РЕФЕРАТ

по дисциплине «Культурология»

Тема:

«Мадемуазель Шанель»

Введение

Габриэль (Коко) Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция. Ее родители не состояли в браке. Дед Анри-Адриан с бабкой, родители Альбер Шанель и Жанна Деваль были бедняками. Мать, согрешив в девятнадцать лет, вынуждена была бежать вслед за любимым – бродячим торговцем, лоточником, или, как говорили в те времена у нас в России, «коробейником». Вторую родившуюся у них девочку назвали Габриэль, что в переводе значит «могущество». Она, в отличие от сестры Жюлии, появившейся на свет в кабачке, родилась в богадельне. Через год, когда ее отец Альбер был вынужден зарегистрироваться с Жанной, он узнал, что у него самого родилась сестра Адриенна, ровесница дочери. По мужской линии Шанели были весьма плодовиты, но не любили скреплять свои отношения с женщинами узами законного брака.

Жанна успела еще родить дочь Антуанетту и двоих сыновей: Люсьена и Альфонса. Родив пятерых детей, промучившись до тридцати трех лет с непутевым мужем, Жанна оставила после себя что-то вроде «проклятья». Полноценные семьи удалось создать только сыновьям, две дочери умерли молодыми, а Габриэль, хотя и дожила до 88 лет, так ни разу и не вышла замуж.

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. Покинув приют, юная Габриэль поселилась у другой сестры отца, Луизы Костье, жены железнодорожника, в небольшом поселке Варенне. А в двадцать один год, достигнув совершеннолетия, Габриэль и Адриенна Шанель стали портнихами.

1. Жизнь и любовь Великой Мадемуазель

«Если ты рожден без крыльев, не мешай им вырасти»

Коко Шанель

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. В свободное от работы время Габриэль пытается петь в La Rotonde – концертном зале, где собираются офицеры. В ее репертуаре две песни: Ko Ko Ri Ko и Qui qu a vu Coco?. Отсюда и берет свое начало легендарное имя – Коко Шанель. Правда, сама Коко, не любила вспоминать о своей певческой карьере и объясняла свое прозвище по своему: "Мой отец обожал меня и называл цыпленочком (по французски – коко)". Эту легенду Габриэль Шанель начала сочинять еще в приюте: когда ее спрашивали о родителях, она лишь озабоченно вздыхала: «Океан по пустякам не переплывают!», уверяя, что папаше не на кого оставить виноградники в Калифорнии.

Всю свою жизнь легендарная Мадемуазель стеснялась своего убогого детства. Она боялась, что журналисты могут узнать о ее внебрачном происхождении, о том, что мать ее умерла от истощения, а просто-напросто отец бросил. Этот мотив презрения к собственному происхождению, к нищете, окружавшей ее в детстве, стал одним из основополагающих в ее бурной деятельности, в ее стремлении любыми путями добиться успеха и признания. Ей хотелось спастись от унижений и забыть детство без ласки и любви, пустоту и одиночество.

Особых успехов музыкальная карьера вLa Rotonde Шанель не принесла, но зато привлекательная девушка завела тесную дружбу с несколькими знаменитыми и состоятельными мужчинами. 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, но, благодаря ему, Коко чуть не стала профессиональной содержанкой, целыми днями валяясь в постели в обнимку с дешевыми романами и попивая кофе с молоком.

Этьен купил замок неподалеку от Компьеня, в Руайо, и поселил там свою Коко. Он не считал Коко той женщиной, ради которой стоит тратить деньги, и Шанель это прекрасно ощущала: она жила в маленькой и неуютной комнате замка, на приемах Этьен не помогал Коко завязывать знакомства, ей приходилось самой ходить за покупками в деревенскую лавочку и довольствоваться только тем, что там продавалось.

Но именно Этьену она обязана началом своей карьеры. Когда Коко устала от деревенской жизни, 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.

В любви Коко была сердечна и благородна. Ей не нравились в мужчине мелочность и жадность. Ей нужен был герой с большой буквы, нужно было поклоняться ему, обожать его, гордиться. Отдав кому-то сердце, она стремилась к верности и преданности до конца. Коко утверждала, что любила в свой долгой жизни только однажды и только Артура. Он говорил по-французски с интересным акцентом, много читал. Вращался в самых разнообразных кругах. Интересно, что в эти годы Коко все еще продолжала мечтать о сцене, но ни опера, ни танцы ей не давались. Однако у нее появились подруги из мира богемы: актриса Габриэль Дорзиа, танцовщица Кариатис, а главное — меценатка и натурщица Мися — Софья Ольга Зинаида Годебская-Натансон-Серт.

