

УДК 316.7

DOI 10.18522/2227-8656.2020.5.17

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МОДЫ

VIRTUAL FASHION MUSEUM

Кулешова Анна Александровна

Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой дизайна,
Академия архитектуры и искусств,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: aakuleshova@sfedu.ru

Anna A. Kuleshova

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of Design,
Academy of Architecture and Arts,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: aakuleshova@sfedu.ru

Гадзиян Юлия Вячеславовна

Кандидат технических наук,
доцент,
Академия архитектуры и искусств,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: yvgadziyan@sfedu.ru

Yulia V. Gajian

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor,
Academy of Architecture and Arts,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: yvgadziyan@sfedu.ru

Пахоменко Сергей Анатольевич

Кандидат философских наук,
психолог,
антиквар, историк,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: sergey.pahom.69@mail.ru

Sergey A. Parkhomenko

Candidate of Philosophical Sciences,
Psychologist, Historian,
Antiquary,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: sergey.pahom.69@mail.ru

Деревянко Мария Владимировна

Магистрант,
Академия архитектуры и искусств,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия,
e-mail: mashulya1188@mail.ru

Maria V. Derevyanko

Master's degree student,
Academy of Architecture and Arts,
Southern Federal University,
Rostov-on-Don, Russia,
e-mail: mashulya1188@mail.ru

Данная статья раскрывает тему востребованности и создания виртуального музея моды в России. Анализируются виртуальные музеи моды России и Европы в сравнительном примере с виртуальным музеем моды Валентино Гаравани.

Актуальность темы заключается в исследовании появившихся запросов современного общества к виртуальным пространствам как альтернативному миру, созданному техническими средствами, в который все чаще погружается человек, что обусловлено постоянным интересом к моде со стороны большей части населения. Музей и мода рассматриваются вместе как один из фундаментальных социально-культурных институтов, умеющий положительно влиять на преобразование среды и образа жизни человека. Новые компьютерные технологии дают возможность формирования реального промежуточного пространства в виртуальной среде. Музей моды в целом воссоздаёт образ времени, запечатлевая исторические факты, а также проясняет возникновение и смысловое содержание предметов костюмов, определяет их культурную значимость и ценность, превращая их в экспонат, несущий информацию.

В XXI в. визуальный образ все больше проявляет себя как в традиционных видах изобразительного искусства, театре, кинематографе, моде и других видах, так и динамично выражается в новых арт-практиках дизайна, теле-, видео-, медиаформах. Интерес к зрелищам остается по-прежнему одной из главных потребностей человека.

В статье рассматривается принцип экспонирования коллекций виртуальных музеев моды, а также описаны такие возможности, как рассмотрение в деталях наиболее интересных предметов и возможность «прикасания, ощупывания и примерки» понравившейся одежды с использованием 3D-очков. Такие виртуальные музеи только появляются в российском пространстве, например, Эрмитаж имеет музей моды с виртуальной коллекцией монументальных масштабов. Обосновывается перспективность использования виртуальных технологий для развития моды в музейной среде.

This article covers the topic of the demand for and organization of creating a Virtual fashion Museum in Russia. Virtual fashion museums of Russia and Europe are analyzed and studied, in a comparative example with the virtual fashion Museum of Valentino Garavani.

The relevance of the topic lies in the study of the emerging demands of modern society for virtual spaces as an alternative world created by technical means, in which people are increasingly immersed, and the constant interest in fashion on the part of the majority of the population. The Museum and fashion are considered together as one of the fundamental socio-cultural institutions that can positively influence the transformation of the environment and way of life. New computer technologies make it possible to create a real intermediate space in a virtual environment. The fashion Museum as a whole recreates the image of time, capturing historical facts, and also clarifies the origin and semantic content of costume items, determines their cultural significance and value, turning them into an exhibit that carries information.

In the twenty - first century, the visual image increasingly manifests itself in traditional forms of fine art, theater, cinema, fashion, and other forms. It is also dynamically expressed in new art design practices, TV, video, and media forms. Interest in entertainment is still one of the main human needs.

The article discusses the principle of exhibiting collections of virtual fashion museums, and also describes such features as viewing in detail the most interesting items, and the possibility of “touching, touching and fitting” your favorite clothes using 3D glasses. Such virtual museums are just emerging in the Russian space, for example, the Hermitage has a fashion Museum with a virtual collection of monumental proportions. The article substantiates the prospects of using virtual technologies for the development of fashion in the Museum environment.

