

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ДЕНДИ

Никольская Т.М.

*Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Российская Федерация, доцент кафедры культуроведения и
социокультурных проектов, кандидат философских наук*

e-mail: timnik2004@mail.ru

Коновальцева А.И.

*Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Российская Федерация, магистрант I курса кафедры культуроведения и
социокультурных проектов*

e-mail: timnik2004@mail.ru

Понятие европейского «дендизма» представляет собой культурную традицию, подразумевающую не только модный костюм, но и повседневный стиль жизни, изысканную манеру поведения и харизму. Прежде чем сформироваться в современный стиль мужчины-интеллигента образ джентльмена прошел долгий путь формирования его традиций и канонов.

Понятие «денди» имеет различные этимологические версии. Проанализировав которые, можно дать общую наиболее актуальную его характеристику - «лидер моды».

Основываясь на определении данного историко-культурного типа, следует отметить, что денди не просто одевается согласно последней моде, а во многом ее создает. Его манеры подчинены особому кодексу поведения, а костюмы являются лишь частью общей продуманной системы. Денди - это предельно структурная личность, светский лев, сноб, который умеет держать дистанцию: каждое его движение - знак аристократического превосходства, который отличает его от бесчисленных подражателей. Квинтэссенция светского поведения денди состояла из трех правил: «Ничему не удивляться», «Сохраняя бесстрашие, поражать неожиданностью», «Удаляться, как только достигнуто впечатление», в которых отражен один из главных принципов поведения в обществе - принцип минимализма. Он распространяется не только на манеры, но и на искусство одеваться, и на стиль речи. Лаконизм реплик денди служит эквивалентом продуманно-кратких появлений в свете и сдержанного стиля в одежде. Костюм денди отличается в первую очередь благородной сдержанностью. Однако, отказавшись от внешней роскоши, франты разработали новые законы вкуса, подчиняющиеся принципу «conspicuous inconspicuousness» («заметная незаметность»): костюм не должен привлекать внимание посторонних, но в своем

кругу его сразу оценят по достоинству. Эффект, который денди производил в обществе, не должен быть резким или кричащим. Принцип «заметной незаметности» предвосхитил эпоху готового платья, наступившую в середине XIX века, когда любой человек мог позволить себе купить стандартный костюм и раствориться в толпе. При этих условиях денди формировали ряд отличительных особенностей и деталей костюма, которые отличали его среди всего общества. С этого момента достаточным обозначением социальных различий стали аксессуары, ткань, пуговицы. Чем более стабилизировался базовый силуэт мужского костюма, тем большая символическая нагрузка ложилась на детали. Во внешнем виде денди нюансы вроде изящно повязанного платка имели большое значение. Важную роль в костюме также играли жилеты, которые тщательно подбирались по цвету и фактуре. Под жилет надевалась белая сорочка с широким жестким воротником, который придавал его владельцу немного высокомерный вид. Истинного денди всегда сопровождал ряд деталей, подчеркивающих его социальный статус: чистые белые перчатки и обувь. Верхом неприличия считалось протянуть для пожатия руку в несвежей перчатке. Манера денди носить костюм подразумевала тот же принцип «заметной незаметности». Опытные денди для этого предварительно чистили его песком или давали разнашивать новый фрак слуге, чтобы создать потертый не новый вид. Истинные франты могли потратить на туалет большое количество времени и денег лишь с тем условием проявить изысканную небрежность в его использовании. Поведение денди, заключающиеся в сбалансированности, несуетливости, владении собой, производило впечатление «good grooming», что означало не только хорошее воспитание, но и светскую легкость в обращении, выхоленность и подтянутость, проявляющиеся, как правило, во внешнем спокойствии, холодности и бесстрастии.

На рубеже XVIII-XIX веков в Британии утверждается тип денди как особая модификация английских традиций щегольства и джентльменства, а начиная с 20-х гг. становится общеевропейской модой, которой присущ сдержанный минимализм в костюме, клубная культура и джентльменский кодекс поведения. Появлению на светской публике нового типа мужчины-модника в большей степени способствовала высокая репутация Лондона как культурной столицы. Социальной базой дендизма послужила аристократия и представители среднего класса. В Англии, где произошла промышленная революция, сложились наиболее благоприятные условия для развития самовыражения буржуазии. Романтическая эстетика этого времени утвердила творческую личность как лидера, диктующую свою волю толпе.

