Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

Гуманитарный факультет

Курсовая работа

На тему: Мода как искусство в 20 веке

Работу выполнила:

Студентка гр.Т-913

Камбулина Ю.В.

Преподаватель: Короткова А.Л

Оглавление

История моды ХХ века 3

Мода в ХХ веке 4

Стили одежды в 20-80 гг. ХХ века 20

Показы мод 30

Биография создательницы моды Коко Шанель 31

Заключение 36

История моды ХХ века

В начале ХХ века направление в мире моды было предопределено новаторским дизайнером, человеком-легендой и просто элегантной женщиной Коко Шанель. Именно она впервые сделала моду доступной для всех.

Благодаря Шанель, свет впервые увидели купальники из джерси, пляжные сандалии, женщины впервые сделали брюки частью своего гардероба.

Создательница «маленького чёрного платья» доказала, что для того, чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой, а её девиз «Бедность – не противоположность роскоши» дал многим женщинам то, о чем они до этого не могли и мечтать-возможность быть элегантной не смотря не на что. Слово «мода» происходит от латинского «modus»- мера, способ, правило. «Она появилась в XIV в. в Париже. Возникновение моды связано с появлением крупных производств тканей, так как для того, чтобы формы одежды менять достаточно часто, надо иметь то, что обеспечивало бы эти перемены. Что было дальше? Мода стала распространяться в Италию, Англию, Испанию. Ряды ее поклонников росли. Она перешагивала через самые строгие границы, ломала традиционные виды одежды, навязывала свой вкус и свои правила. В России первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма, появились в конце XVII в. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, который запрещал перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземного образца». Но Петр I заставил страну жить в другом темпе; ее новому ритму, изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, сдерживающие движение одежды. И Петр I открыл дорогу моде, в частности, немецкой. В 1701 г. был издан указ, в котором перечислялись все виды одежды, которые отныне только и могли носить русские люди — и мужчины, и женщины, от нарядных костюмов до исподнего белья, от шапок до башмаков. Россия начала менять гардероб.

Немецкий костюм был удобнее для деятельности человека. Возможно, и вся новая мода тогда провозглашалась как самая практичная, как единственно отвечающая духу времени, времени преобразований и строительства. Уже с первых своих шагов мода была катализатором развития промышленности, которую мы нынче называем «легкой». Но мода одновременно вызвала стремление к роскоши. И в наши дни, когда мода стала меняться с головокружительной скоростью, она также способствует повышенному интересу к вещам, придавая им престиж, которого они вряд ли заслуживают.Мода всегда была неравнодушна к красоте, хотя понимание красивого в разные времена и менялось.

Журналы моды (эти самые точные источники инфор-мации о моде) появились во второй половине XVIII в. Сначала в Англии (1770 г), затем во Франции, потом в Германии, Голландии и Италии. Воспроизводя на своих страницах работы наиболее известных художников-модельеров, они способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру одежды и умение носить платье или костюм. Художники приобретали имя, становились известными, оказывали влияние на широкие слои населения, а нередко превращались в диктаторов, законодателей моды.

Мода в ХХ веке

20-е годы - это переломный период в истории мировой. Первая мировая война, оказавшая огромное влияние на формирование моды 20 века, провела четкую границу, отделив понятия, мода и стиль, свойственные 19 веку, от века двадцатого.

Военное время очень сильно повлияла на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелая работа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей, необходимость выполнять функции пожарных, полицейских и т.д., изменили женский характер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне.

Дамская одежда, которую носили до первой мировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам, работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обихода исчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатые прически остались в прошлом.

Одежда, которую шили для военных, приживалась и в повседневной тыловой жизни. Например, плащ тренчкот («траншейное пальто»), хорошо известный и любимый и по сей день, был предложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Это универсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время из водонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.

Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья - без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния.

Эмансипированные женщины 20-х годов стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду из мужского гардероба, осваивать мужские профессии.

Они наравне с мужчинами участвовали в спортивных состязаниях, в ралли, садились за штурвал самолета.

А заодно добавляли в свой гардероб брюки, рабочие комбинезоны, лётные куртки. Словом, всю ту одежду, в которой можно было осваивать «мужское пространство».

Длина женских юбок становилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длина до щиколотки, в1924 – 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927 году и вовсе приподнялись выше колен.

Любимой одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом. Из обуви - элегантные туфельки на небольшом каблуке. Костюмы 20-х годов, как и вся одежда, отличались мягкими прямыми линиями, в моде были плиссировка, мелкие складочки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, а также декоративная отделка.

Модная линия пальто - прямая, сужающаяся книзу, с крупным меховым воротником шалькой или круглым боярским воротничком в русском стиле, полы и рукава пальто тоже были оторочены мехом.

К пальто и костюмам полагалcя головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка или замысловатый берет.

Особенно популярной была фетровая шляпка-клош, имеющая форму колокола. Летом такая шляпка могла быть сделана из соломки. Впрочем, в 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов.

Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами и шляпными булавками.

Своей безумной популярностью замысловатые шляпы, береты, повязки были обязаны знаменитым актрисам того времени, появляющихся на экранах в головных уборах поражающих воображение.

Одна из самых популярных моделей женской обуви 20 годов – туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой, пришедшие вместе с танцевальной модой. А чтобы защитить от уличной грязи тонкие и дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардероб модницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.

Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русские сапоги с застежкой молнией.

С ними соперничали предшественники современных рейтуз - шотландские гетры, доходившие длиной до колен.

Брюки пока еще не стали постоянной составляющей дамского гардероба. Это были всего лишь «первые ласточки», предвещающие этой сугубо мужской одежде огромную популярность у прекрасной половины человечества.

Женщины к 20-м годам, выполняя мужскую работу, уже примерили на себя комбинезоны. Занятия спортом заставили их задуматься о том, что в брюках и шортах их успехи на спортивном поприще могли бы возрасти.

Главными женскими брюками в это время стали брюки пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в 20-е были на пике популярности. Сначала в качестве спальной принадлежности их начали носить мужчины.

Но женщинам настолько приглянулась экзотическая одежда для сна, что они быстренько примерили её на себя и начали использовать довольно своеобразно. В пижамах стало принято ходить на пляж.

Модельер Жанна Ланвен, модели которой пользовались большим успехом, в 20-х годах, создавала такие элегантные пижамы, что дамы отваживались выходить в пижамных костюмах на улицу и использовать их как вечернюю салонную одежду. Пройдет еще немного времени и в женском гардеробе прочно укрепится брючный костюм, а пока его роль будут выполнять пижамы, сшитые из струящихся тканей, богато отделанные кружевами, вышивками, бахромой. Короткая стрижка уложенная волнами, эффектный макияж, броское украшение, длинный мундштук в руке с кроваво-красным маникюром и шёлковая пижама – этот образ пришелся по душе многим красавицам «безумного» десятилетия.

Пляжная мода «сумасшедших двадцатых» была своего рода вызовом обществу. У женщин появились купальные костюмы, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги.

Правда, ткани, из которых шились купальники, были еще далеки от совершенства. Но в отличие от пляжной моды начала века, когда женщина приближалась к воде одетой с головы до ног, мода послевоенного десятилетия, невзирая на тяжелый шерстяной и растягивающийся хлопковый трикотаж, дала женщинам возможность ощутить всю прелесть отдыха на воде.

