

Лейси Минот

(Lacey Minot) — писательница и искусствовед, живущая в Париже.

Выпускница Барнард-колледжа (Нью-Йорк) и Института искусств Курто (Лондон); получила степень по музеологии в Школе Лувра. Специализируется в области теории моды, изучает взаимоотношения

моды и искусства.
laceyminot@gmail.com

Ремесло и искусство Ирис ван Херпен

Рецензия впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (опубл. онлайн 24 июня 2024 года)

Ирис ван Херпен.
Скульптуры чувств.

Музей декоративного искусства (Musée des Arts Décoratifs, MAD), Париж,
29 ноября 2023 – 28 апреля 2024

Ключевые слова: Ирис ван Херпен; скульптура; технология; естественные науки; ремесло.

Прежде чем Ирис ван Херпен представила свои воздушные скульптуры на Неделе моды в Париже в 2024 году, прежде чем ее творения выпорхнули на красную дорожку и расцвели в галереях Метрополитен-музея на организованной Институтом костюма в 2024 году выставке «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion), работы голландского модельера украсили свежую экспозицию Музея декоративного искусства в Париже (ил. 1 и другие иллюстрации см. во вкладке 1). Выставка «Ирис ван Херпен. Скульптуры чувств», подготовленная кураторами Клоэ Питтьо (хранителем коллекции современного искусства) и Луизой Кертис (младшим хранителем коллекции современного искусства), превратила минималистичные галерейные интерьеры в настоящую сказку, соединяющую археологические раскопки с футуристической лабораторией, и представила работы кутюрье как синтез моды,

изобразительного искусства и науки. Ван Херпен — заметная фигура в модной индустрии, еще в 2007 году она открыла собственный дом моды, в 2011 году стала членом Синдиката высокой моды. И вместе с тем выставка, о которой идет речь, — последняя в серии модных показов, организованных Музеем современного искусства, — удачно представляет Ирис ван Херпен непосвященным и подтверждает ее статус авангардного дизайнера, смело оперирующего новыми технологиями в области моды (ил. 2)¹.

Экспозиция «Скульптуры чувств» акцентирует одновременно новаторские и стихийные составляющие творчества модельера. Выставка состоит из девяти разделов, в каждом из которых представлены одна или несколько коллекций, ассоциированных с разными источниками вдохновения модельера; кроме того, экспозиция включает в себя два иммерсивных пространства. Авторы текстов на информационных стендах развивают разнообразные темы, от анатомии до астрономии, поражают воображение впечатляющими и соблазнительными образами (такими, как «планктонный бестиарий» или «нити мицелия»), жонглируют именами знаменитостей вроде Босха или Джеймса Уэбба, а рассказывая о творческих приемах дизайнера, упоминают магнитно-резонансную томографию и суминагаси («плывущую тушь»), японскую технику декорирования бумаги². Собранные в жесткие складки или напечатанные на 3D-принтере, небрежно наброшенные на манекены или окутывающие тело парашютиста в свободном падении, украшенные перьями или акварельными цветами, модели ван Херпен, бесспорно, очень красивы и динамичны (ил. 3).

И вместе с тем визуальные и технологические решения кураторов настолько хорошо отлажены, а тематические переходы настолько плавны, что временами границы между разными разделами размываются, а информационная подача кажется чересчур поэтичной и избыточно многословной. Возможно, это происходит потому, что специфическая французская эмоциональная экспрессия попросту не поддается переводу на английский; повествование утрачивает плавность, становится громоздким: «Человеческое тело уникально и в то же время оно является собой часть некоего целого, в пределах которого телесность сопрягается с духом, душой, памятью и корнями. В конкретных феноменах живого мира Ирис ван Херпен прозревает экосистемы, процессы развития, взаимосвязи»³. Временами, впрочем, даже оригинальный текст напоминает панегирик: «Микроскопический мир явил ей красоту незримых бестиариев и указал путь к новой эстетической грамматике и к материалам за рамками моды», — а сладкие интонации больше подходят рекламной кампании, чем музейной

выставке: «Пузырьки, подвешенные в пространстве, области прозрачного тумана, бирюзовые или темно-синие волны — „водяные“ творения Ирис ван Херпен приоткрывают тайну воды, ее метафорическую силу, манифестируемую разнообразием тканей, материалов и техник...»⁴

Именно сочетание работ дизайнера с другими экспонатами — произведениями современных художников, естественно-научными исследованиями, работами знаменитой таксидермической студии Deyrolle, а также впечатляющим самурайским доспехом эпохи Эдо производства семьи Харута — подчеркивает тематическую специфику каждого раздела и помогает посетителю оценить сложность дизайнерских решений ван Херпен. Некоторые визуальные параллели очевидны с первого взгляда: так, готическая спиральная скульптура Вима Дельвуа рифмуется с платьем ван Херпен «Собор», изготовленным из полиамида с помощью 3D-печати, а статичная волновая инсталляция японского художественного проекта 目 (Mé), кажется, пульсирует и переливается, подобно вдохновляющей ван Херпен водной стихии. Другие произведения, включенные в экспозицию, — например, бумажные скульптуры Рогана Брануна, вырезанные вручную или с помощью лазера, или «коралловый риф», изготовленный Фанглу Линь из узловатого плиссированного хлопка, — отобраны благодаря их текстурным, морфологическим свойствам: создается впечатление, что модели ван Херпен продолжают и развиваются направление, предложенное художниками (ил. 4 и 5). Подобные сопоставления контекстуализируют работы дизайнера и позволяют составить представление о ее иконографии и о сотрудничестве с другими художниками.