Самым знаменитым денди этого времени был англичанин Джордж Брайан Браммелл, который имел прозвище Beau (щеголь, красавчик). Он был современником романтиков и кумиром лорда Байрона и всей молодой аристократии. Влияние Браммелла было значительным: он определил историю мужской моды на два века вперед, создав современный вариант классического костюма. Его принципы построения костюма отличаются новаторством и сходством с мужским гардеробом в настоящее время. Одни из первых новшеств появились в начале XIX века и заключались в установлении гигиенических стандартов. Браммелл ввел в моду аккуратно подстриженные и чисто вымытые волосы, которые до этого было принято отпускать, завивать и пудрить. Сорочки денди отсылал в прачечную каждый день, чтобы чисто выбритый подбородок упирался в воротник идеальной белизны и чистоты. По утрам Браммеллом было заведено принимать ванны из молока, что придавало его коже сияющий и холеный вид. Следующей деталью образа денди был безукоризненный покрой фрака, который сравнивали с «неземным совершенством» и «мыслящим телом». Он отличался идеальной формой и силуэтом, которые достигались за счет многочисленных примерок у лучших портных. Браммелл вновь ввел в моду узкие и длинные панталоны, которые отрицали макароны. Завершали ансамбль денди до блеска начищенные гессенские сапоги, которые по легенде франт чистил шампанским. Важной особенностью образа жизни Браммелла был принцип неоднократной смены туалета в течении всего дня. Цвет утреннего фрака он всегда выбирал светлее вечернего, а перед светским приемом Браммелл обязательно заезжал домой, чтобы сменить шейный платок и надеть бальные туфли. Перчатки полагалось менять не менее шести раз в день, чтобы при рукопожатии они всегда были свежими.

Особая скрупулезность при подборе аксессуаров окончательно закрепила впечатление уникальности при знакомстве с денди. Главным изыском костюма Браммелла был шейный платок, искусством завязывания которого он владел в совершенстве. Для того, чтобы добиться совершенной формы узла, денди приходилось тратить на это по нескольку часов. Однако новизна в этом вопросе заключалась не только в поиске той единственной формы узла, сочетающей в себе элегантность и небрежность, и в умении придать платку твердость контура благодаря подкрахмаливанию. Это был его фирменный секрет, который он тщательно скрывал от всех.

Одной из модных новаций денди являлись панталоны со штрипками. Короткие облегающие до колена панталоны постепенно вытеснялись из мужского гардероба, уступая место прототипу современных брюк.

Важный аспект феномена Браммелла связан с особой стратегией денди «public relations». Прежде всего он обладал способностью извлекать максимум из своей внешности. Но она располагала к себе постольку, поскольку денди виртуозно владел искусством светского поведения. Манеры Браммелла основывались на соединении сухости и непринужденности, почтительности и остроумного цинизма. Его самыми важными чертами денди были безупречный вкус, исключаяющий вульгарность в облике и обращении, и редкая способность оживлять всякую компанию, вести легкий разговор с собеседником.

Таким образом, так называемые реформы Браммелла в костюме были основаны прежде всего на гигиене. Введенный им стиль мужского костюма, предполагал чистое белье и тело, что было не общепринято в то время даже среди джентльменов. Браммеллу требовалось в неделю 20 рубашек, 24 карманных платка, 9 пар панталон, 30 шейных платков, 12 жилетов и чулки по усмотрению. Основными принципами стиля денди, по мнению Браммелла, были простота и сдержанность. Костюм для него - это не весь человек, а только часть его образа, центром которого он является.

Предложенный Браммеллом вариант мужского костюма представлял собой компромисс между декоративным стилем макарони и традиционной одеждой британских сельских джентльменов. Денди создал универсальный костюм для буржуазии, который был уместен для всех ситуаций [1, с. 87].

На формирование внешнего облика франта также большое влияние оказал их образ жизни, который устанавливал определенные правила. Традиционным светским пространством XIX века были клубы. Они предполагали особое поведение, подчинение строгому этикету. Для денди клуб представлял возможность показать себя в кругу избранных единомышленников. Чтобы стать членом самых известных из них (Олмакс, Уайтс, Брукс, Ватье), требовались рекомендации и ежегодный взнос. Клубная жизнь регулировалась строгими правилами, которые касались даже незначительных деталей. Если прежде туда приходили лишь ради игры в покер или пари, то в XIX веке на первый план вышла роль клуба как места спокойного досуга, где денди тренировались в искусстве одиночества в толпе, когда человек испытывает потребность в формальном обществе себе подобных, не вступая с ними в более тесный контакт. Одновременно с этим, костюм выполняет функцию взаимодействия, когда детали и аксессуары являются средством общения.