И женщины с удовольствием наслаждались новизной ощущений, невзирая на недоуменные и осуждающие взгляды тех, кто новые тенденции категорически не принимал.

В 1924 году модельер Жан Пату создавал купальники в стиле кубизма. Дом высокой моды знаменитого кутюрье открылся в1919 году и специализировался именно на спортивной одежде и одежде для активного отдыха. Загар, полученный на модных курортах, стал очень популярным. Еще в довоенное время легендарная, а тогда начинающая свой путь Габриэль Шанель, начала ломать сложившийся стереотип, что женщина должна быть бледной и пропагандировать красоту смуглой загорелой кожи.

В 1928 году она выпустит специальное масло для загара, но первопроходцем, все же, был Жан Пату, выпустивший подобное средство в 1924 году. В 1923 году на Лазурном берегу во Франции открылся первый солярий или как тогда его называли, «соляриум».

Трикотаж! Этот материал стал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19 века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов, взяла свое в веке 20-м. Из трикотажа стали делать буквально все – от купальников до пальто.

В 1913 году в курортном городке Довиле Коко Шанель открыла магазин, где продавала практичные модели одежды для отдыха и купальные костюмы. В это время текстильный инженер Родье предложил ей новую ткань, что-то типа машинной вязки. Это и была ткань джерси. Шанель точно почувствовала потребности современниц и предложила им вещи из мягкого немнущегося трикотажа. Вскоре началась первая мировая война и, казалось бы, модная затея должна была провалиться, но неожиданно выяснилось, что война только усилила потребность в удобной одежде. В Довиль к мадемуазель Коко потянулись беженцы. Патриотичные французские дамы, работающие в госпиталях, хотели, чтобы их костюмы медсестер были элегантными и от заказов не было отбоя.

В 1915 году Шанель перевела свое предприятие в Бьяриц. Её стиль обретал все большую популярность. Удобные мягкие жакеты, укороченные юбки, трикотажные туники и льняные летние платья простого покроя казались наиболее подходящими женщинам в новой жизни. В 1916 году нью-йоркский журнал «Harper’s Bazaar» опубликовал первые рисунки моделей мадемуазель Шанель для американской публики.

После окончания войны в 1919 году Коко Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль в послевоенные времена оказался актуальнейшим. В моделях Шанель отражались свобода и независимость женщин новой эпохи, просто и в тоже время безупречно скроенные платья и костюмы, были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, что отличало её модели от моделей других кутюрье. В 1926 году Шанель предлагает женщинам маленькое черное платье ставшее бестселлером всех времен. И хотя, эта уникальная женщина, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно о Габриэль Шанель без преувеличения можно сказать, что она олицетворяла свою эпоху.

Эльза Скиапарелли продолжила популяризацию трикотажа в конце 20-х. На одной американской знакомой, она увидела отличный вязаный свитер. Оказалось, что его связала простая парижская крестьянка. Эльза была в восторге, но купить такой же, в тот момент она не могла – ее семья переживала тяжелые времена. Скиапарелли нашла на рынке эту крестьянку, срисовала рисунок и попыталась связать нечто подобное для себя. Ей это удалось лишь с третьей попытки. Она вышла в нем в свет, вызвав всеобщее восхищение. На мероприятии присутствовал представитель американской торговой фирмы «Strauss», который тут же заказал ей 40 таких свитеров в комплекте с юбками. Скиапарелли, не имевшей тогда ничего, ни денег, ни мастерской, удалось выполнить этот заказ, который стал ее пропуском в мир моды. На исходе десятилетия Эльза Скиапарелли утвердили моду на пляжные брюки клеш из джерси, а затем такие брюки стали носить и как городские.

Журналы мод 20-х годов активно пропагандируют новую моду и размещают на своих страницах модели одежды их джерси.

Именно в 20-е годы начинает зарождаться такое понятие как «культ молодости». Пышные женские формы остаются в прошлом. В моде женщины с худой андрогинной фигурой. Поддерживать худобу помогает спорт, дамы страстно увлекаются фитнесом. Но на спортивные занятия все еще ходят в красивом костюме, в шляпке и на каблуках.

Увлечение спортом неизбежно приводит к тому, что все начинают ощущать потребность в специальной удобной спортивной одежде. Знаменитые модельеры и производители одежды быстро улавливают новый настрой и начинают разрабатывать модели для спорта, а для этого как нельзя лучше подходит именно трикотаж.

В конце 20-х Рене Лакост моделирует спортивные рубашки, которые становятся чрезвычайно популярными. Сын парижского промышленника Жана Лакоста, Рене Лакост, стал играть в теннис, когда в 1917 году приехал учиться в английский колледж. В 1925 году Лакост стал одним из сильнейших игроков мира после победы на Уимблдоне и Французском открытом чемпионате. Через год он взял Кубок Дэвиса. Затем, уйдя из большого спорта, он занялся строительством своей империи, открыв фирму совместно с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Вскоре они наладили выпуск рубашек для тенниса, гольфа и парусного спорта.

Жан Пату создаёт костюмы для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. В 1921 году чемпионка появляется перед публикой в короткой юбке, белой трикотажной тунике без рукавов и с трикотажной повязкой на голове.

Новая мода обнаженные женские ноги и повсеместное увлечение спортом вызывает бурную полемику в обществе. В прессе публикуются самые разные точки зрения на происходящее. Женские журналы демонстрируют разные точки зрения на столь резкие перемены. Даже самые просвещенные люди порой негодуют и высказываются крайне негативно. Например, президент университета во Флориде гневно заявляет, что короткие юбки и платья – порождение дьявола и его приспешников. Многие медицинские журналы авторитетно заявляют, что увлечения спортом, фитнесом, модными танцами могут привести женщин к бесплодию.

Элементы спортивной одежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановке облачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры Особенно активно новый стиль пропагандируют студенты престижных английских университетов — Оксфорда и Кембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта.

Культ спорта в университетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами, которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и под пиджак. Вместо классических брюк студенты предпочитали укороченные брюки гольф или широкие оксфорды из серой шерстяной фланели. Очень популярными становятся кепи и мягкие шляпы.

После ужасов войны люди были во власти музыкальной эйфории. Все слои общества захватывает увлечение джазом и модными танцами – фокстротом, чарльстоном и танго. В 20-е годы музыкальные ритмы Южной Америки и североамериканского континента покоряют Европу.

В Европе и Америке кипит ночная жизнь. Многочисленные дансинги и ночные заведения полны народу, отплясывающего модные танцы в модной одежде.

Стиль 20-х годов создавался в знаменитых домах высокой моды того времени «Поль Пуаре», «Жан Пату», «Шанель», «Ланвен», «Люсьен Лелонг», «Нина Риччи», «Жан Рени», дом меховой моды «Жак Хейм», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне», «Сестры Калло», «мадам Пакен», «Люсиль», ателье Сони Делоне. Модели для знаменитых домов высокой моды создаёт выходец из России, художник Дмитрий Бушен, а многие кинематографические дивы 20-х годов, одеты в туалеты, созданные по эскизам Эрте (Роман Тыртов), потомка старинного русского рода, сына адмирала царской армии, уехавшего в Париж в 1912 году.

