

П. С. Уханова
(Москва)

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА В ИСТОРИИ ИСКУССТВА, ГЕРАЛЬДИКЕ И КОЛЛЕКЦИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО МОДЕЛЬЕРА АЛЕНА АХМАДУЛЛИНОЙ

Целью данного исследования является включение в научно-исследовательский оборот данных о присутствии символа единорога в модной коллекции весна–лето 2019 известного российского дизайнера Алены Ахмадуллиной, показанной в рамках Недели моды в Москве, а также анализ семиотических взаимосвязей данного символа в геральдике, искусстве и моде.

В настоящее время символы, ранее используемые только в искусстве и в геральдике, можно встретить во многих сферах жизни, в том числе в современной fashion-индустрии. Известные символы используются в коллекциях современных российских дизайнеров, расширяя сферу своего влияния и бытования и увеличивая присутствие в современном мире и визуальном пространстве. При этом представители модного сообщества используют знаковую систему не только в декоративном качестве, но и обращаются к знаковой системе как к способу репрезентации глубоких символических смыслов, усиливающих значение вещи, на которую этот символ наносится, превращая материальный предмет, в данном случае предмет одежды или аксессуар, в опознавательный знак, условное подобие эмблемы, которая позволяет своему носителю, как минимум, выделиться, а как максимум – заявить о себе определенным образом.

Подобно тому как в Средневековье геральдические символы представляли собой один из способов социальной идентификации, использование определенных символов и знаков на одежде и в аксессуарах сегодня помогает человеку репрезентовать себя, свое место в социуме и даже свои взгляды, настроение и мировоззрение. Такого рода репрезентация себя через одежду – явно проявленный тренд будущего, который в ближайшие годы будет развиваться и усиливаться на всем пространстве западного мира и нашей страны. Одежда сегодня больше, чем предмет, защищающий тело от агрессивной внешней среды или нескромных взглядов, это определенный символ, к которому все большее число людей относится более внимательно, выбирая предметы одежды и аксессуары для своего гардероба с учетом смыслов тех или иных символов, образов, надписей и т. п.

В XX веке модельеры не раз прибегали к искусству, используя известные картины и модные художественные направления в своих коллекциях, и в наше время все больше модных домов вступают в коллаборации с современными художниками или используют историко-культурное наследие прошлого, чтобы создать не только вещь для потребления и бытового использования, но и яркий, привлекающий внимание арт-объект, который

будет интересен не только с точки зрения функционального использования, но и как некий артефакт, наделенный дополнительными смыслами и значениями. Практически все модные дома, использующие в своих коллекциях знаки и символы, известные на протяжении многих веков, подчеркивают значение применения тех или иных знаков или эмблем дополнительными акцентами во время показов или рекламных кампаний. К примеру, Алена Ахмадуллина, коллекция которой будет рассмотрена в данной статье, использовала во время фотосъемки средневековую эстетику и мифологию, подчеркивающую взаимосвязь между средневековым искусством, символикой и современной семиотикой.

В соответствии с традиционным движением моды и трендов от элит к более низким сословиям, которое существовало на протяжении последних двух тысячелетий, тенденция появляется в элитарной, более финансово обеспеченной среде, со временем «стекая» вниз. Нововведения любого рода сначала появляются в высших слоях общества, потом распространяются на низшие, поскольку вторые стремятся достичь положения первых¹, однако философ и социолог Георг Зиммель понимает моду как сложный социальный феномен, который проявляет себя во всех сферах жизни общества, не только в одежде, но и в манерах, паттернах поведения и т. п.², так что с определенной долей вероятности можно ожидать, что через 3–5 лет использование в одежде, аксессуарах и украшениях символических образов, имеющих отношение к определенным системам или наделенных особыми смыслами, войдет в повседневный обиход и станет популярным среди широких слоев населения.

При этом исследований на тему бытования средневековых символов, в том числе, геральдических, в моде XX–XXI веков по-прежнему немного, хотя еще исследователи искусства поп-арта замечали, что в правильном контексте даже простой, утилитарный предмет, такой, к примеру, как одежда, теряет первоначальное практическое значение и становится произведением искусства³. С начала XX столетия художники и модельеры эстетизировали вещи, вырывая их из обычного контекста и помещая в непривычное пространство, чтобы привлечь к ним как можно больше внимания⁴ и наделить новыми значениями и смыслами, выходящими за границы утилитарного использования.

Сегодня, в цифровую эпоху, мода и искусство как никогда раньше готовы использовать и трансформировать произведения материальной культуры прошлого, в том числе геральдическую символику, в знаковую систему своих новых коллекций, а современные технологии дают возможность для разнообразных экспериментов – от цифровой печати на ткани до создания вышивки, в точности повторяющей известный символ, знак или герб. В данной работе мы рассмотрели символы льва, оленя и единорога, представленные в коллекции известного отечественного дизайнера Алены Ахмадуллиной, которые нанесены на ткани и аксессуары разными способами: с помощью печати, вышивки, аппликации и пр.

