РЕФЕРАТ

по дисциплине «Культурология»

по теме: «Коко Шанель: 20-е годы»

**Оглавление**

Введение

1. Мода 20-х годов

2. Стиль Шанель

Заключение

Список литературы

**Введение**

Однажды на балу, наблюдая за одетыми в павлиньи туалеты дамами, Шанель шепнула своему спутнику: «Их надо одеть в черное». Она любила называть женщин этим презрительно-обобщающим «их», одним словом обозначая пропасть, отделявшую ее от всего Парижа. Сегодня дамский гардероб решительно невозможен без строгого черного платья. А тогда, в 1925 году пресса ерничала: «Шанель не могла носить траур по своему любовнику Бою Кейпелу, погибшему в автокатастрофе, потому что он был женат. Но она заставила носить траур по нему весь мир. Какой дурной вкус!»

В подобных статьях было только три слова правды: заставила весь мир. Этот мир подчинялся Шанель еще не раз. Вслед за нею устремились к морю сотни бледнотелых светских львиц. По ее примеру женщины расстались с длинными волосами, оценив практичность предложенной Шанель короткой стрижки. Эта хрупкая француженка не просто воспитала в женщинах скромность, вкус, чувство меры и дала свое имя костюму – она шанелизировала моду. Этого грандиозного успеха могло и не быть, не затронь Шанель первопричину любой моды – отношения мужчины и женщины.

Ее первым открытием стал мужской английский классический стиль, переиначенный для женщин. Коко Шанель освободила прекрасную половину человечества от корсетов и пышных юбок, от рюшек и оборок, экстравагантных шляпок и сложных причесок. Короткие стрижки, брюки и пиджаки, вязаные пуловеры и клетчатые юбки, простое черное платье, ставшее символом элегантности ХХ века, дамская сумочка на тонком ремешке через плечо, женская матроска… Многое из того, что сегодня является самым обычным женским нарядом, было придумано и создано Коко Шанель.

**1. Мода 20-х годов**

Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогло осуществить важную реформу костюма, обусловленную изменившимся образом жизни. Это создание практичной, не стесняющей движений одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок.

Особенно резко изменилось представление о красоте женщины. Это уже не беззащитное слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее облике появились черты независимости, решительности, приспособленности к условиям труда и быта. Сближение общественных и трудовых функций, занятия спортом создали основу для сближения определенных черт облика мужчины и женщины. Новый тип женской красоты – женщина-мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бедрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Однако была в нем и особая женственность: бронзовая от солнечного загара кожа, ярко накрашенные губы и глаза, маникюр, блестящие волосы.

Костюм, воссоздававший этот новый идеал красоты, своим кубическим силуэтом наследовал основные формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник. Цвета его были элегантны и выдержаны в одном тоне – сером, бежевом, цвета «меда и панциря светлой черепахи», белом и черном. К концу периода появились цвета перванш (бледно-голубой), цикламен, лиловый, песочный всех оттенков. Орнамент находился под влиянием кубизма в живописи: квадраты, кружочки, черточки. Распространен был также растительный орнамент.

Популярными тканями были полотно, эпонж, газ, жоржет, крепдешин, шелковый и шерстяной трикотаж, сукно.

Основным и единственным силуэтом одежды этого периода становится прямое платье-рубашка, по ширине облегающее бедра, длиной до середины голеней. Талия не подчеркивалась, пояс носили на линии бедер.

Вечерние платья были в основном без рукавов с глубоким V-образным или овальным вырезом. Отделка включала обшивку бусинами, которая иногда покрывала все платье; бахрому и даже перья.

В то время как юбки становились короче, ожерелья, особенно нитки жемчуга, становились длиннее. Модными дополнениями к одежде были разнообразные шарфы и шали, шелковые, кружевные, вышитые, часто отделанные длинной бахромой. Поскольку ноги в новом костюме были открыты до коленей, большую роль играли чулки из искусственного или натурального шелка, песочные, розовые, серые, всегда блестящие. Также были популярны чулки телесного цвета или цвета загорелой кожи.