Как-то раз эта молодая богемная компания разыграла Этьенна Бальсана: будто бы к нему в поместье попросился переночевать епископ, который тут же стал грязно приставать к горничной. Вскоре выяснилось, что это никакой не священник, а артист. Всем это так понравилось, что вскоре был организован костюмированный праздник на манер сельской свадьбы, на котором Коко нарядилась сельским пареньком. У нее всегда был интерес к мужской одежде.

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. Мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична. Она казалась окружающим целеустремленной, уверенной в себе, довольной собой и своими успехами 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.

И тут Коко узнает, что Бой, живший между Лондоном и Парижем, женился на английской аристократке. Но он продолжал возвращаться к ней. В их отношениях вроде бы ничего не изменилось. Он и раньше изменял ей, а сейчас делал это на законных основаниях. Это было грустно, но зато их совместный бизнес шел в гору. Коко смогла отдать Артуру долг, хотя он не предполагал, что эти деньги должны быть когда-нибудь возвращены. Но вот накануне католического Рождества в декабре 1919 года Бой погибает в автомобильной аварии, когда ночью на зимней дороге в Канны лопнула шина.

Смерть Артура явилась для нее страшным ударом. Коко, разбуженная ночью, поехала проститься с Боем, но смогла только поплакать на месте аварии у его разбитой, обгорелой машины. Она сменила в роли плакальщицы беременную законную жену, которая недавно уехала. Вернувшись в Париж, Габриэль велела затянуть свою спальню черной тканью. Но спать в этих декорациях не смогла и приказала горничной постелить ей в другом месте.

Ее выручила Мися Серт, пригласившая Коко съездить вместе с нею развеяться в Венецию. Поездка удалась, потому что по возвращении у Габриэль начался роман с одним из русских изгнанников, Великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, двоюродным братом казненного большевиками Николая II. Дмитрий сам остался в живых только из-за того, что был выслан из страны за соучастие в убийстве Распутина.

Знакомство это произошло в Биаррице. Дмитрий пришел на вечер с актрисой Мартой Давели, которая ему не очень подходила по темпераменту, поскольку очень любила повеселиться, а Дмитрий отнюдь не был кутилой. Чуткий и нежный мужчина, он почувствовал к Шанель симпатию. Они оказались похожи: Дмитрий рано потерял мать, жил без отца, практически как безотцовщина. Они были как брат с сестрой. Из Биаррица они уехали вместе, за Дмитрием следовал его преданный слуга — все, что осталось от свиты. Он так обнищал, что вкладывал в сапоги газеты, чтобы закрыть дыры на подметках. За него платили в основном его спутницы. Габриэль и Дмитрий прожили вместе больше года, но не поженились, он этого не захотел. Возможно, потому, что был на одиннадцать лет моложе ее.

Однако в тот год, который тридцатисемилетняя мадемуазель Шанель провела с Дмитрием, 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».

Больше года на вилле Шанель в Гарше жил Игорь Стравинский со своей семьей. Он подарил ей небольшую икону, которая всегда стояла на тумбочке рядом с кроватью Коко. Танцор Сергей Лифарь частенько сопровождал ее на вечеринки, так как Шанель была не замужем, и, чтобы выглядеть прилично, ей нужен был спутник. Они вместе ездили отдыхать на Лазурный берег, но вряд ли были близки. В ее любовники записали французского поэта Пьера Реверди, который был младше Коко на 16 лет. Его называют и символистом из-за его попыток уловить тончайшие оттенки ощущений, и сюрреалистом, ибо он хотел «увидеть другую реальность». Как настоящий футурист, он стремился не познавать, а изобретать. В общем, это был запутавшийся молодой человек времен декаданса, сначала искавший выход в иррациональном, а потом ставший примерным католиком. Но Коко очень нравились его стихи.