После Браммелла, который считался «английским премьер-министром элегантности», вторым по значимости денди становится граф д'Орсе, который на протяжении 30-40-х гг. XIX века был кумиром всех франтов. Он был хорош собой,

обладал атлетической фигурой, греческим профилем, голубыми глазами и бородкой, моду на которую он ввел впервые в Англии. В своих костюмах щеголь предпочитал стиль «butterfly» (бабочка). Он отдавал предпочтение ярким цветам, смело сочетая их. На фоне темной гаммы мужских костюмах 1830-1840-х гг. его голубые фраки и желтые жилетки резко выделялись. Денди носил золотые цепочки и перстни поверх белых перчаток. Особенно граф д'Орсе выделялся пестрой бабочкой среди сдержанного стиля, предложенного Браммеллом. Многие из предметов его гардероба копировались франтами всей Европы и были названы в его честь. Имя д'Орсе стало нарицательным для пальто, высокого цилиндра с изогнутыми полями, за комнатными туфлями без задника и даже за закрытой каретой с двумя дверцами.

В середине XIX века, когда первенство европейского дендизма перешло во Францию, лидером щеголей стал принадлежавший к древнему аристократическому роду граф Роберт де Монтескью-Фезенсак. Холодный темперамент и страсть к совершенству стали основой стиля графа, отличавшегося особой декадентской элегантностью. Обладая идеальным чувством цвета, Монтескью, создавал свой ансамбль на игре оттенков. Его фаворитом был серый цвет, градации которого он демонстрировал в своем костюме. Отказавшись от традиционных черно-белых контрастов, граф предпочитал искусные сочетания полутонов. Для каждого случая Монтескью специально продумывал свой образ, который непременно должен соответствовать обстоятельствам.

В последние десятилетия XIX века французское влияние на английское эстетическое движение оказал европейский декаданс, который заключался в конструктивных противоречиях между эстетизмом и прагматикой. Выдающейся фигурой этого периода в Англии становится Оскар Уайльд, считающий современный мужской костюм совершенно не эстетичным. Благодаря ему дендизм в Европе выработал эстетику кэмп (пристрастия к искусственному, преувеличенному). Благодаря Оскару Уайльду декадентский дендизм превратился в успешный бренд, который распространился по всей Европе.

В начале XX века законодателем мод становится старший сын королевы Виктории Эдуард VII. Чтобы соответствовать стандартам красоты, мужчины массово вслед за ним, начинают активно ухаживать за собой. Модные мужские журналы в изобилии рекламируют бриолин, косметические кремы, лосьоны, наусники. В 1910-е гг. самым характерным мужским типажом становится «Arrow collar man», который получил свое название от рубашек фирмы Arrow с высоким съемным воротником. Костюм денди имел вытянутый силуэт, основанный на укороченном пиджаке без

подложенных плеч, с высокой талией и удлиненными лацканами, который к тому времени занял место популярного раньше сюртука. Завершением ансамбля служила соломенная шляпа с лентой [2, с. 153]. В целом мужчина «Argow collar man» отличался моложавостью и изяществом по сравнению с джентльменами XIX века.

Первая мировая война 1914-1918 гг. полностью меняет идеалы мужской красоты. Образ светского джентльмена в костюме уступает место мужественным защитникам Родины. Претерпевает значительные изменения стиль одежды, в котором преобладают элементы военной формы. Среди денди послевоенного времени безусловным авторитетом начинает пользоваться принц Уэльский, будущий Эдуард VIII. Он представлял собой образ аристократа-спортсмена, отличался безупречным вкусом и любил умеренные эксперименты - ровно на столько, чтобы не показаться экстравагантным. В газетах регулярно появлялись его фотографии в костюмах для верховой езды, прогулок на велосипеде или игры в гольф. Именно принц Уэльский ввел в моду широкие укороченные брюки для гольфа «plus fours», которые дополняли длинные шерстяные носки до колен. Благодаря денди также получили популярность шляпы-панамы, английские кепки в мелкую клетку, свитера fair isle, узкий красный галстук, завязанный личным фирменным узлом «Виндзор», пиджаки на двух пуговицах, коричневые замшевые туфли и цветные носовые платки. Благородный английский стиль принца Уэльского получил распространение не только в Европе, но и в Америке, став одним из популярных среди денди.

Первая эпоха массового культа кинозвезд порождает новых кумиров франтов: Рудольф Валентино, Дуглас Фербенкс, Чарли Чаплин. Однако кумирами становились не только герои с экранов. Американский летчик Чарльз Линдберг, который совершил первый беспосадочный полет через Атлантику, становится настоящим законодателем мод. Благодаря ему спортивность, увлечение техникой и подтянутая загорелая фигура.

В последующее десятилетие мужская красота становится важным фактором общественной жизни: Франклин Рузвельт побеждает на президентских выборах 1932 г. Во многом благодаря своей внешности и умению держаться на публике. Его улыбка, гладко выбритое лицо и твердый взгляд внушали национальное возрождение после Великой депрессии. Идеалом красоты этого периода становится мужчина с широкими плечами, хорошей осанкой, узкими бедрами и развитыми мышцами. Популярный тип денди в это время предстает в образе блондина с гладко выбритым лицом и холодными светлыми глазами, который слушает джаз и танцует свинг.