В эту декаду были распространены исключительно короткие стрижки. Те же, кто все же решался сохранить свои длинные волосы, носили их зачесанными назад, уложенными волнами над ушами. Их также укладывали кольцами в узел на затылке. Макияж был яркий, с красными губами, напудренным лицом и темными глазами.

«Королевой моды» этого периода безоговорочно стала Габриэль (Коко) Шанель, предложившая бежевые, серые, черные платья-рубашки из недорогих шелковых и хлопчатобумажных тканей: гладкий лиф, отделанный кантами, и юбка плиссе или в складку. В историю костюма вошло ее маленькое черное платье из муслина с длинной нитью искусственного жемчуга. Фальшивые драгоценности – искусственный жемчуг, цепочки из сусального золота, разноцветное стекло, предлагаемые как украшения, заменяют настоящие и становятся необходимым элементом композиции костюма, демократичного и доступного для самых широких масс работающих женщин. Собственно, в 20-е гг. мода перестала быть уделом богатых.

Габриэль (Коко) Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция.

Родители Габриэль не имели постоянного жилья, не вели общего хозяйства. Мать, не имея иных средств к существованию, занималась поденной работой. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла (ей было всего 33), отец отдал девочку в католический монастырь (монастырь Абазин, основанный еще в XII веке святым Этьенном).

Там девочка получили неплохое образование, а также научились хорошо шить, кроить, гладить. Потом она попала в католическую школу в Мулене, где встретилась со своей теткой, хотя и ровесницей, Адриенной. Они стали называть друг друга сестрами и всегда помогали друг другу.

Выйдя из пансиона, Габриэль пытается прокормиться, работая продавщицей в трикотажном магазине в Мулене. Именно тот период ее жизни подарил ей то знаменитое прозвище, под которым она стала известна всему миру. Там же Габриэль, никогда не знавшая отцовской ласки, познакомилась с богатым бизнесменом Этьеном Бальзаном. Это знакомство было своевременным – Габриэль поняла, что карьера певицы не для нее и устроилась работать в Виши подавальщицей лечебной минеральной воды, мечтая о театральной сцене. Потом от отчаяния она чуть было не уехала в путешествие по Египту. Этьен спас ее от нищеты.

И именно Этьену Коко обязана началом своей карьеры. Он поселил ее в Париже в своей холостяцкой квартире, где он со своими подружками «занимался глупостями». Здесь Шанель и стала делать и продавать свои шляпы. Забавно, что все бывшие любовницы Этьена стали первыми покупательницами шляпок Шанель. Они же расширили круг ее клиенток за счет своих подруг. Дела пошли очень хорошо, и вскоре эта холостяцкая квартирка стала слишком тесной для Шанель.

В конце 1910 года Шанель перебирается на улицу Камбон, 21 и открывает свое ателье со смелой вывеской «Моды Шанель». Новое увлечение Коко – приятель Этьена – Артур Кейпель, которого друзья звали Бой, предложил ей финансовую поддержку для открытия шляпного магазина в Париже. Артур становится ее партнером в делах и личной жизни, с ним Шанель связывает свои надежды.

Чтобы расширить круг своих клиентов, а заодно почерпнуть новые творческие идеи, Коко Шанель не переставала вращаться в кругах парижской богемы. Многие искали общения с известной модельершей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной.

В 1913 году она открывает свой бутик в Довиле, быстро набирая себе постоянную клиентуру, ведь стиль от Шанель – это просто, практично и элегантно. Деньгами для этого снабдил ее Кейпель. Открытие магазина пришлось как раз накануне первой мировой войны. В первое время после ее начала казалось, что модная затея обречена на неудачу, но потом выяснилось, что война им обоим только на руку. В Довиль к Коко потянулись беженцы. В том числе и хозяева разоренных немцами замков на востоке Франции. Не то, что им нечего было носить, но, как известно, лучшее средство от огорчений – покупка нового платья или шляпки. Патриотичные французские богачки работали в госпиталях, и тут им нужен был элегантный костюм медсестры. Так что Коко пришлось обращаться за помощью к родственницам, одна она не справлялась с наплывом клиенток.