Первые величины в мире моды 20-х годов 20 века – Жанна Ланвен, Поль Пуаре, Жан Пату, Коко Шанель и др., уловив пульс времени, позволили женщинам выходить в свет в свободных платьях мягкого силуэта с заниженной талией и открытой спиной, на которой часто красовалось эффектное украшение, а также вырезом спереди – округлым, треугольным или прямоугольным, либо с одним обнаженным плечом.

Очень модны были вечерние наряды на бретельках. Платья украшались косыми воланами, ассиметричными складками, шлейфами, мягкими поясами-завязками на линии заниженной талии. А дополнением к вечернему туалету служили, боа, шали и туники.

Сверху на вечернюю одежду накидывалось мягкое, широкое пальто, часто такое пальто шилось из той же ткани, что и платье.

Вечерние платья выполняли из легких струящихся тканей, способных создавать движение. Остромодной была отделка длинной бахромой эффектно «волнующейся» во время танца. Украшениями для вечерних платьев служили перья, блестки, цветы, вышивка.

Женщины стали открыто пользоваться косметикой. Если в недалеком прошлом публично достать пудреницу или губную помаду и прилюдно поправить макияж было совершенно недопустимо, то в новой действительности такие вольности никого не шокировали. Изящные сумочки служили модницам, прежде всего, косметичками. Для удобства в них часто было вмонтировано маленькое зеркальце.

Если в начале 20 века макияж был очень деликатным и малозаметным, то макияж 20-х годов – это вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.

Именно такими глазами смотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были Клара Боу (Clara Bow), Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Глория Свенсон (Gloria Swanson), Пола Негри (Pola Negri), Луиза Брукс (Louise Brooks), Ольга Бакланова и многие другие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броский кинематографический макияж, который своим «роковым оттенком» был обязан косметике не самого высокого качества.

В 20-е годы мода на яркую заметную на лице косметику стимулирует её производство. Появляются цветные лаки для ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом, ведь яркие ногти так эффектно сочетаются с модной манерой курить сигареты в длинных мундштуках.

Губная помада, тушь для ресниц, подводка для глаз, пудра – женщины 20-х годов просто не мыслят своего существования без этих «радостей жизни», хотя косметика еще очень далека от совершенства.

В течение 20-х годов, активно развивающиеся косметические фирмы начинают разрабатывать всевозможные новинки, но настоящие открытия появятся лишь в следующих десятилетиях. Две вечные конкурентки Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн в своих салонах красоты предлагают, так называемые, комплексные подходы по уходу за лицом. Процветает империя Макса Фактора. Салоны красоты становятся излюбленным местом общения женщин.

Первая мировая война внесла свою лепту и в мир красоты. В военное время врачи, спасая раненых, демонстрировали развитие своей профессии. В период между двумя мировыми войнами было разработано большое количество эстетических операций. Новые послевоенные салоны красоты, предлагали своим клиентам не только стрижку и укладку волос и нехитрые косметические манипуляции, но и всевозможные процедуры, продлевающие молодость. Кстати, в области перманентного макияжа в 20-е годы очень модными были перманентные румяна, вводимые под кожу электрическим аппаратом и обеспечивающие дамам постоянный румянец.

После выхода в 1922 году повести Виктора Маргеритта «La Garçonne» («Гарсон» – «Мальчик») новая мода получила четкое определение. Это литературное произведение, вызвавшее в обществе большой скандал, дало жизнь модному направлению, главенствующему в послевоенном мире.

Стало модно не только одеваться «ля гарсон», но и вести себя в стиле «ля гарсон» - открыто пользоваться косметикой, не прятать свои ноги под одеждой, коротко стричь волосы, курить папиросы в длинных мундштуках, водить машину, делать карьеру, выбирать и менять мужчин и… танцевать, танцевать, танцевать!

В Америке поколение модных эмансипированных, наслаждающихся жизнью женщин, ведущих себя свободно и расковано, готовых реализовывать себя на любом поприще, даже на том, которое до сих пор считалось только мужским, называли флепперс. Одно из значений слова flapper в разговорном английском языке – это девушка, молодая женщина, являющаяся ветреной особой, взбалмошная, без особых моральных устоев.

Для главных потребительниц модной продукции издавались многочисленные женские журналы, в которых можно было узнать о последних новинках моды.

Открывались великолепные магазины, где можно было не только приобрести модную продукцию, но и пообщаться друг с другом.

Послевоенное поколение женщин поменялось не только внешне. Прежде всего, это были внутренние изменения. Появлялось все больше и больше работающих женщин, все прочнее укреплялось стремление получить образование.

Стиль Ар Декo, господствовавший в Европе 20-х годов не мог обойти стороной модный женский образ того времени. Этот эклектический стиль, соединивший в себе множество новаций, базировался на основе различных течений в искусстве и дизайне 1900-х годов. Стиль, активно развивающийся между 1-й и 2-й мировыми войнами, ярко проявлялся в архитектуре, живописи и моде.

Ар Деко современно и смело сочетал в себе восточные мотивы, элементы старины, модерн, русский конструктивизм, абстракционизм, кубизм. В интерьере Ар Деко использовались самые разные декоративные элементы, яркие и дерзкие и в тоже время виртуозно подобранные цветовые сочетания, этнические и геометрические узоры, дорогие, современные материалы, такие как слоновая кость, крокодиловая кожа, редкие породы дерева, серебро, а иногда и алюминий. Экзотический и яркий, стиль Ар Деко, вызывающий, как восторг, так и критику очень быстро покорил мир, современные дизайнеры до сих пор черпают из него творческие идеи.

Одним из источников вдохновения для стиля Ар Деко явились персидские и восточные мотивы балетных «Русских сезонов» легендарного русского мецената, театрального деятеля, импресарио и подлинного реформатора мирового искусства Сергея Дягилева, которые своим «триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 год покорили мир. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и др. завораживали ярким буйством красок, неожиданными сочетаниями и изысканностью мышления, присущего великим мастерам. В моду ворвались совершенно новые цветовые сочетания: ярко-оранжевые, сочно-голубые, лимонно-желтые, насыщенные зеленые и т.д. Нетрадиционные цвета и оттенки стали использоваться в одежде и украшениях.

Первым, кто перенес стиль Ар Деко в искусство одеваться, был знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре, находившийся под сильным влиянием русского театрального искусства, особенно живописи Бакста, еще до первой мировой войны, он сделал очень многое для пропаганды этого многогранного стиля. Модели Поля Пуаре утверждали идеальный образ богатой и модно одетой современной женщины.

Знаменитая Международная выставка, прошедшая в 1925 году в Париже и официально называвшаяся «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes», дала международную жизнь термину «Ар Деко». Хотя само направление Ар Деко существовало и до открытия выставки. Американских берегов оно достигло только к 1928 году и, приобретя там новые характерные черты, стало важнейшим направлением в искусстве 30-х годов.

20-е годы выдвигают целую плеяду женщин-кутюрье. Их произведения на парижской выставке 1925 года демонстрировались в павильоне «Элеганс». Это Мадлен Вионне, мадам Пакен, сестры Калло, Жанна Ланвен, и, конечно, Габриэль Шанель.

В павильоне СССР, принимавшего участие в этом мировом событии, мир смог увидеть платья, созданные самыми яркими творцами моды в советской России - Александрой Экстер, Надеждой Макаровой, Евгенией Прибыльской, Верой Мухиной и, конечно же, легендарной Надеждой Ламановой.