В весенне-летних коллекциях 2019 года, представленных в 2018-м, Алена Ахмадуллина обратилась к теме средневекового бестиария, сфокусировав внимание на нескольких символах – льве, единороге и олене, изображения которых в виде вышивки или аппликации модельер разместила на платьях, верхней одежде, аксессуарах и даже колготках и чулках. Изображения львов и единорогов были использованы в стилизованном виде позднесредневековой эстетики, визуально похожие на геральдические символы этих животных, в частности, известные нам по королевскому гербу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (ил. 1). Стилистически близки эти символы

Ил. 1. Королевский герб Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Ил. 2. Герб с картушем под короной, который поддерживают по сторонам лев и единорог. «Je main tiendray». Бумага, офорт. Инв. № ОГ-390585. Государственный Эрмитаж

Ил. 3. Изразец. Инв. № ФБ-1616. Государственный Эрмитаж

Ил. 4. Лев со щитом. Бронза, искусственная коричневая патина.
Инв. № Н.ск-2196. Государственный Эрмитаж

и известным экспонатам, хранящимся в коллекциях Государственного Эрмитажа, гербу с картушем под короной, который поддерживают по сторонам лев и единорог, «Je main tiendrai» и льву со щитом (ил. 2).

Также в коллекции Ахмадуллиной использовался образ обнаженной Леди Годивы – полулегендарного персонажа, основавшей бенедиктинский монастырь и борющейся с непомерно высокими податями жителей Ковентри, английского города в графстве Уэст-Мидлендс, также подчеркивающий средневековую эстетику коллекции. Правда, у модельера обнаженная женщина с длинными светлыми волосами представлена не на лошади, а на единороге, однако ее узнаваемый образ легко считывается и узнается на основании художественной практики.

Согласно Кулакову, однорогое животное, обитавшее в одном из лесов Германии, описывал еще Юлий Цезарь: «Этот бык похож очертаниями на оленя, из середины лба торчит один рог, больше и прямее, чем все известные до этого. Из его вершины распространяются ветви, подобно раскрытой руке»⁵. В мировом искусстве изображения единорога встречается неоднократно, в том числе у известнейших мастеров. Наиболее известна серия шпалер конца XV века «Дама с единорогом», ныне хранящаяся в собрании парижского музея Клюни, и «Дама с единорогом» Рафаэля Санти 1505–1506 годов. В собрании Эрмитажа представляет интерес голландский изразец XVII века, где в круте стоит обнаженный мужчина, с неба на него нисходит благодать, а возле него изображен единорог (ил. 3).

Серия шпалер XV столетия «Дама с единорогом» примечательна многообразием изображенных на них символов, в том числе животных, которые много столетий спустя были частично заимствованы Ахмадуллиной при подготовке своей коллекции. Дама на шпалерах представлена в окружении весьма обширного бестиария: птиц, гепарда, пантеры, волка, лисы, собаки, козы, кролика, обезьяны, но главными животными серии, безусловно, являются лев и единорог. Их первостепенное значение подчеркнуто и их размерами, во много раз превышающими фигуры других животных. Кроме того, практически на всех шпалерах единорог и лев держат знамена с тремя серебряными полумесяцами на синей перевязи.

В весенне-летней коллекции Алены Ахмадуллиной образы льва и единорога близки именно к стилистике серии шпалер из музея Клюни, смысл изображений на которых многие исследователи сводят к теме пяти чувств и шестому чувству, выходящему за границы приличий XV века. На шпалере «Зрение» дама держит в руках зеркало, в котором отражается единорог, передние лапы которого лежат на коленях девы, на шпалере «Слух» девушка играет на органе, на шпалере «Вкус» пробует ягоды и т. д. Современная мода и индустрия красоты также взаимодействует с женщинами на уровне всех пяти чувств. Всемирно известные бренды создают одежду, обувь, аксессуары, выпускают ароматы и косметику с приятными запахами и вкусами, используют символы и узнаваемые художественные коды искусства прошлого, чтобы привлечь максимум внимания к своим товарам (ил. 4).

На картине Рафаэля маленького единорога держит на руках прекрасная светловолосая девушка – светлые волосы в эпоху Возрождения считались наиболее красивыми, и женщины прибегали ко множеству хитростей: высветляли на солнце с помощью шляп-солан, носили накладные пряди и т. д. Увлечение светлыми волосами также использовано Ахмадуллиной в коллекции 2019 года, а художественные параллели с образом девушки из Раннего Возрождения явно представлены как на показе в рамках Недели

моды весна – лето 2019, так и в фотосессии и рекламной кампании коллекции. Манекенщицы, приглашенные для съемок, – рыжеволосые и светловолосые.