В войну вступили союзники: англичане, российский экспедиционный корпус воевал во Франции, после долгих колебаний американцы вступили в войну. Париж был спасен от немецкого вторжения. Коко вернулась в столицу и тут же открыла еще одно ателье в Биаррице. Знаменитая аристократка баронесса Ротшильд потрясена и очарована идеями Шанель. Вскоре у Коко появляются клиентки из высших слоев общества. Слава о ней гремит не только в Париже, но и далеко за его пределами.

Мадемуазель Шанель познакомилась с князем Дмитрием Романовым, и благодаря ему возник замысел ее «именных» духов. Парфюмера, составителя рецепта Эрнеста Бо, ей посоветовал Романов. Тот провел детство в России, а потом постоянно наезжал в Москву и Петербург, где жили крупные клиенты французских парфюмеров. В Европе еще считалось, что мужчина, пользующийся парфюмерией, обладает плохим вкусом. Но в более восточной по менталитету России среди знати это было модно.

Мастер принес Габриэль несколько вариантов запаха, и они с Дмитрием выбрали из них один – пятый. Бо составил этот рецепт духов для другой фирмы, но профессиональные парфюмеры не решились на их массовое производство из-за того, что оно было слишком дорого. Кроме того, синтетические добавки, стабилизаторы, впервые вошедшие в состав новых духов, делали их более стойкими, можно было реже душиться. Это, наверное, посчитали невыгодным.

Примерно в то же время, что и с Дмитрием, Габриэль познакомилась с организатором «русских сезонов в Париже» Сергеем Дягилевым. Это случилось в Венеции. Он не запомнил этой встречи. Но позже она пришла к нему в Париже. Тогда он тоже был без средств, искал деньги на очередную постановку. Дягилев готовил к началу сезона «Весну священную». Однажды его секретарь Борис Кохно доложил, что его ждет какая-то дама. Это была Шанель, которая протянула маэстро чек с куда большей суммой, чем было нужно на одну постановку.

Шанель всегда была щедра и открыта. У нее было живое воображение в поэзии, музыке, была сверхчувствительность, восприимчивость к мыслям и чувствам других людей, она подобно губке впитывала в себя все, что нужно было в работе над ее коллекциями. Знакомство с Дягилевым переросло в дружбу. Он поручил Шанель создать костюмы для своего знаменитого сатирического балета «Голубой экспресс», в котором потом блистала сестра Вацлава Нижинского Бронислава. Именно здесь, на этом спектакле, она познакомилась с Пабло Пикассо, который назвал ее «самой рассудительной женщиной на свете».

После войны Шанель основательно и надолго забыли. А она требовала к себе внимания, все должны были ее почитать, слушать, ею восхищаться. Появились другие модельеры, например, Кристиан Диор, который, словно бы возрождая традиции XIX века, сделал женщин похожими на цветы, нарядив их в кринолин, затянув талию и напустив складки на бедра. Шанель посмеивалась: «Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной».

В возрасте 70 лет она вернулась в мир моды со словами: «Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюр такие дизайнеры, как Диор или Балмэн».

**2. Стиль Шанель**

Много лет Коко носила форму – сначала пансионерки, затем – продавщицы. Может быть, поэтому она мечтала одеть всех женщин элегантно и оригинально. А возможно, выбор ее стиля определил тот период ее жизни, когда она фактически была содержанкой, и хотела отличаться хотя бы одеждой от богатых куртизанок, поэтому и предпочла строгие костюмы, которые дополняли маленькие элегантные шляпки.