В «Безумные двадцатые» процветает мода на экзотику. Популярнейшая «черная музыка» провоцирует интерес к африканскому и туземному искусству. Способствует этому и знаменитая в те годы темнокожая американская танцовщица Жозефина Бейкер.

Супермодными становятся китайские мотивы в дамских туалетах, аксессуарах и украшениях, китайские вышивки, китайский шелк. Восточные мотивы, взволновавшие европейских модниц еще до первой мировой, после первой волны балетных «Русских сезонов», обрели огромную популярность в 20-е годы.

Говард Картер, знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона, невольно оказался виновником модной египтомании, охватившей мир. Египетские рисунки и иероглифы красовались на модной одежде, четкие геометрические формы египетского искусства диктовали модные линии, контрастные цветовые сочетания, характерные для египетской культуры мгновенно стали главенствовать в модных туалетах.

Увлечение экзотикой очень ярко проявлялось в ювелирном искусстве, которое переживает в это время настоящий бум, так как без украшений модная женщина не мыслила своего гардероба. Излюбленные украшения 20-х – длинные нити жемчуга и горного хрусталя, броши и заколки, широкие браслеты, крупные серьги в геометрическом стиле, стиле Модерн и Ар Деко. Наимоднейшее вечернее украшение – диадема. В моде платина и белое золото. Этот период в ювелирном искусстве называют «белым».

В западной моде 20-х годов появляется и обретает всемирную любовь модная деталь, заимствованная из русского костюма – кокошник. В Америке и Европе начинают носить головные украшения в форме кокошника-венца.

Особенно, такой головной убор, наравне с длинной фатой (обязательно длиннее платья) моден в свадебном костюме. Жанна Ланвен делает коллекцию шляп в форме русских уборов. Украшения-кокошники делают даже из пластмассы.

Русский стиль и парижский шик, соединившиеся в 20-е годы стали красной нитью в моде десятилетия. Этот уникальный модный период, во многом сформировался под влиянием двух гуманитарных катастроф – первой мировой войны и грянувшей в России революции.

Русские эмигранты, спасавшиеся от большевиков, захвативших власть в стране, пытались устроить свою новую жизнь на чужбине. Во многих странах, давших пристанище российским беженцам, открывались кустарные мастерские, в которых изготавливались скатерти, салфетки, подушки, зонтики, абажуры, куклы и еще множество предметов для быта и украшения интерьера.

На благо модной индустрии трудились шляпные артели и мастерицы-надомницы, изготавливающие украшения, сумочки, расписывающие вручную шелковые платки и шали, шьющие отличные платья, отделанные ручной вышивкой. Особо популярны были изделия русских мастериц-шляпниц.

Славянские изделия пользовались спросом. Так как в послевоенные времена ощущался дефицит на нарядные ткани, искусство вышивки, которой мастерски владели русские женщины, имело большой успех. Все это способствовало тому, что в Европе и в Китае стали появляться русские дома моды. Так, например, в 1921 году в Париже появился дом вышивки «Китмир», заключивший эксклюзивный контракт с «Шанель». Этот модный дом объединил русских кустарных надомниц-вышивальщиц, а основала его двоюродная сестра Николая II, великая княгиня Марии Павловна Романова, которая очутившись в эмиграции, сначала была вынуждена вязать свитеры и платья для лондонского магазина готовой одежды.

Многие аристократки, носившие знаменитые дворянские фамилии, пытаясь выжить в новых условиях, начинали работать в модных домах, кто мастерицами, кто моделями, или, как их тогда называли – манекенами. Некоторые открыли собственные дома моды. Такие русские модные заведения появились в Харбине, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и, главным образом, Париже.

Среди русских модных домов 20-х годов крупнейшими были «Поль Каре» Ольги Эджертон, урожденной княжны Лобановой-Ростовской; «Тао», основанный княгинями Марией Сергеевной Трубецкой, Любовью Петровной Оболенской и Марией Митрофановной Анненковой; «Итеб» фрейлины императрицы Марии Федоровны Бетти Буззард, в девичестве баронессы Гойнинген-Гюне; «Ирфе» основанный княгиней Ириной Юсуповой и ее мужем князем Феликсом Юсуповым; «Арданс» баронессы Кассандры Николаевны Аккурти фон Кенигсфельс», были и другие.

С появлением принципиально нового силуэта женского платья изменилось и женское белье. Огромным спросом пользовались шёлковые панталончики, короткие прямые рубашки-комбинации или узенькие нижние юбки, к которым полагался тугой, несколько сплющивающий грудь бюстгальтер, помогающий формировать модную фигуру «а-ля-гарсон» и пояс для чулок.

Русские эмигрантки изготавливали великолепное женское белье ручной работы для многих модных домов. Некоторым удалось создать собственные ателье, такие как дом белья «Хитрово», основанный Ольгой Александровной Хитрово, уроженки старинного дворянского рода; дом белья «Адлерберг», графини Любови Владимировны Адлерберг; дом белья «Лор Белен», Ларисы Бейлиной и балерины Тамары Гамсахурдиа де Коби и др.

К сожалению, практически все модные дома, открытые русскими эмигрантами, просуществовали очень недолго. Русские аристократки имели отличный вкус, у них было чувство стиля и, как оказалось, умение трудиться и создавать собственные модели. Но все они были неважными бизнесменами.

Знаменитые дома моды 20-х годов такие как «Шанель», «Люсиль», «Люсьен Лелонг», «Поль Пуаре», «Агнесс», «Мартиаль и Арманд» «Дреколь» и многие другие создавали модели «а-ля-рюс». Самые именитые кутюрье того времени сотрудничали с русскими мастерицами, использовали их в своих мастерских, покупали их изделия, а иногда и попросту заимствовали их идеи.

«Ревущие двадцатые», «Золотые двадцатые», «Безумные двадцатые» - это годы переполненные стилем, утопающие в новизне, изменившие представление о женственности. Годы, положившие в сокровищницу мировой моды огромное количество новаторских идей, ставших со временем вечными ценностями.

Стили одежды в 20-80 гг. ХХ века

Стиль ретро

Первые десятилетия прошлого века женская мода испытывала серьезное влияние эмансипации. Мода 20-х - 30-х годов предложила женщинам надеть мужские костюмы, укоротила длину платьев, возвела в культ слегка мужеподобный образ. В женской моде впервые появился косой крой, идеально подчеркивающий изгибы фигуры, произошел переход к четким линиям и простым формам. Ярчайший пример современной женщины того времени легендарная Марлен Дитрих.

Но если говорить об основных чертах моды 20-х - 30-х годов, то ими стали агрессивный шик, вычурность и, даже, вульгарность. Платья с заниженной талией, V-образный вырез, длинная нить жемчуга, шкурки лис на обнаженных плечах, чулки в сетку, темные тени, бордовая помада и черная подводка для глаз создавали образ роковой женщины 20-х - 30-х годов.

На моду конца 30-х и начала 40-х годов наложила свой отпечаток II мировая война. На смену неприкрытой вульгарности пришли простота и незатейливость. Изысканные украшения и помпезные вечерние наряды уступают свое место обычным платьям, шикарные колье - шейным платочкам, шелковые чулки - гольфам и носочкам. Во всем простота и практичность.