У Рафаэля образ единорога соответствует средневековым верованиям о том, что приручить единорога может только девственница: «К ней он безбоязненно подойдет, склонит свой рог и ляжет на колени»⁶. Возможно, именно благодаря этой вере единорог в эпоху Средневековья ассоциировался с самим Спасителем, Иисусом Христом, зачатым непорочным путем, тем более что один из вариантов Благовещения до Тридентского собора⁷ называли «мистической охотой на единорога», а появилась данная трактовка в позднесредневековом искусстве Германии и Англии.

В произведениях, посвященных теме Благовещения, где изображается единорог, будущая Богородица предстает в виде приманивающей его девы, а архангел Гавриил становится охотником, который загоняет диковинное животное в девственное лоно, как, например, на миниатюре из неизвестной рукописи 1480–1500-х годов из Аугсбурга (Германия). Правда, такие изображения и трактования непорочного зачатия были запрещены во время уже упомянутого Вселенского собора католической церкви 1545 года⁸, однако остались на произведениях искусства и вошли в мировую сокровищницу символов.

В рассматриваемой коллекции Алены Ахмадуллиной, наравне со львами и единорогами, мы видим футболки с надписью «God is my favourite designer», что в переводе значит «Бог – мой любимый дизайнер». Очевидно, что модельер рассматривает символ единорога, льва и оленя не только в художественно-историческом аспекте средневекового искусства, но и в мифологическом, и символическом, поскольку именно эти три животных – лев, единорог и олень – в свое время ассоциировались и сопоставлялись с Иисусом Христом, хотя и сохраняли противоположное, дуальное символическое значение, как, впрочем, большинство символов, известных человечеству, ведь символ всегда двойственен, поливалентен и изменчив, не ограничен в проявлениях и может быть выражен в изображениях, предметах, жестах, ритуалах, верованиях и поступках⁹, а в рассматриваемом нами случае еще и в одежде, и в модных аксессуарах.

В отечественной истории изображение единорога впервые появляется в геральдике Ивана Грозного в 1560-х годах¹⁰, а о значении данного символа на царских печатях выдвигается несколько версий. А. Л. Хорошкевич считает, что единорог Ивана Грозного символизировал верховную власть и силу московского царя: «Для Грозного этот символ утверждал его как носителя истинного православия, как представителя законной царской власти, был для него воплощением силы и непобедимости»¹¹. По мнению А. Л. Юрганова, единорог Ивана Грозного был символом не светским, а сакральным, и олицетворял собой власть Христа, что было особенно актуально для середины XVI века, когда эсхатологические ожидания «обострились до предела», так что появление единорога в этом контексте вписывается в гипотезу историка о вере во второе пришествие и грядущий Страшный суд. Р. А. Симонов предположил, что символ единорога имел на Руси астрологический смысл и под ирогом подразумевался зодиакальный знак Козерога, поскольку московские Рюриковичи считали себя потомками императора Августа (с рубежа XV–XVI веков), а астрологическим знаком Августа был Козерог, который в образе единорога мог стать астрологическим «управителем» Руси.

В коллекции Ахмадуллиной серебряный, лунный единорог помещен также на плаще нежно-голубого, небесного цвета, так что можно высказать гипотезу, что в данном

случае этот символ вполне может рассматриваться и как астрологический. Так или иначе, а в весенне-летней коллекции Алены Ахмадуллиной 2019 года единорог определенно использован как художественный символ, близкий к семантике портрета «Дамы с единорогом» Рафаэля и серии шпалер из музея Клюбни. Единорог, как эмблематический символ, имеющий разное значение в зависимости от культурного контекста и амбивалентный в своей семантике, может символизировать и Христа, и дьявола¹², однако в изученной нами модной коллекции он, безусловно, имеет положительное, светлое значение, связанное с непорочностью и легендой о деве, которая приманивает фантастическое животное своей телесной и духовной чистотой.

¹ *Свендсен А.* Философия моды. М., 2007. С. 55.

² Там же. С. 13.

³ *Уханова П.* Влияние поп-арта на развитие моды второй половины XX века. СПб., 2019. С. 40.

⁴ *Обухова А.* Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. М, 2001. С. 59.

⁵ *Кулаков С.* Бестиарий Галуса. ЛитРес, 2012. С. 36.

⁶ *Зотов С.* Страдающее Средневековье : Парадоксы христианской иконографии. М., 2018. С. 199.

⁷ XIX Вселенский собор католической церкви, открытый по инициативе папы Павла III в 1545 году в Тренте.

⁸ *Зотов С.* Страдающее Средневековье. С. 202.

⁹ *Пастуро М.* Символическая история европейского Средневековья. СПб., 2012, С. 8.

¹⁰ *Пчелов Е.* Единорог в государственной символике Ивана Грозного: семантика и причины появления. М., 2017. С. 76, 77.

¹¹ Там же. С. 77.

¹² Там же.