Это все догадки. Ясно одно – Шанель могла превращать слабые стороны женской внешности в сильные. Она не убивалась по собственной худобе и плоской груди, а сделала их эталоном, введя в моду облегающий трикотаж. Так же как короткую стрижку и загар, до того считавшиеся непристойными – этот великолепный стиль «garcon» (мальчик). Мир принял их как новое слово в стиле, повторяя вслед за ней: «Мода – это не только одежда. Это наши мысли, наш образ жизни, то, что происходит вокруг». В ее платьях удобно вскакивать на подножку трамвая и танцевать. Ее элегантные костюмы-букле одинаково идут и старухам, и тинейджерам.

В трудные военные годы многие парижские модницы лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев. Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки – копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли «элегантную простоту от Шанель», а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Приталенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук – образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Одежда от Шанель – это всегда знаковая вещь.

Главные особенности стиля Шанель – свобода движения. Она первая поставила знак равенства между элегантностью вещи и ее максимальным комфортом. Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Взамен избытка деталей Шанель предлагает дамам психологический комфорт, до чего не додумался до нее ни один дизайнер. К старости это стало ее манией, она приобрела привычку беспрерывно бормотать под нос: «Надо отсечь все лишнее. Ничего, что портит линию». Когда ее пригласили одевать звезд Голливуда за миллионный контракт, она съехидничала: «Гора Сен-Мишель из задниц и грудей».

Свобода, простота, комфорт и элегантность – эти слова применимы к любой модели Шанель. Юбки в складку, женские брюки и блейзеры – все эти привычные сейчас элементы одежды ввела в женский гардероб Шанель.

Отличительные признаки стиля «Шанель»:

* Силуэт платьев и костюмов прямой или прилегающий, преобладающая форма – прямоугольная. Знаменитая женственность Коко мужского рода: безупречный крой, строгость линий, никаких рюшей, воланов, оборочек.
* Покрой рукава – втачной, средней ширины. Именно такой вариант не затрудняет движения руки и делает рукав практичным. Шанель пришила пуговицу на манжету дамской блузки, «чтобы можно было засучить рукава».
* Детали, придающие одежде особый шарм – небольшой воротник, карманы с клапаном и многое другое.
* Отделка, которая так важна для простой одежды – это шнур, кант, тесьма, крупные пуговицы, однако характерной особенностью Шанель является отсутствие излишества в отделке – один, два вида.
* Самое характерное для костюма «Шанель» – это карманы, пуговицы и кайма. В качестве каймы используется разнообразная декоративная тесьма (золотая, серебряная, шерстяная, кружевная), шнур, бахрома, бейка, ручное вязание или кант отделочного цвета. Пуговицы Шанель создавала к своим жакетам сама – золотые, серебряные, исполняющие роль декоративной отделки. Пуговиц в костюме много, их пришивают везде: по борту, на карманах, не менее трех на шлицах рукавов. Знаменитые в тридцатые годы XX столетия усыпанные блестками платья – также творение Шанель.
* Подкладка жакета и блузки часто выполнена из одной ткани. Блузку может дополнять бант, галстук, красивая булавка. Очень много в костюме «Шанель» элегантных мелочей – пряжки, пояса с цепочкой, брелки.
* Отделка может и отсутствовать вообще – главное, чтобы сохранялись пропорции и была гармония.
* Материал – натуральные ткани типа джерси, твида. Создавая костюмы к дягилевскому «Голубому экспрессу», Шанель сделала ставку на ею же изобретенное джерси – и едва не проиграла. На генеральной репетиции танцовщики оказались в пузырящихся на коленях трико. Вместе с портнихами она яростно орудовала ножницами прямо перед занавесом. Результат – новое слово в сценическом костюме.
* Степень открытости – умеренная (шея, кисти рук, ноги ниже колен).
* Талия наряда – на естественном месте.
* Модели просты. Роскошь «по Шанель» – это простота и чувство меры, изящество, совершенство линий и форм.
* Длина костюма предполагает чуть закрытое колено. Причем сама Шанель сохраняла приверженность одной длине очень стойко.
* Цветовое решение в стиле «Шанель» лучше всего описала его автор: «Цвет? Тот, который вам к лицу». Однако в ее работах заметно преобладание пастельных тонов, неярких цветов, но яркой отделки.