В конце 40-х и начале 50-х годов в мире моды наступает новая эра. Только-только закончилась война. Мир живет новыми надеждами. Люди мечтают вернуться к счастливой жизни. И в 1947 году работа великого Кристиана Диора, стиль "New Look", впервые увидела свет.

Стиль New Look

Созданный мастером стиль снова сделал женщину женственной. Женщины снова могут демонстрировать свое очарование и утонченность. Эталонами красоты становятся обладательницы тонкой талии, покатых плеч, заметного бюста и объемных бедер. Происходит возврат к классическому женскому силуэту в форме песочных часов. В моду входят платья с тонкой талией, прилегающим лифом и декольте, которые должны были подчеркнуть женственность фигуры, пышные юбки ниже колена, рукава, сужающиеся к запястью, длинные ажурные или нейлоновые перчатки до локтя, солнцезащитные очки с заостренные углами, украшенные стразами, туфли на высоких шпильках. Мода конца 50-х делает ставку на чувственность и сексуальность. Существенное влияние на массовую моду оказывают секс-символы киноэкранов Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Одри Хепберн.

60-е годы проходят под знаком социально-культурной революции. Это время рождения и становления новой молодежной культуры. Экономическая свобода и финансовая независимость порождает новое явление - молодежную моду ("Бэби бумерс"). Мировая столица моды ненадолго перемещается из Парижа, где еще царит утонченность и элегантность, в Лондон, где уже правит альтернативная молодежная мода. Еще в 1958 году в Лондоне зарождается новое направление Моды (Modos). Моды руководствуются правилами минимализма и идеального вкуса: модные костюмы, нейлоновые сорочки с узкими воротниками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, аккуратные прически. Не мало способствуют популяризации данного направления его последователи - группа Биттлз.

Мини юбки

В 1962 году мир впервые увидел экстравагантное мини. Скандальный стиль, предложенный Мэри Куант, приходится по вкусу молодежи. Чуть позже Пьер Карден модернизовал идею Квант и предложил сочетание супер-мини и высоких сапог. В 1964 году американский дизайнер Руди Гернрайрх создает одежду в авангардном стиле "унисекс", показывает сенсационную коллекцию женских купальников без верха, демонстрирует прозрачные женские блузы, которые носят без бюстгальтера.

В 60-е годы превалирует мода на все искусственное и синтетическое. Одежда из новых тканей удобна, практична и доступна. Гардеробы заполняются изделиями из кримплена, нейлона, лайкры, полиэстера и т.д. Новые материалы прекрасно подходят для "космического стиля", появившегося в 1965 году.

Молодежная мода, бурно развивающаяся в это десятилетие, оказывает свое влияние и на классические дома высокой моды. Только в их исполнении новаторские и порой экстравагантные идеи приобретают более облагороженный вид. Лаконичные платья, костюмы, юбки до колена приобретают современные линии и новые яркие расцветки. В моде коллекции таких мастеров как Марк Боан, Ив Сен-Лоран, Тед Лапидус.

Особенностью 60-х годов становится то, что впервые идолами для молодого поколения становятся не представители высшего общества и не звезды кино, как это было ранее, а лидеры молодежных музыкальных движений. Их идеи и стиль жизни мгновенно находили свое отражение в молодежной субкультуре. Не обошло это и моду. Мода конца 60-х - начала 70-х годов испытывает влияние движения хиппи. Философия свободы выбора и альтернативы всему общественному приносит в мир моды мозаику новых стилей и красок. Использование секонд-хэнда, предметов ручной работы, мотивов, цветов и форм Индии, Непала, Центральной Америки и Марокко является особенностью хиппи. Пытаясь противостоять общепринятому и массовому, культура хиппи дала богатый материал "официальной" моде, породив этнический стиль, стиль ретро, фольклорный стиль, "стиль лохмотьев и дыр", диффузный стиль и стиль унисекс. Также мир моды обязан хиппи и популяризации джинсов - одежды, без которой невозможно представить современный мир, одежды, которая стала классикой.

Эпоха 70-х в очередной раз подтвердила известную истину - каждое следующее поколение отрицает идеалы предыдущего. Десятилетие доминирования в моде образов лишенных пола подростков стал вытесняться образом "итальянской красоты". Снова в моде правильные черты лица, выразительные формы тела, красивые волосы. Повседневная одежда становится более сдержанной. В моде ансамбли из одежды, комплекты, состоящие из пальто и пиджаков или юбок, брюк и блузок или рубашек. Особой популярностью пользуются разные типы платьев.

Одежда в стиле диско

В тоже время противоположностью умеренности и строгости в 70-е годы становится стиль диско, зародившийся на набирающих популярность дискотеках. Особенностью "диско" стали экзотический облик, неприкрытая сексуальность, невообразимо яркие краски. Оригинальность вечернего стиля подчеркивалась такими штрихами, как облегающие брюки, прозрачная блузка, массивные украшения и всевозможные блестки, как на одежде, так и в элементах макияжа. Стиль диско поощрял невообразимые и порой абсолютно безумные сочетания. Развитию и массовости этого стиля способствовала популярная в 70-е годы музыка, а также такие, ставшие культовыми, фильмы как "Saturday Night Fever" или "Thank God Is Friday".

80-е года оказались не такими плодовитыми и яркими для мира моды, как предыдущие десятилетия. Новые "мешковатые" модели или одежда со слепящими оттенками не заслужили особенного интереса у современников и вряд ли будут оценены потомками. Возможно, причиной этого является то, что необходимым условием рождения новых стилей и течений в моде является появление новой социальной культуры, которая в очередной раз сможет "взорвать" общество. Хотя, существует и другое мнение. Немало известных личностей, которые уверенны в том, что все основные открытия в мире моды закончились еще в 70-е годы XX века, а современная мода лишь выделяет отдельные мотивы той золотой эпохи, добавляя штрихи ультрасовременных тенденций и направлений. Окончательный ответ на этот вопрос сможет дать время. А всем нам можно пожелать всегда быть собой, прислушиваться к своему "Я", быть достойной личностью и не бояться экспериментировать, потому что быть интересным, живым и ярким человеком всегда модно, независимо от времени, в котором живешь.

Классический стиль

Наиболее нейтральный стиль - классический. Но это не значит, что одеваться классически может любой – стиль диктует свои правила, и им нужно следовать. Этот стиль одежды не терпит излишнего декора и нарочитой экстравагантности. Он признает строгость, скромность, простоту и минимализм во всем. Эталоном классического стиля стали Одри Хепберн, Маргарет Тэтчер и Коко Шанель, которая присвоила дамскому гардеробу мужские брючные костюмы, ввела моду на прямые юбки ниже колена и легендарное "маленькое черное платье". К классическому стилю одежды относятся в первую очередь брючные и юбочные костюмы в сочетании с блузками и жилетами. В качестве более женственного варианта предлагается строгое закрытое платье по фигуре и чуть ниже колена, которое можно дополнить жакетом. Классический стиль не допускает излишнего эротизма, поэтому глубокими декольте, вырезами и разрезами увлекаться не стоит. Максимум, который мы можем себе позволить, - одна или две невысокие шлицы сбоку, спереди или сзади. Юбочные силуэты также предельно строгие и прямые, но возможен небольшой клеш и совершенно разный покрой – с запахом, в складку, слегка трапециевидный. Под пиджак можно надеть блузу, водолазку или однотонный топ. Разбавить строгий, немного аскетичный наряд можно с помощью шейного платка в тон костюму или платочка в нагрудном кармане. Классическое пальто по покрою не отличается от пиджака – тот же прямой или приталенный силуэт, воротник с лацканами, небольшие карманы. Особое внимание следует обратить на цветовую гамму наряда. В ней доминируют темные оттенки – черный, темно-синий, темно-серый, но не исключены и светлые тона – беж, карамель, светло-серый. На яркие краски и режущие глаз цветовые контрасты – жесткое табу. К классическим расцветкам одежды, кроме однотонной, относятся клетка, полоска и "елочка".