Ключевые слова: виртуальный; мода; музей; история; дизайн; музейное дело; инновация; трехмерное пространство; современные технологии; компьютерные технологии; виртуалистика; интерфейс; медиасреда.

Keywords: virtual; fashion; Museum; history; design; Museum business; innovation; three-dimensional space; modern technologies; computer technologies; virtualistics; interface; media environment.

Введение

О создании виртуальных музеев мечтали ещё на заре Интернета, но только к 20-м гг. XXI в. благодаря совершенствованию технологий стали появляться красивые и информативные ресурсы (13 самых интересных виртуальных музеев, 2020). В России наиболее актуальным и востребованным становится открытие виртуальных музеев моды.

Создание виртуального музея моды – важная задача, рассмотренная и изученная другими странами, включая особенности процесса музейного становления, анализ развития музея моды.

Попытки создания музеев виртуальной моды и виртуальных музеев были предприняты не раз, но массового распространения эта идея пока не получила.

Основные положения

Само по себе слово «музей» древнегреческое – от слова «музейо» – «храм муз».

Древние греки считали священным долгом поклонение богам и приносили им в дар одежду, еду, украшения, трофеи войны и многое другое. Слово «музей» в эпоху Античности носило сакральный смысл. А хранителями всех этих даров были жрецы.

В Средние века музей – это место, где формируются первая коллекция экспонатов, первая коллекция картин, первая коллекция костюмов, частные кабинеты, большие собрания стран. К концу XV – XVII в. появился генезис современного музея Европы. В конце XV в. появилась тенденция коллекционировать исторические ценные предметы. В цивилизованных странах создаются музеи, например, один из первых в 1471 г. – музей Ватикана, создается в 1560 г. Дрезденская картинная галерея, в 1581 г. – в Италии галерея Уффици. В 1662 г. в Швейцарии открылся Базельский художественный музей. Московская Оружейная палата как музей формировалась с 1806 г., Прадо в 1819 г. основан как королевский музей, музей Виктории и Альберта в Лондоне (Великобритания) в 1852 г. (рисунок).

С развитием популяризации музеев в больших культурных городах Европы музей становится предметом научного изучения.

В теоретическом обосновании рассматриваются три подхода к пониманию музея:

1) как социальный институт, в который входят музеи и его функции, включая в него всё музейное дело;

2) как феномен – предметный подход (Юрьева, 2006);

3) как историческая форма специфического отношения человека к действительности – комплексный подход.

Чешский ученый З. Странской в своих трудах ввел термин «музейность» и разработал теорию (музейного) отношения человека к действительности. «Современный музей ... приводит в ходе истории к тенденции сохранения и показа избранных предметов» (Юрьева, 2006. С. 560).

Были разработаны разные определения музея, представлены различные подходы исследования, выявленные целями и задачами, благодаря которым происходит дефиниция. К примеру, в Российской энциклопедии музей рассматривается с философской точки зрения: музей – это «исторически обусловленный многофункциональный институт социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и репрезентации специфической группы природных и культурных объектов, осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения в поколение, – музейных предметов» (Юрьева, 2006. С. 560).

1471

Музеи Ватикана,
Рим, Ватикан

1560

Дрезденская галерея,
Германия

1581

Галерея Уффици,
Италия

1862

Базельский худ. музей,
Швейцария

1806

Московская Оружейная,
Россия

1819

Прадо королевский музей
Испания

1852

Виктории и Альберта,
Великобритания

Лента времени

Ученые обобщают, олицетворяя и анализируя музей как социокультурный институт, в котором суть музея составляют вещи как предметы культуры. Музей эти вещи коллекционирует, хранит, исследует, изучает и экспонирует, обнаруживая в них информационный и эмоциональный потенциал (Юрьева, 2006).

История музея моды

Первый влиятельный музей моды, появившийся в Европе, был основан в 1852 г. в Лондоне – это музей Виктории и Альберта, считающийся музеем декоративно-прикладного искусства. Принц Альберт, супруг королевы Виктории, был ярким сторонником технического прогресса, стал инициатором Всемирной выставки, которая состоялась в 1851 г. в специально построенном хрустальном дворце на территории Гайд-парка. Там были представлены изобретения, новинки и костюмы как из Англии, так и со всего мира (Стивенсон, 2020. С. 288). В хрустальном дворце собрано многообразное творчество разных культур. В коллекциях музея моды есть возможность получить понятие о дизайне и прикладном искусстве британского народа с 400-летней историей. На данный момент у музея есть свой сайт, где его экспонаты можно увидеть виртуально, не выходя из дома.