Из одиннадцати разделов два особенно примечательны сценографически: это иммерсивные «Мастерская алхимики» и «Кунсткамера». Они располагаются в первом зале верхнего уровня, куда удобно приходить с детьми, и модные кураторы Музея декоративного искусства часто превращают это пространство в своеобразную диораму под открытым небом. Здесь можно увидеть материалы, искусно собранные на стене красочным каскадом, образцы вышивки, плиссировки и «кинетические текстуры», которые в совокупности составляют отличительную особенность коллекции ван Херпен (ил. 6)⁵. На столешнице в центре зала, так, чтобы можно было подойти и рассмотреть экспонаты вблизи, выставлены кукольные манекены в миниатюрных нарядах, напоминающих об учебе и работе ван Херпен в модном доме Александра Маккуина. Мастерская плавно переходит в «кунсткамеру» — декоративный прием, который всегда удачно смотрится на

модных презентациях. Помещенные в застекленные витрины и умело подсвеченные, творения Ирис ван Херпен отдают дань уважения чудесам природного мира (ил. 7).

Выставка не просто содержательно впечатляющая, она еще и очень необычна. Это монографическая экспозиция, посвященная современному модельеру, (еще) не превратившемуся в широко узнаваемый бренд. Проходившие в последнее время модные экспозиции представляли собой ретроспективы давно или недавно ушедших от нас великих мастеров (Шанель, Мюглера, Альбера Эльбаза), тематические обзоры («маскулинность», «стиль „кэмп“») или «странные сближения», часто злободневные («moda и спорт», «moda и католическое воображение»). Разумеется, «Скульптуры чувств» — не первая выставка, посвященная Ирис ван Херпен. Ее первая персональная выставка состоялась в Гронингенском музее в Нидерландах в 2012 году; затем экспозиция странствовала по Европе и в 2015 году добралась до Музея искусств Хай в Атланте (США). Всемирно известные музеи Америки и Европы приобретают работы ван Херпен для своих коллекций, а созданные дизайнером наряды уже давно украшают красные дорожки. Зрелищные и динамичные, эти вещи прекрасно подходят для сцены: ван Херпен одевала и труппу New York City Ballet, и актеров Парижской национальной оперы, и Леди Гагу, и Бейонсе (платье «Гелиосфера», сделанное по ее заказу, было представлено на экспозиции Музея декоративного искусства). И тем не менее выставка «Ирис ван Херпен. Скульптуры чувств» — особенная. Она демонстрирует высокое мастерство модельера, умело обращающегося со сложными технологиями, играющего с масштабом и динамикой и бросающего вызов любым таксономическим ограничениям. Это производит впечатление нового начала и подтверждает, что Ирис ван Херпен готова занять новое место в коллективном воображении, — отчасти именно благодаря этой весьма своеобразной экспозиции.

Перевод с английского Елены Кардаш

Примечания

1. Недавно в Музее декоративного искусства прошли выставки «Мода и спорт» (сентябрь 2023 — апрель 2024), «Волосы и волоски» (апрель — сентябрь 2023) и «Какой скандал! Сюрреалистические миры Эльзы Скьяпарелли» (июль 2022 — январь 2023). Моде отведено важное место на шоу «Рождение универмагов. Мода, дизайн, игрушки, реклама. 1852—1925» (апрель — октябрь 2024 года), а в конце 2024 года откроются выставки, посвященные молодым модельерам, членам Национальной ассоциации развития искусств

- и моды (Association nationale pour le développement des arts de la mode, ANDAM), а также модным трендам «ревущих двадцатых».
2. В соответствии с порядком информационных стендов: «Ощущение моря», «Системы роста», «Мифология страха», «Космическое цветение», «Скелетное овеществление» и «Вода и сны».
 3. Информационный стенд «Системы роста». Ср. французский оригинал: «Le corps devient le composant d'un tout, relié à sa physicalité mais aussi à son esprit et à son âme. Elle puise dans les singularités du vivant pour en extraire des écosystèmes, des processus de croissance, des interconnexions».
 4. Информационные стены «Силы, таящиеся за формами» и «Вода и сны» (соответственно). Ср. французский оригинал: «L'infiniment petit s'est imposé pour lui révéler la beauté d'êtres invisibles et lui ouvrir la voie à des grammaires esthétiques et à des matérialités Nouvelles»; «Bulles suspendues dans l'espace, éclaboussures transparentes, brume, vagues turquoise ou outremer, les œuvres aquatiques d'Iris van Herpen révèlent les mystères et les pouvoirs métamorphiques de l'eau qui se manifestent à travers tout un éventail de matériaux et techniques...»
 5. Текст от Ирис ван Херпен гласит: «Добро пожаловать в мою мастерскую».

