Пьер Карден

Пьер Карден – один из тех кто превратил моделирование одежды в искусство, и его модели можно по праву назвать живыми картинами. Я также стою на этих позициях и стараюсь рисовать модели как картины из текстильных материалов. Моделирование одежды я рассматриваю как портретную живопись, и ярче всего эта портретность проявляется в разработке авторских моделей по индивидуальным заказам. Интересно то, что сам Пьер Карден говорит о своем творчестве. Я предлагаю читателям вместе со мной послушать слова великого маэстро, которые он сказал во время интервью журналисту парижского журнала «АР». Итак, кто любит Пьера Кардена – следуйте за ним!

Под таким заголовком была представлена коллекция Пьера Кардена – ретроспектива «Высокой моды» 30-х годов – на которой 350 приглашенных художников и скульпторов единодушно оценили его модели как высший синтез цвета и формы, как произведения искусства. Еще в 1982 году Карден организовал большую выставку, которую назвал «Искусство и мода» и которая прослеживала связи между этими сферами человеческой деятельности, представив моду как эстетику одежды. Отвечая на вопрос, как родилась идея организовать выставку «Живые скульптуры», Пьер Карден ответил: «Очень люблю скульптуру. Даже сам хотел стать скульптором, потому что у меня очень чувствительные ладони, а формы, к которым я прикасаюсь, обладали качествами живой материи. Поскольку по отношению к форме я отдаю предпочтение скульптуре, живопись меня захватывает цветовыми сочетаниями, очень близкими к природным, от синевы неба до зелени дерева и красноты огня, другими словами, своей силой, а иногда даже неистовством и страстью. Человек различает прежде всего цвета, и если нужно установить некую иерархию шоковых воздействий, на первое место должен быть поставлен цвет, хотя в сфере эстетических ценностей и критериев первичной является форма. Этим и объяснется мое стремление объединить формы и цвета в одно целостное видение. А что может быть лучше одежды, в которой воплощается это единство, когда тело, пульсирующее жизнью, обволакивается окрашенной формой ткани. А знаете ли вы, что в Античном мире скульптуры были раскрашены красками, но время сохранило их для нас белыми, и мы забыли, что античные ваятели одевали свои творения в пестрые цвета. Так или иначе, но это многовековая традиция».

Далее Пьер Карден продолжает тему первичности формы или цвета: «Думаю, что настоящее творчество сводится к форме. Цвета существуют в природе, и человеку нужно просто их подбирать. Конечно, кое-кто скажет, что все формы уже существуют в природе вещей, но их количество почти неограниченно, и глаз их часто не замечает. Человек должен обладать воображением, быть чувствительным, страстно творить, чтобы уметь различать и воплощать формы. Насколько верны в этом смысле слова Пауля Клея: «Исскусство не повторяет видимое, а делает вещи видимыми». Именно это является ролью и предназначением модельера. Убежден, что форма воспроизводит глубокий смысл, сердце и душу человека».

Свою коллекцию Пьер Карден создавал как скульптор, даже использовал металл, бронзу, дерево, глину и работал, используя методы скульптуры. Он говорит: «Я знаю, что для того, чтобы создать что-нибудь новое, человеку нужно оторваться от канонов тела и его строгих линий. То есть облечь тело формой, созданной вне его. Тело становится скульптурой при помощи ткани – исходного материала модельера». Великий маэстро убежден, что модельер не в состоянии создать нечто свое, оригинальное, используя только измерения тела. «Если опираться только на рост, окружность груди и плеч, можно скопировать эти линии и создать вторую кожу для тела, т.е. следовать принципу, который долго был основным в моде, но не как создатель, а как хороший ремесленник. Тело нужно воспринимать как скелет, как основание для скульптуры, которой является одежда. Так модельер отрывается от моды и превращает любую свою работу в оригинальное творение, предназначенное для одной-единственной модели – потому что каждое существо единственное и неповторимое, так что любая оболочка этой жизни, любая одежда заслуживает быть произведением искусства. Это, по моему мнению, и есть признак цивилизованной личности».