Современные музеи моды

Современные музеи моды, полностью посвящённые истории моды, стали массово появляться на рубеже XX – XXI вв. Одни из них обладают энциклопедическими коллекциями, другие охватывают века и континенты, есть музеи моды, посвящённые только одному дизайнеру (Топ-10 лучших музеев моды в мире, 2020), например музеи Ива Сен-Лорана и Кристиана Диора. Все современные музеи моды обладают визуальным цифровым информационно-коммуникативным пространством, имеют сайты, на которых можно узнать всю информацию о музее, погрузиться в виртуальную атмосферу музея моды, не выходя из дома. В современных виртуальных музеях моды можно увидеть всемирно известные платья высокой моды или посмотреть на первую дизайнерскую обувь, узнать информацию о дизайнерах, которые их создали, и даже просмотреть видео и многое другое.

Самые знаменитые – музей Виктории и Альберта в Великобритании, музей моды и текстиля во Франции, музей обуви Бата в США, музей Киото в Японии. Все они выстраивают коммуникацию по запросам общества и мировых тенденций. Кроме того, в российском и мировом опыте существуют богатые коллекции костюмов разных эпох и народов, и соответственно, в крупных городах функционируют музеи, в которых выставляются модные и исторические костюмы.

Виртуальные музеи моды

Следует отметить, что почти каждый музей моды имеет свой сайт и использует возможности цифровых технологий, происходит обмен информацией через визуальную коммуникацию.

В 1978 г. был основан музей костюма Киото (Kyoto Costume Institute) в японском городе Киото. Он обладает известнейшей коллекцией одежды и руководит выставками во всех странах мира. Музей был создан после выставки высокой моды в Японии «Творческая одежда 1909–1939», организованной Нью-Йоркским метрополитеном (Фукай, 2008. С. 720). Вдохновленный выставкой президент Wacoal Corporation решил создать в Японии институт, который будет накапливать, изучать и выставлять образцы западной моды. «Киотский институт костюма стремится достичь понимания истинной сути костюма и изобретает методику предвидения развития моды в будущем. Институт определил, что костюм выражает базовые человеческие чувства и что способы выражения этих чувств меняются со временем» (Валевская, 2012).

В музее костюма Киото самая большая коллекция дизайнерской одежды, костюмов разных эпох, обуви, нижнего белья и изумительных аксессуаров – от XVIII в. до новейших дизайнерских коллекций XXI в. Также, зайдя на сайт музея Киото, можно посетить его виртуально. С помощью передовых компьютерных технологий мы можем зайти в виртуальное пространство музея моды, благодаря которому формируется возможность реального промежуточного пространства, где создается образ конкретного исторического интервала времени, в котором можно изучить модный костюм.

«Костюм – это важнейшая часть нашего существования, – так считают в институте Киото, – костюм – это исторический артефакт и жизненный элемент моды» (Валевская, 2012). Следовательно, виртуальные, мультимедийные музеи моды сегодня – это визуализация костюма, принцип наглядности как учебная база знаний, исследовательский центр для креативных и передовых модельеров. Например, в 2011 г. в музее современного искусства в Нью-Йорке прошла презентация первого в мире виртуального музея моды. Идея его создания принадлежит культурному итальянскому дизайнеру Валентино Гаравани (Valentino Garavani) и его партнерам. Он «памятник себе воздвиг нерукотворный», так как в экспозицию вошли все архивы, основанные модным домом Валентино. Виртуальный музей представляет из себя рисованное трехмерное пространство, в котором представлены творения модного дома Valentino. Доступно около трехсот экспонатов-платьев, к каждому из которых

прилагаются эскиз, история создания платья, комментарии самого Валентино, видеозапись с модного показа, а также фото знаменитостей в представленном наряде (Первый в мире виртуальный музей моды, 2011).

Также в полностью виртуальном музее моды Валентино Гаравани, помимо выставок, проводятся мастер-классы: на примере десяти различных моделей дизайнер делится секретами своего мастерства. И как говорит великий кутюрье и создатель своего музея Валентино Гаравани: «Если мы проживем еще 50 лет, то сможем посетить также множество других виртуальных музеев, ибо практически у каждого дизайнера будет такой музей, где можно проследить историю моды» (Валентино Гаравани, 2011).