При выборе аксессуаров нужно помнить о том, что малейшее злоупотребление их количеством или цветом может разрушить образ "настоящей леди". В классическом стиле одежды, как ни в каком другом, каждый аксессуар должен быть оправдан. Идеальным дополнением к костюму или платью может стать небольшая шляпка, берет или косынка. Украшать шляпу вычурными перьями или яркими лентами строго воспрещается: лучше приколоть к ней небольшую элегантную брошь. Что касается обуви, не рекомендуется носить очень высокие каблуки и тем более шпильки. Обувная классика – это туфли "лодочка" на плоской подошве или на небольшом каблучке. Выбор сумочки допускает куда больше свободы – она может быть любой формы, но в тон костюму и желательно без лишнего декора.

Классический стиль одежды, несмотря на свою нетерпимость к украшательству, ни в коем случае не является "учительским" и старомодным. В нем есть свой шарм и сексуальность. Обычно в этом стиле одеваются зрелые деловые люди, занимающие солидные должности, но пару классических костюмов и "маленьких черных платьев" следует каждому иметь в своем гардеробе.

Деловой стиль

Из классики развился деловой, или бизнес-стиль одежды, в котором ценится прежде всего функциональность и раскованность движений. Одежда этого стиля предназначена для офисной работы и должна быть удобной. Приталенные классические силуэты здесь сменились на объемные, свободные и расклешенные. Многие детали заимствованы из спортивного стиля, например, рукав реглан, кнопки и молнии в качестве застежки. Офисной одежде необязательно быть элегантной: она должна подчеркивать солидность, статус, вызывать доверие. В фасонах и цветах делового стиля действуют те же правила, что и в классическом, но допускаются и небольшие поблажки - джемперы и водолазки вместо блуз и пиджаков. Обувь к деловому костюму также должна быть максимально практичной – на низком каблуке или вовсе без него. Традиционными моделями сумок этого стиля являются кейсы, портфели и классические дамские, но, как правило, однотонные и вместительные. А вот с ювелирными украшениями нужно быть осторожными: бизнес-леди может позволить себе лишь цепочку с кулоном.

Стиль Винтаж

Термин vintage изначально принадлежал лексикону виноделов и обозначал высококлассное вино, которое выдерживалось в идеальных условиях не одно десятилетие, становясь с годами только лучше. В переводе с английского vintage означает "старинный; классический", а также "устаревший, старомодный".

В любом случае под этим словом всегда подразумевались необыкновенный вкус, эксклюзивность и, главное, невозможность «параллельного» производства. Если раньше речь шла о раритете в мире вина. Теперь под винтажем подразумевают раритет в мире моды и стиля.

Под «винтажем» подразумевают оригинальную или аутентичную вещь не моложе 20 лет, в которой четко виден «писк моды» времен ее создания. То есть, если это, к примеру, просто черный свитер - водолазка 70-х годов - то это скорее секонд-хенд. А если это свитер с фасоном, характерным для 70-х годов (расклешенные рукава, запах, широкая резинка внизу) или с оленями, как тогда было модно, то это уже винтаж.

Именно поэтому увлечение винтажем невозможно без любви к истории моды и определенных знаний о том, что именно было модно в какое-то из десятилетий XX века. Впрочем, эксперты выделяют несколько критериев «винтажности» вещи:

Возраст: самый первый и главный критерий. Как говорилось выше, винтажной может считаться вещь не моложе 20 лет. Одежду с 15-летним «стажем» принято считать современной, правда, некоторые особо щепетильные историки моды предлагают называть винтажем только одежду, созданную до 60-х гг. прошлого века, а вещи, созданные в более поздний период, считать ретро. Дальнейшая классификация винтажных вещей разделена на десятилетия, чаще всего, начиная с одежды викторианской эпохи. Винтажная одежда воплощает дух эпохи, служит ее культурным выражением.

Стиль: почтенный возраст еще не является основанием причисления вещи к почетной когорте винтажа. Винтажная одежда должна быть своеобразным предметом искусства, оригинальным и самобытным, но при этом сполна выражающим модные тенденции своего времени.

В Интернет-магазинах винтажной одежды или на блошиных рынках крупных европейских городов можно найти все - от стильного платья для коктейлей до футболки с ностальгической надписью или признанием в любви ушедшим кумирам.

Разумеется, чем старше предмет одежды, чем более на нем заметны следы старения - как, впрочем, на любой вещи. Также следует ожидать следов ношения одежды. Хотя критерий состояния является главным при покупке винтажной одежды, он отступает на второй план, если речь идет об очень старой одежде, где главное не состояние, а сам факт наличия.

Не забывайте и о размере. Всегда лучше покупать одежду с небольшим запасом, например, на размер больше. Как известно, старые вещи очень хрупкие, поэтому их лучше не растягивать, иначе рискуете просто повредить. И еще: не полагайтесь целиком на современные размеры. Винтажная одежда относится к минувшим эпохам, а стандарты размеров меняются из года в года и варьируются в зависимости от бренда.

Как носить винтаж?

Как и в использовании любого другого стиля, использование подлинных ретро-элементов в вашем наряде требует придирчивости и вкуса - тогда ваш стиль оценят профессионалы, а окружение не спутает с банальной нехваткой средств. Даже очень старая вещь должна сидеть как влитая, для чего ее необходимо подогнать. Не забывайте об уместности окружения и обстановки. Винтажная мода - это преимущественно вечерняя мода стильной роскоши.

Если одежда, которой 20-50 лет, для вас все-таки чересчур, попробуйте начать с аксессуаров. Украшения, особенно броши, являются одной из основных составляющих стиля винтаж. Предпочтение отдается ажурным ожерельям, большим перстням с крупными камнями, которые часто носят поверх перчатки. Цены на них в специализированных магазинах начинаются от 50$ - за любимую в будущем вещь, да еще с историей, не жалко.

Винтаж делится на такие категории, как подлинный винтаж - раритетные вещи (часто известных брендов), стилизация под винтаж - использование в современных коллекциях силуэтов, рисунков, декора, кроя ретро-одежды, комбинированный винтаж - использование винтажных материалов при изготовлении одежды наряду с современными.

Весь этот богатый выбор призван помочь в использовании такой модной тенденции, как винтаж, каждому, кто стремится создать свой индивидуальный стиль. Независимо от материального положения или веры в то, что «старые вещи несут плохую энергетику».

Винтаж не подразумевает моду на конкретное историческое прошлое, он оставляет довольно широкий выбор эпох и стилей, которые можно как угодно смешивать и взбалтывать для получения неповторимого коктейля.