Вторая мировая война также оказала неизгладимо влияние на представления о мужской красоте и образе джентльмена. Мужественный, суровый солдат в форме -

идеал 1940-1950-х гг. Благодаря культу военного костюма в мужском гардеробе европейских либеральных интеллектуалов появилась короткая куртка с накладными карманами генерала Дуайта Эйзенхауэра, железные молнии, полупальто duffle-coat маршала Монтомери. Популярными деталями образа становятся кепи генерала де Голля, сигара Черчилля и трубка Сталина. Вторая мировая война заставила производителей косметики обратить внимание не только на светских денди, но и солдат. Известный визажист Макс Фактор, работавший в Голливуде, разрабатывает цветные кремы для камуфляжа, солнцезащитные средства и помады [3, с. 237].

В Париже в то же десятилетие философию моды задают экзистенциалисты: Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Андре Мальро. Они провозгласили черные свитера новой униформой интеллектуалов. Быть красивым теперь вновь означало иметь глубокий выразительный взгляд и бледный цвет лица, как у романтиков XIX века, которые культивировали меланхоличность.

Послевоенное время вновь изменила каноны мужской красоты, которые стремительно менялись. В период 1950-1960-х гг. появляется индустрия массового производства готовых доступных костюмов. С этого времени в Америке серый фланелевый пиджак и брюки стали новой корпоративной униформой «белых воротничков». Возникновение этого стиля связано с модой американских студентов Ivy League старинных престижных университетов. Именно будущие бизнесмены впервые стали увлекаться серым цветом в костюме. Его культивированию также способствовал фильм «Мужчина в сером фланелевом костюме», главную роль в котором сыграл Грегори Пек. Он предпочитал свободного кроя длинный пиджак, белую рубашку с воротником button-down, узкий галстук с диагональными полосами, оксфордские ботинки, пальто «Честерфилд», завершая свой образ серой фетровой шляпой.

В период 1960-1970-х гг. мужская мода претерпевает новые изменения, которым способствует развитие журнала «Vogue». Раздел, посвященный тенденциям в костюме денди, возглавляет Кристофер Гиббс - новая икона стиля. Он пропагандировал элитарный городской стиль, который являлся антитезой господствующего образа хиппи. Именно в это время появляются профессиональные мужчины-модели, которые становятся эталоном в мире моды. Так серый костюм прошлого десятилетия теряет свою актуальность, благодаря распространению приталенного укороченного пиджака более яркой цветовой гаммы, разработанного итальянскими дизайнерами Эмилио Пуччи и Альбертом Фабиани. Красота становится спутником успеха, который олицетворялся с киногероями Шонном Коннери, Полом Ньюменом, Жаном Луи Трентиньяном, группой «The Beatles» и президентом Джоном Кеннеди.

Дальнейшему распространению дендизма способствует активное развитие Домов моды. Каждый франт выбирает своего кутюрье. Элтон Джон становится постоянным клиентом Версаче, Эрик Клэптон - Джорджио Армани. Каждый модельер предлагает свой образ настоящего джентльмена, распространению которого способствуют модные журналы и известные заказчики.

Начало нового тысячелетия приносит новый идеал мужской красоты - молодой субтильный интеллигент-эстет со скептизмом во взгляде. Современный мужской костюм существует в непрерывном эстетическом взаимодействии с телом.

Таким образом, костюм денди лег в основу не только современного варианта парадного мужского ансамбля, но и повседневного офисного стиля. В настоящее время понятие «денди» в большей степени подразумевает внешний аспект этого историко-культурного типа. Стилистическое разнообразие в современной мужской моде позволяет выделить имена разных по манере одеваться и занятиям франтов: фотограф Сесил Битон, писатель Том Вулф, драматург Ноэл Кауард, музыкант Эрик Клэптон, принц Чарльз, кутюрье Карл Лагерфельд, Джон Гальяно и многие другие.

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что европейский дендизм представляет собой особую культурную традицию, подразумевающую не только модный костюм, но и повседневный стиль жизни, изысканную манеру поведения и харизму.

Литература

1. Баре д'Оревилли Ж. О дендизме и Джордже Браммелле [Текст] / Ж.Баре д'Оревилли - М.: Независимая газета, 2000 - 254 с.
2. Барт Р. Дендизм и мода [Текст] / Р. Барт. - М: Издательство Сабашниковых, 2003 - 393 с.
3. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни [Текст] / О.Б. Вайнштейн. - М: Новое литературное обозрение, 2006 - 409 с.