Вход в виртуальный музей моды Валентино бесплатный, по трехмерному пространству экспозиции пользователь перемещается с помощью курсора. Если бы такой музей существовал в реальности, то его площадь составляла бы 10 000 квадратных метров. Человек может зайти в зал и увидеть 63 вечерних платья. В виртуальном музее моды активно используется красный цвет, так как это любимый цвет Валентино. Здесь есть и уникальные вещи, например свадебное платье Жаклин Кеннеди, в котором она выходила замуж за Анасиса. Экспозиция, в рамках которой культовый дизайнер демонстрирует свои модели, на сто процентов виртуальная и обходится намного дешевле обычной. Также в этом виртуальном музее моды есть мастер-классы от знаменитого дизайнера, где он делится своими секретами.

Главный плюс виртуального музея моды в том, что посетить его может каждый сам, когда захочет, и насладиться тем, что нравится, не раз и не два, можно самому решать: читать сопроводительный текст или смотреть фильм, это намного удобнее и лучше, чем групповая экскурсия по музею.

Демонстрация коллекций виртуальных и мультимедийных музеев моды – это постоянно меняющиеся выставки, где можно виртуально потрогать понравившиеся экспонаты. Коллекция Эрмитажа доступна как офлайн, так и на его сайте. Все произведения дизайна и искусства в галерее костюма сопровождаются подробными историческими описаниями. В виртуальном пространстве музея моды Эрмитажа можно подробно рассмотреть каждый экспонат коллекции. Причем, надев 3D-очки, посетитель погружается в виртуальное пространство, где может как бы примерить понравившийся костюм, рассмотреть детали. Так что любоваться шедеврами главного музея страны можно теперь в любое время и в любом месте.

В виртуальном пространстве музея моды можно делать то, что невозможно в физическом: экспонаты музея можно рассматривать со всех сторон, поворачивать, исследовать во всех подробностях, можно надеть платье, укоротить его, примерить шляпку, попасть в определенную эпоху, зайти внутрь старинного замка, сесть в карету.

Виртуальные музеи моды глубоко затрагивают проблематику культуры дизайна. Если смотреть на комплексную научную дисциплину виртуалистику как на технику производств, продуцирования образов, то все изложенные соображения оказываются отнесенными к епархии графики и визуальных искусств. Также очевидна связь виртуалистики с архитектурой, дизайном интерьера, ландшафтным дизайном, дизайном костюма и просто дизайном как таковым, поскольку здания, интерьер, среды и вещи, смоделированные на экране, являются одновременно полноценными в своей объемности и пространственности. Эти виртуальные музеи присущи культуре трехмерного проекта (Труды ВНИИТЭ, 1990).

Развитие современных компьютерных технологий дает не только нам возможность свободно экспериментировать, но и источник создания реального промежуточного пространства – виртуального пространства музея моды. В нем виртуальный музей поглощает машину, превращая в мультимедийный продукт, интерфейс.

Стремительное развитие экранной культуры ставит перед дизайнерами определенные задачи: навести мосты между миром реальной машины (ее размерами, скоростью ее работы, рабочими критериями) и миром человека-оператора (его чувствами, когнитивной структурой, культурными моделями восприятия) (Труды ВНИИТЭ, 1990).

И это наведение мостов достижимо, как отмечалось, с помощью продуцирования виртуального пространства. А главное, что виртуальные музеи моды создают скорость, гибкость, реактивность и открывают миру глубину нового креативного мышления.

Магия костюмного искусства закладывает новые смыслы, соотносенные с возможностями нового времени и условиями медиасреды обитания человека (Кулешова, 2018).

Резюме

В нашем обществе проблема общения является актуальной, а ее разрешение – плодотворным для духовно-практического созидания будущего. И поэтому ученые, прогнозируя дизайн сферы досугового общения в музеи моды, предполагают, что именно отсутствие культуры глубинного общения влияет на многие происходящие сейчас в обществе негативные процессы. Культура общения не только остановилась в сво-

ем развитии, но и многое утратила. В нарушение преемственности появились деформации культур, а в утрате диалога – деформации общения человека и вещи.

Очевидна необходимость возрождения культуры творчески ориентированного, не самоутверждённого, а мироутверждающего, как указывает Г. Батищев, глубинного общения (Труды ВНИИТЭ, 1990). При этом источником возрождения может служить особая направленность воздействия, например, виртуального музея моды, обращенного на регенерацию сознания и самосознания людей, так как уровнем именно их развития определяются сущность, содержание и формы общения.

Литература

13 самых интересных виртуальных музеев // Афиша Воздух. Режим доступа: <https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/technology/virtual-museums/>.