Винтажная вещь - это вещь, прежде всего, любимая. Она не затерялась в темных углах ваших шкафов или на антресолях, а дождалась своего "второго рождения". Винтаж - это память, грезы, молодые годы...

Стиль винтаж удивительно подошел к повальной моде на индивидуальность, потому что этот стиль дарит огромный простор для фантазии. Ведь стиль винтаж - вне моды: он ничего не диктует, не ставит жестких рамок и как никакой другой позволяет человеку почувствовать свою исключительность.

Можно, конечно, купить модный наряд, выпущенный в ограниченном количестве, но вероятность встретить своего "двойника" в тесном кругу модников все равно очень велика. Тогда остается два выхода: либо целиком обратить свое внимание на мир haute couture, что и не дешево и не столь уж творчески, либо обратить свои взоры в прошлое, которое представляет великолепную возможность создать отличный от других персональный стиль.

Вообще-то винтаж - тоже дорогое удовольствие. Винтажная вещь должна быть непременно узнаваема и четко ассоциироваться с той или иной модной эпохой и, желательно, с определенным дизайнером. Эксклюзивность и паутина времен придает винтажным вещам шарм, одухотворенность и даже одушевленность. Они, как люди, интересны своим прошлым (подразумевается, что оно было богато и благородно). Пословица о том, что "новое - это хорошо забытое старое" стала в современной моде уже буквальной.

Если вы планируете покупать винтажную одежду, вам нужно помнить о том, что может пройти достаточный промежуток времени, прежде, чем вы стоит осуществить сделку. Стоит сказать о том, что люди постоянно подвергают сомнению, а точно ли это винтажная, то есть старинная одежда. Прежде всего, при определении, винтажная одежда или нет, вам необходимо определить, а соответствует ли одежда той эпохе, когда она якобы была сшита. Ведь каждое столетие и даже десятилетие имеет свои характерные отличительные признаки, присущие только ему. В такой одежде совсем необязателен год изготовления.

Достаточно, чтобы на одежде были фирменные знаки, или же элементы. Которые являются обычными или необычными примерами моды той эпохи. Именно такая одежда, у которой есть свой собственный стиль и, соответственно, собственная ценность, представляет собой сегодня предмет торговли. Именно такие изделия могут похвастаться своим неповторимым качеством, благодаря которым, эту одежду можно не только коллекционировать, но и носить.

Показы мод

Мода и кутюрье живут в другом времени, намного опережающем настоящее. Так в сентябре и октябре происходят показы весенней коллекции, а в феврале и марте - зимней. Столицы моды в установленные сроки представляют по порядку свои «недели моды». Порядок один и тот же: Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж.

Показы никогда не пересекаются во времени, чтобы журналисты и покупатели смогли побывать на всех показах.

Прет-а-порте

Чтобы хорошо различать эти виды моды, запомните, что прет-а-порте - это концепции для обычной повседневной одежды. От кутюр - это оригинальная и уникальная одежда. В Париже более 30 домов моды два раза в год устраивают показы прет-а-порте, в то время как коллекции от кутюр делают всего 10 домов моды. Коллекции от кутюр - это настоящие произведения искусства, рассчитанные на очень узкий круг клиентов. Такие уникальные модели одежды становятся воплощением стиля той или иной торговой марки. Показы прет-а-порте рассчитаны на более широкую публику, и в новом сезоне эта одежда с подиума попадет в бутики.

Как проходит сам показ

Как правило, показы моды проходят в местах, специально для этого предназначенных (например, Карусель дю Лувр). Под вспышки фотоаппаратов по подиумам проходят манекенщицы.

Но все чаще модельеры устраивают свои показы в неожиданных (заброшенные заводы), исторических (музеи) или совсем непривычных (арена парижского цирка) местах. Интерьер и магия места играет большую роль в успехе показа.

Обычно показ начинается с опозданием примерно на полчаса. Но как только начинают звучать первые звуки музыки, начинается настоящее шоу. Музыка и свет - очень важная составляющая показа. Модели идут по подиуму, сменяя друг друга и демонстрируя новую коллекцию. Во многих случаях показ заканчивается выходом манекенщицы в свадебном платье. Это финальная точка. После чего на подиуме появляются все манекенщицы вместе с модельером, который приветствует прессу и зрителей. После показа у прессы и именитых гостей есть шанс попасть за кулисы и пообщаться с модельером.

Зрители показов мод

Дефиле - это событие мирового масштаба. Звезды, актрисы, влиятельные люди, журналисты - они приходят на шоу не только посмотреть новую коллекцию, но еще и для того, чтобы себя показать. Гостей рассаживают в строгом порядке. Наиболее знаменитые и важные гости садятся в первых рядах (молодые звезды, редакторы журналов мод…), за ними уже стоят менее известные зрители. Ближе всего к подиуму находятся фотографы, которые сидя на полу или на корточках фотографируют новые модели.

Модельеры прет-а-порте

Не все модельеры, создающие повседневную одежду, могут позволить себе свой собственный показ мод. Тогда они устраивают показы в небольших демонстрационных залах, куда приглашают фотографов.

Биография создательницы моды Коко Шанель

Коко Шанель (Coco Chanel) родилась в 1883 году во Франции. Ее родители не состояли в браке. Когда девочке было 5 лет, ее мать умерла и отец скрылся. Она попала в сиротский приют. Ей очень хотелось по-своему одеть всех женщин. Она хотела вырваться из бедности. Покинув приют, она окончила монастырскую школу и научилась там шить. Юная Габриэль решила попробовать себя в музыке. Она была привлекательной певичкой в кабаре, там и прозвали ее "Коко". Это прозвище закрепилось на всю жизнь. Особых успехов в музыкальной карьере она не добилась, зато завела тесную дружбу с несколькими состоятельными мужчинами. Габриэль познакомилась с богатым бизнесменом Этьеном Бальзаном и поселилась с ним в аристократическом предместье Парижа. Она хотела отличаться одеждой от богатых женщин этого района и предпочитала строгие костюмы, которые дополняли маленькие элегантные шляпки. В 1909 году Габриэль Шанель открыла шляпный салон на первом этаже особняка Балсана в Париже. Однажды Поль Пуаре (Paul Poiret) заставил ждать одну из дам Ротшильдов. Чтобы досадить великому портному, она заказала весь гардероб никому доселе неизвестной Шанель. Это был небывалый успех Шанель. В 1910 году при финансовой поддержке Артура Капеля открыла магазин на улице Камбон,21 (Rue Cambon), совсем близко от знаменитого роскошного отеля Риц и называет его Шанель Мод (Chanel Modes), где она продавала свои шляпки, которые со временем стали пользоваться большим успехом. Ее первой настоящей любовью стал английский аристократ Артур Кейпел. Но в декабре 1919 года англичанин погиб в автомобильной катастрофе. Затем судьба сводила Коко Шанель с легендарными и высокопоставленными мужчинами - людьми искусства, членом царской фамилии, русским князем Дмитрием, а также герцогом Вестминстерским... Тогда Шанель создала парфюм, ставший самым известным в мире и признанный потомками произведением искусства. Свои духи Коко назвала "Шанель N 5". Всю жизнь она считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Духи были составлены Эрнестом Бо (Ernest Beaux). Сотрудничество Шанель и Бо дало миру также такие духи как "Шанель N22" (Chanel N22), "Буа дезиль" (Bois des Iles), "Кюир де Русси" (Cuir de Russie) и "Гардения" (Gardenia). Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа. Коко Шанель и Эрнестом Бо создали коллекцию Rue Cambon. Эта коллекция представлена только в парижском бутике Chanel. Маленькое черное платье Шанель придумала в 1926 году. Прошло время, а ее маленькое черное платье до сих пор является знаком элегантности и хорошего вкуса. Маленькое черное платье считалось коктейльным только в начале своей «карьеры», Теперь оно идеально подходит деловой леди для протокольного мероприятия, студентке - для первого собеседования и, конечно, каждой из нас – для романтического ужина при свечах. Правда, сегодня черное платье не такое уж простое, каким оно могло казаться в 30-е годы, когда Шанель создала черное платье без каких-либо украшений и аксессуаров.