Многие модельеры прошлого прославились моделями, выполненными в стиле барокко, но никто из них осознанно не руководствовался какой-либо эстетической системой. Пьер Карден в этом отношении проявил себя как настоящий новатор. «Профессия наша прекрасна, – говорит он. – Мне она подходит идеально. У меня есть естественное для каждого человека, который, разумеется, не думает о смене профессии, стремление довести свои выразительные средства до высшего уровня созидательности. Призвание художника и скульптора, о котором я раньше мечтал, сегодня в состоянии вдохновить меня и заставить проявить интерес к Высокой моде. Я уже 30 лет работаю в одном и том же стиле. И это не просто платья, а одежда с маркой «Карден», которой я горжусь, как гордится скульптор подписью под своими работами. Эту подпись узнают сразу и безошибочно в любом уголке мира. Модели одежды, которые я создал двадцать два года назад, можно носить и сегодня, потому что они не подвластны влиянию мимолетной моды, потому что они принадлежат одному стилю. Если стремиться к достижению крайней точки совершенства, любая работа перерастает в творчество».

Вот как Карден определяет талант: «Я согласен с Шатобрианом, что талантливый человек живет через стиль, которому его никто не учил. Это не противоречит и Мопассану, по словам которого, талант – основа оригинальности, это особый способ мышления и восприятия. Но мне кажется, что настоящий талант – это, прежде всего, простота. И чтобы завершить свою мысль, я процитирую старого доброго Лафонтена: «... талант никогда не насилует человека, потому что ничто не постигается без изящества». А изящество – основа моей профессии».

Свои коллекции Пьер Карден начинает создавать с формы, совершенно не принимая тело во внимание. «Потом пытаюсь вместить в эти формы тело, как вставляют цветы в вазу. В этом смысле высокая мода похожа на икебану... Рисую, потом подбираю ткани и крой. Затем моделирую по телу, чтобы завернуть его в эту оболочку...»

На вопрос, мимолетна мода или нет, Пьер Карден отвечает: «Не нужно смешивать определения. Мода преходяща, искусство вечно. Если ваше творение выражает не только дух времени, но и но и особенности жизни, собственный образ мышления и видение эпохи, значит, ему суждено уцелеть. Музеи переполнены портретами, единственная привлекательная черта которых – то, что с помощью платьев и костюмов они передают дух прошедших эпох. Так что мода – это один из элементов вечности в человеческом времени. Мы распознаем эпоху по ее отличительным чертам – одежда, прически, грим... Все это частицы словаря исторической памяти».

И вот самый интересный вопрос и самый интересный ответ. Приобретет ли одежда свое истинное значение, если превратится в художественное произведение? «Давайте называть вещи их настоящими именами, – говорит мой кумир. – Это единственный способ спасти высокую моду от индустриализации, сделать так, чтобы она не находилась только во власти людей, которых мы одеваем. Высокая мода жизненно необходима цивилизованному обществу, потому что она определяет не только внешний вид тела, но и способ поведения человека. Мода формирует саму структуру взаимоотношений между людьми. Она – мысль, воплощенная в формах, философия в действии. Следовательно, уцелеет ли она, будет ли развиваться дальше – важный показатель здоровья общества. Когда я создаю одежду, мебель или, например, предметы интерьера самолета, я работаю с мыслью о том, что миссия любого творца – создавать формы, которые будут удивлять и интриговать. Так что создание высокой моды не сводится к хорошо скроенному платью, к хорошему вкусу, оно есть обновление самого ее качества».

Завершая эту статью, я хочу представить на суд читателей одну из моих моделей платья, разработанного под влиянием творчества моего кумира. Такие модели наглядно подтверждают жизненность тезиса Кардена о мимолетности моды и вечности искусства, о том, что мода уцелеет, только превратившись в искусство, воплощая индивидуальность каждого человека.

Список литературы

В.В.Бондаренко.Пьер Карден