Шанель предложила следующие гармоничные сочетания: платье с жакетом, юбка с блузкой и жакетом, юбка с блузкой и пальто. Позднее эти практичные сочетания обогатились добавлением брюк – все это костюм «от Шанель». Костюм от Шанель всегда будет современным. Первые костюмы Шанель создавала исключительно для себя, наглядно демонстрируя, где и как должны смотреться ее смелые вещи. Отказавшись от подкладки, облегчив покрой и выбрав невообразимые ткани, она сделала жакеты мягкими, как вязаные кардиганы. Невзирая на революционность идей, Шанель была на редкость практична. Ее универсальный костюм работающая мадемуазель могла надеть в офис, легкомысленная – на прогулку по магазинам, а вечером и та и другая, вложив платок и помаду в нагрудный карман, отправлялись в нем на коктейль. Оригинальный костюм от Шанель пытались кустарно подделывать еще в шестидесятые. Однако сама Коко была к этому на редкость лояльна: «Имитировать меня бессмысленно, потому что все равно не удастся скопировать все мои фасоны. Но если мой костюм полюбила и приняла улица, значит, я действительно создала свой стиль».

Аксессуары играли огромную роль в концепции моды от Шанель и были абсолютно узнаваемыми атрибутами общего стиля, которому было предназначено стать культовым:

Головные уборы. Шляпы – неотъемлемая часть стилистики «Шанель». Они напоминают мужской котелок – строгие и простые.

Обувь. Туфли простые, утонченные и элегантные. Каблук невысокий. В качестве отделки могут использоваться тонкие или широкие ремешки, а также пряжки правильной формы. В этой простоте – глубокий смысл: туфли-лодочки с контрастным носком удлиняют ноги, так же, как укороченный пиджак и юбка до колена стройнят и делают даму молодой и мобильной. До сих пор в моде удобные двухцветные туфли с открытой пяткой, зрительно сужающие ногу.

Сумки. Проявляя остроумие и практичность, Коко делает черные сумки с красной подкладкой – «так легко найти ключи». И стеганую сумку с цепочкой вместо ручки и застежкой-логотипом тоже создала Шанель

Ювелирные украшения. Со стилем «Шанель» всегда сочетается крупная бижутерия, в частности искусственный жемчуг, а также золото. Достаточно чуть-чуть жемчужной «перловки» от Chanel – и в чем угодно вы выглядите стильно. «Настоящие драгоценности напоминают мне о морщинах старух. Это все равно что навесить на себя ожерелье из банковских чеков».

Оригинальной идеей Шанель было сочетание драгоценных камней и страз. В 1932 году в своих сказочных салонах на улице Фобур Сент-Оноре Шанель представляет свою первую коллекцию украшений «Гимн алмазам». Это был настоящий гимн свету и роскоши: водопады драгоценных камней, превращавшиеся в звездный дождь и сияющие кометы. С ней работали знаменитейшие ювелиры. Основным профессиональным партнером Шанель был Поль Ириб – автор большинства ее драгоценных украшений. Особое значение имела ее встреча в Венеции с герцогом Фулько ди Вердура, создателем экстраординарных украшений. Вместе с ним она создала знаменитые браслеты из белой и черной эмали, украшенные мальтийским крестом, серию драгоценных украшений, навеянных эпохами Возрождения и Барокко. Но только жемчуг раскрыл женственность мадемуазель Коко, ее врожденное чувство красоты и утонченности.