Валевская Н.А. Обоснование необходимости создания первого музея моды и костюма в России // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2012. № 5. С. 229–235.

Валентино Гаравани^ видеointerview (каналу YouTube) / DEUTSCHE WELLE // Виртуальный музей знаменитого кутюрье. 2011. Режим доступа: <https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11603398818579067634&text=Виртуальный%20музей%20знаменитого%20кутюрье&path=wizard&parent-reqid=1590819487412900-1565073175129268646900300-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1590819491.1>.

Первый в мире виртуальный музей моды // Moda.ru. Режим доступа: moda.ru/news/pervyj-v-mire-virtualnyj-muzej-mody/.

Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды / пер. с чеш. И.М. Ильинской, А.А. Лосевой. М.: Арттия, 1987. 608 с.

Кулешова А.А., Хачатурова Е.А., Митрохина Т.А. Актуальные тенденции презентации коллекций дизайнеров костюма // Общество. Среда. Развитие. 2018. № 3 (48). С. 68–74.

Стивенсон Н. История моды в деталях. С XVIII века до наших дней пер. с англ. А. Балашовой. М.: Эксмо, 2020. 288 с.

References

13 most interesting virtual museums. *Afisha Воздух*. Available at: <https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/technology/virtual-museums/>. (in Russian).

Valevskaya, N. A. (2012). Justification of the need to create the first Museum of fashion and costume in Russia. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 5, 229-235. (in Russian).

Valentino Garavani video interview (YouTube) (2011). Deutsche Welle. *Virtual Museum of the famous couturier*. Available at: <https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11603398818579067634&text=Виртуальный%20музей%20знаменитого%20кутюрье&path=wizard&parent-reqid=1590819487412900-1565073175129268646900300-production-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1590819491.1> (in Russian).

The world's first virtual fashion Museum. *Moda.ru*. Available at: moda.ru/news/first-in-the-world-virtual-fashion-Museum/. (in Russian).

Kubalova, L., Herbenova, O., Umarova, M. (1987). The Illustrated encyclopedia of fashion. Trans. from Czech by I.M. Ilyinskaya, A.A. Loseva. M.: Artiya Publ. (in Russian).

Kuleshova, A. A., Khachaturova, E. A., Mitrokhina, T. A. (2018). Current trends in the presentation of collections of costume designers. *Obshchestvo. Sreda. Razvitiye*, 3 (48), 68-74. (in Russian).

Stevenson, N. (2020). The history of fashion in detail. From the XVIII century to the present day. Trans. from English by A. Balashova. M.: Eksmo Publ. (in Russian).

Топ-10 лучших музеев моды в мире.
Режим доступа: <https://most-beauty.ru/drugoe/10-luchshih-muzeev-mody.html>.

Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика // Творческие направления в современном и зарубежном дизайне: сб. / ред. Т.А. Арестова, М.Э. Кошель. М.: Изд-во БФ ВНИИТЭ, 1990. 150 с.

Фукай А., Ний Р., Кога Р. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. М.: Арт-Родник, 2008. 720 с.

Юрьева Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы/ 3-е изд. испр. и доп. М.: Gaudeamus, 2006. 560 с.

The collection of the Kyoto Costume Institute. Fashion. A History from 18th to the 20th Century. Tokyo, 2002.

The Conran, Terence Directory of Design / En. by S. Bayley. N.Y.: Villard Books, 1985.

Breward C. Fashion. Oxford History of Art. OUP Oxford, 2003. 272 p.

Top 10 best fashion museums in the world. Available at: <https://most-beauty.ru/drugoe/10-luchshih-muzeev-mody.html>. (in Russian).

Proceedings of VNIITE. (1990). Technical aesthetics. *Creative directions in modern and foreign design*. Collection. T.A. Arestova, M.E. Koshel (Eds.). M.: Izd-vo BF VNIITE. (in Russian).

Fukai, A., Niy, R., Koga, R. (2008). The history of fashion from the XVIII to the XX century. Collection of the Kyoto costume Institute. M.: Art-Rodnik Publ. (in Russian).

Yurieva, T.Yu. (2006). Museology: textbook for higher education. 3rd ed. corrected and additional. M.: Gaudeamus. (in Russian).

Collection of the Kyoto Costume Institute. (2002). Fashion. History from the 18th to the 20th century. Tokyo.

The Conran, Terence Directory of Design. (1985). En. by Bailey. N.Y.: Villard Books.

Breward, C. (2003). Fashion. Oxford History of Art. OUP Oxford.

Поступила в редакцию

29 июля 2020 г.