В 1928 году Шанель переезжает в особняк на улицу Камбон,31 (Rue Cambon). Сейчас он главный бутик haute couture. В 1931 году Шанель приняла предложение работать в Голливуде. Ей было уже пятьдесят, когда у нее появился настоящий жених - Шанель была помолвлена со своим сверстником, испанским художником Полем Ирибом, но в 1935 году Поль Ириб упал на теннисном корте и мгновенно умер. Во время немецкой оккупации салон закрылся, но Шанель вела беспечный образ жизни благодаря связи с немецким дипломатом. Десять лет Коко провела в Швейцарии, а в феврале 1954 года снова объявилась в Париже, представив новую коллекцию, которую приняли очень холодно. Тогда Шанель подготовила второй показ своих моделей - на этот раз она решила возродить собственный старый стиль. Успех превзошел все ожидания. Это случилось в 1957 году.

С Габриэль Шанель восемнадцатилетняя Шнайдер встретилась в начале 60-х - уже после того как французская пресса, рассматривая ее первые фотографии в купальнике, искренне недоумевала: "Это и есть немецкий идеал красоты?". Шанель же, напротив, переживала период всеобщего поклонения и всемирной шанелизации - ее духами восхищалась Мэрилин Монро, в ее ателье одевались Ингрид Бергман, Жанна Моро и Дельфин Сейриг. Юной Шнайдер посчастливилось попасть в эту компанию любимых звезд Великой Мадемуазель, на чьи примерки та приходила лично, с кого она не брала денег и о ком позже сказала: "Не могла же я заставить платить женщин, перед которыми опускалась на колени, чтобы подрубить им юбки!".

Шанель создает парфюм в своей собственной лаборатории. Эрнеста Бо (Ernest Beaux) сменил Генри Роберт (Henri Robert). В 1970 году Генри Роберт создал Chanel №19. Название № 19 было дано этим духам в честь дня рождения Коко Шанель, 19 августа. За год до смерти она представила новые духи "Chanel №19", свежий, чуть горьковатый аромат которых сегодня считается классическим. В 1974 году Генри Роберт создает летний аромат Cristalle. В 1978 году в Шанель приходит работать Жак Полж (Jacques Polge). Он создал ароматы для женщин: Coco, Allure, Coco Mademoiselle и Chance. Для мужчин:Antaeus и Egoiste. Созданное в 1987 году Отделение по производству часовых механизмов открыла компании Chanel дверь в мир настоящих производителей часов. До того времени Chanel располагала небольшой часовой мастерской в Ла-Шо-де-Фоне, где происходила только сборка часов. Сегодня Chanel обладает пятью часовыми коллекциями, включающими в себя около 65 различных моделей. Первая коллекция, представленная в 1987 году, носит символичное название Premiere. Часы этой коллекции отличаются восьмиугольным корпусом, по форме напоминающим силуэт Вандомской площади в Париже, любимой площади Габриэли Шанель. Элегантный циферблат из черного лака украшен только фирменным логотипом. В 1997 году открылся ювелирный бутик Шанедь (Chanel) на Вандомской площади 18 (Place Vendôme). В 1999 году Chanel представила новую коллекцию La Ronde. После восьмиугольных Premiere, квадратных Mademoiselle и ромбовидного эффектного браслета Matelassee геометрическая тема находит продолжение в незамысловатой, но превосходной форме круга. В разное время лицами Chanel становились самые изысканные женщины своего времени: в 1937-м - сама мадмуазель, позже - Катрин Денев, совсем недавно - Николь Кидман для Chanel N5, в 80 - х годах лицом Chanel была знаменитая модель Инес де ля Фрессанж (Ines de la Fressange), в 1991 году Ванесса Паради (Vanessa Paradis) была маленькой птичкой в золоченой клетке в рекламе духов Coco Chanel, Анна Муглалис для Allure Sensuelle. Новый макияж Chanel весны 2008 года под названием Aurora Blues представляет Наталья Водянова (Natalia Vodianova). На протяжении пяти лет Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer) была лицом Chanel.

После своих семидесяти лет Коко Шанель вновь и уже навсегда стала законодательницей мировой моды. До самой старости Шанель сохранила гибкость фигуры и была очень трудолюбива. Ее работа была для нее смыслом жизни. В восемьдесят восемь ее разум был ясен, она по-прежнему ходила на работу в свое ателье, а выходные проводила в одиночестве. Умерла Коко Шанель, собираясь лечь спать.

После себя Габриэль Шанель оставила настоящую империю моды:ателье, пошивочные мастерские, отделы аксессуаров и парфюмерии, магазины и отделения, занимающиеся продажами. А главное, она оставила стиль Шанель.

Среди клиенток Шанель - самые очаровательные и известные женщины своего времени: Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Грета Гарбо (Greta Garbo), принцесса Монако Грейс, герцогиня Виндздорская, Жаклин Кеннеди - Онасис (Jacqueline Bouvier Kennedy), Роми Шнайдер, Франсуаза Саган, Глория Свенсон. Шанель работала как художник по костюмам в театре и кино. Именно с Жаном Кокто Коко начинала свою историю в кино. Результатом их сотрудничества стал культовый фильм 30-х годов "Кровь поэта", для которого Шанель впервые создала несколько костюмов. Шанель создавала костюмы для балетов Дягилева. Поработав для Голливуда, в конце 50-х она вновь возвращается во французский кинематограф. Ее костюмы появляются в "Любовниках" Луи Маля и "Опасных связях" Роже Вадима. С ее участием были поставлены пьесы Кокто "Антигона" и "Орфей", балеты "Голубой Экспресс" Нижинской и "Апполон" Баланчина, Фильмы "Сегодня вечером или никогда" с Глорией Свенсон и "Правила игры" Жана Ренуара.

В настоящее время Домом руководит талантливый модельер Карл Лагерфельд. Она любила одиночество, свежий воздух, удобную спортивную одежду, собак и рыбалку. Городской жизни предпочитала "деревенскую свободу". Любила рано вставать и рано ложиться спать. Спала Шанель не менее семи-восьми часов при открытых окнах. Вставала рано, не позднее семи часов.

Заключение

В своей курсовой работе я стремилась подробным образом описать «Моду 20 века», в частности хотела разобрать происхождение и сущность моды в целом.

При этом мною рассмотрены такие разделы как стили моды, показы мод и т.д.

Моя работа так же содержит биографию Коко Шанель.

Я представила все подробные материалы.

В целом я считаю моя курсовая работа, рассмотрена полностью и предоставляет огромный интерес к моде.