Пристрастие Шанель к ювелирному искусству Средних веков, белизна и благородство жемчуга привели к созданию колье, перстней и булавок поистине царственной красоты. Она предложила цветочные мотивы (знаменитый цветок камелии, ставший символом Дома Chanel) и жемчужины естественных форм, не всегда абсолютно круглых – это подчеркивало изысканность простоты. А длинные нити жемчуга, чередующиеся с позолоченными цепочками надолго, даже после смерти Мадемуазель в 1971 году, оставались модными.

Уже будучи некоронованной королевой парижской моды, Шанель предложила своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки-клеш, короткую стрижку и свое знаменитое «маленькое черное платье», в прошлом – униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным. Эта модель – с простым полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами, без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок, бахромы – гениальна в своей лаконичности.

До этого черный цвет считался краской бедности и траура. Женщины без причины не смели носить черную одежду. Шанель провозгласила черный популярным и роскошным. В течение пяти лет она выпускала только черное, и ее «мрачные» платья продавались, как булочки с начинкой – с маленьким белым воротничком и обшлагами. С Шанель начались белые женские пижамы. Вообще, она «обобрала» мужчин, ввела в женскую моду их жакеты, блузки с галстуками, их запонки и шляпы.

Однако классическое платье Шанель весьма капризно. Облегающие линии маленького черного платья легко обнажают недостатки фигуры, длина до середины колена – самая опасная, а черный цвет, который должен бы стройнить, требует безупречной фигуры и кожи.

Знакомство Коко с русским князем подарило миру русскую коллекцию Шанель. Она предложила публике свое изобретение – пальто на подкладке из соболей. Тогда никто во Франции такого не носил. Воротник – да, но подкладка из такого меха – вещь невиданная, по сути революционная. Появились модели наподобие русских рубашек, перетянутых поясом, с расшитым воротником и манжетами – чистая Россия. Правда, предназначалась такая рубашка женщинам, носить ее надо было с прямой юбкой на парижский манер. Эта рубашка, позаимствованная из гардероба Дмитрия, была настолько хорошо принята, что пришлось специально создавать мастерскую вышивки.

А во время романа с герцогом Вестминстерским Шанель вводит в моду английский стиль. Твид – ткань шотландских помещиков – становится материалом для костюма. Коко делает популярный тогда в Британии среди спортсменов свитер частью гардероба модной дамы и предлагает носить к нему украшения. Сейчас этим никого не удивишь, но в те времена это шокировало.

**Заключение**

В отличие от большинства бедняков, чье стремление к роскоши становится, как правило, навязчивой идеей, Шанель всегда старалась все довести до крайней степени простоты и незаметности. Великий кутюрье начала века Поль Пуарэ утверждал, что женщины, одетые в ее платья, похожи на недокормленных телеграфисток. Однако именно этот подход к моде обеспечил Шанель мировую славу. Вот что говорят о ней современные дизайнеры моды:

Кэлвин Кляйн: Она придумала брюки для женщин – очень радикальная идея для того времени. Это был первый шаг на пути к тому, что мы сегодня называем casual, и это изменило пейзаж моды окончательно и бесповоротно.

Жан-Поль Готье сказал про нее: «Она радикально изменила моду. Я считаю, что все, что было до нее, – исторический костюм, а все, что создала она, выглядит современным и по сей день, даже одежда 20-х годов».

Ему вторит Соня Рикель: «Она придумала абсолютно все, вплоть до новой манеры поведения. Она создала новую свободу в одежде и открыла андрогинность для моды».

Шанель умерла в 1971 году. Новая жизнь Дома Chanel началась с приходом Карла Лагерфельда.

**Список литературы**

1. Енцов Ю. Коко Шанель. – Потребитель, №23, 2004
2. Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М., Академия, 2004
3. Габриель Шанель – Современная энциклопедия, С.634
4. Семь секретов от Шанель – Шанс №41, 13.10.2005