Armani, Cartier, Prada и Louis Vuitton в большей степени отвечали всем заявленным критериям акторности и, соответственно, могли рассматриваться как полноправные самостоятельные участники арт-мира, способные оказывать влияние на другие модные компании, художественные и государственные институции.

Факторный подход предполагал рассмотрение присущих объекту характеристик (факторов), которые оказывали воздействие на международную среду. Изучены сферы влияния, которые затрагивал факторный потенциал изученных Фондов. Выявлено, что подходы этих брендов к сотрудничеству с представителями мира искусства имели определенные различия. Модные дома Armani и Louis Vuitton, несмотря на открытие собственного музейного пространства, значительно чаще обращались к творческому сотрудничеству с современными художниками в ходе работы над стилем своих флагманских бутиков, имиджем коллекции, рекламой или же непосредственно дизайном объектов. Prada и Cartier сконцентрировались на работе своих выставочных площадок, где они экспонировали собственные частные собрания и проводили персональные выставки деятелей искусства.

Определено, что опыт Фондов поддержки современного искусства заимствован как европейскими компаниями, так отчасти и представителями отечественной индустрии моды.

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами диссертации, сформулированы следующие выводы:

1. Рассмотрены предпосылки формирования Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada вследствие комплексного изучения основных этапов сотрудничества модных компаний и представителей современного искусства в XX веке. К ним относятся: коллаборации представителей Модных домов и современных художников в области создания дизайн-объектов; частичное нивелирование границ между производением искусства и костюмом; проникновение моды в пространство музея.

2. Проведен сравнительный анализ деятельности представленных Фондов. Определены формы сотрудничества данных организаций с представителями искусства на основе реализованных архитектурных, выставочных и дизайн-проектов:

проектирование инновационного музейного пространства, интерьеров и экстерьеров флагманских бутиков; организация экспозиционных и конкурсных проектов; разработка арт-объектов совместных коллекций костюма, рекламных кампаний и сценографии показов.

3. Определены подходы к созданию и творческой репрезентации модных коллекций компаний Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada с современными художниками с позиций их авторского вклада в художественное проектирование дизайн-объектов. Фонды поддержки современного искусства Armani и Cartier объединило внимание к меценатской гуманитарной составляющей и приверженность визуальным видам актуального искусства. Главным различием их деятельности стала сфера влияния: поддержка национальных талантливых кадров у марки Armani и разносторонняя международная политика поддержки художников у ювелирного дома Cartier. Модные компании Louis Vuitton и Prada и их проекты с представителями актуального искусства продемонстрировали значительный вклад в формирование гибридных объектов дизайна в области костюма, требующих особого подхода к их изучению и систематизации.

4. Выявлен потенциал влияния Фондов Armani, Cartier, Louis Vuitton и Prada на внутренние процессы модной индустрии и мирового художественного рынка при помощи акторно-факторного подхода. Данные, полученные в ходе исследования, подтвердили, что обозначенные Фонды способны не только действовать самостоятельно в вышеуказанных областях, но могут оказывать значительное влияние на другие институции.

По материалам диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, среди них 2 статьи входят в Международную базу Scopus.

Публикации в рецензируемых журналах, утвержденных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Блиничева, В. А., Сотрудничество дизайнеров Модного дома Louis Vuitton с современными художниками. / В. А. Блиничева, С. М. Ванькович // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2017. № 4. С. 7–15.

2. Блиничева, В. А., Коллаборации Модного дома Prada с современными художниками. / В. А. Блиничева, С. М. Ванькович //

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2019. № 4. С. 9–15.

3. Блиничева, В.А., Особенности репрезентации и визуальное восприятие объектов дизайна в коллаборациях Louis Vuitton. / В. А. Блиничева, С. М. Ванькович // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2020. № 1 (385). С. 248–252.

4. Блиничева, В.А., Репрезентация дома Cartier через призму современного искусства: от архитектуры до дизайна костюма / В. А. Блиничева, С. М. Ванькович // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2021. № 3 (393). С. 195–199.

Публикации в иных изданиях:

5. Блиничева, В. А. Архитектурный проект Френка Гэри для Фонда Louis Vuitton. / В. А. Блиничева // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2016. № 1. С. 163–166.

6. Блиничева, В. А Особенности коллабораций Prada и Louis Vuitton с современными художниками. / В. А. Блиничева // Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК). 2016. №1. С. 553–554.

7. Блиничева, В. А. Возникновение меценатов от мира моды в области современного искусства. / В. А. Блиничева // Молодые ученые – развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК). 2017. №2. С. 514–515

8. Блиничева, В. А. Синтез моды и искусства на примере проектов Модного дома Armani. / В. А. Блиничева // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2018. №4. С. 173–177.

9. Блиничева, В. А Prada и Louis Vuitton как новые акторы и факторы влияния в арт-мире. / В. А. Блиничева // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2020. № 4. С. 219–224.

10. Блиничева, В. А. Особенности проектов в области экспозиционной деятельности, приуроченных к открытию музея. Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. / В. А. Блиничева // Материалы XXIV международной научной конференции. 2021. С. 186–190.