Она помогала ему, скромному типографскому корректору, издать свои произведения, большей частью эмоциональные поэмы, часто написанные прозой. Он стремился отойти от канонов, культивируя свободный и разорванный стих, переносы слов, экспрессию. Многие, если не все его книги с иллюстрациями Матисса, Пикассо и нежными дарственными надписями автора были в библиотеке Коко. Ей в то время были близки ставшие преобладающими мотивами его поэзии безнадежность и одиночество. Он бродил на границе действительного — «лестниц, которые никуда не ведут». А в реальной жизни гости Коко встречали его спускающимся по парадной лестнице ее дворца с корзинкой для сбора улиток. Потом он женился на другой портнихе, значительно менее знаменитой, и уехал в глухую деревню, где провел в затворничестве лет тридцать, живя рядом с монастырем, как скромный послушник, и переписываясь с Коко.

А вот другого поэта — несравненно более известного широкой публике Жана Кокто — она презирала. А ведь этот французский писатель и художник не только писал стихи, романы, пьесы и сценарии, но и иллюстрировал свои книги и даже расписывал церкви. Едва ли не наибольшую известность Кокто принесли его фильмы. «Красавица и чудовище», «Орфей», в котором снялся знаменитый Жан Маре, ставший его протеже и близким другом. Может быть, Габриэль не любила Кокто за его сексуальную ориентацию и пристрастие к наркотикам? Хотя она сама долго оплачивала его лечение от наркотической зависимости. Она просто не выносила, когда живое существо, будь то человек или животное, страдает на ее глазах. Зная ее доброту и отзывчивость, люди, мучающиеся от душевной боли или находящиеся в смятении, часто обращались к ней за помощью. Иногда они злоупотребляли ее мягкосердечностью.

Наступил момент, когда ужасы первой мировой окончательно забылись, и Шанель с удивлением обнаружила, что в ее модели одеваются не только богатые женщины, а вообще все. Точнее не в ее платья, а в одежду «в стиле Шанель». Она не просто «оказалась на гребне волны» или «попала в струю», она десять лет методично расцарапывала пальчиками стену вкусов XIX века. И вот «процесс демократизации» в моде пошел!

Наступил «век джаза», совпавший у Коко со знакомством с еще одним британцем. В отличие от Боя это был человек, от рождения принятый в самых высоких кругах. Хьюга Ричарда Артура Гросвенора, второго герцога Вестминстерского, близкие знали по прозвищу Бендор в честь любимой лошади его деда - первого герцога Вестминстерского, который воспитал внука без отца. И внуку всю жизнь было обидно, что он - не самый лучший в роду! Вот, например, у деда было 15 детей, а у Хьюга Ричарда Артура всего трое, да и то мальчик-наследник умер от аппендицита.

Сорокашестилетняя Коко стала подумывать о ребенке. Она подумывала и в нормандском замке своего любовника, и в шотландском, и на трех его яхтах. Но, вместо наследника, в 1928 году Шанель рождает новую моду - английский стиль. Твид - ткань шотландских помещиков - становится материалом для костюма «в стиле Шанель», актуального и в наши дни. 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. Ее дела шли как бы сами собой, настолько ее самоуверенность гипнотизировала окружение.

И с замужеством опять ничего не получилось. Последнее путешествие с герцогом по Средиземному морю было омрачено встречей в Венеции с умирающим Дягилевым, у которого была последняя стадия диабета. Эту болезнь уже лет десять как довольно успешно лечили, но Сергей убежал от докторов, режима и уколов в Венецию. Габриэль пришлось сходить на берег и заниматься похоронами. Из близких на кладбище были только Шанель и Мися, а также секретарь Дягилева Кахно и его танцовщик Лифарь, которые на коленях хотели сопровождать до могилы тело своего кумира.

А Бендор, как за девять лет до того Бой, тоже женился и тоже не на Шанель, а на другой - Лоэлии Мэри, дочери барона Сисонби. Коко категорически не умела выходить замуж. Габриэль приписывают такие слова: «Влюбляясь, я всегда полностью отдавалась своему чувству. Но когда мне приходилось выбирать между мужчиной и моими платьями, я выбирала платья. Я всегда была сильнее своих страстей; работа была для меня наркотиком. Но я сомневаюсь, что стала бы Chanel без помощи мужчин...»

В этих словах правда перемешана с ложью. Если бы она полностью отдавалась чувству, как ее тетя-сестра Адриенна, она бы так же, как та, ждала бы тридцать лет возможности выйти замуж за любимого человека, довольствуясь ролью содержанки. А Коко легко бросила своего первого любовника Бальсана. О, Шанель умела держать себя так, чтобы никто не подумал, что она брошена.

И она выдержала, когда герцог познакомил ее со своей невестой. Не подала виду. Сохранила видимость дружбы. Она освоила британский королевский этикет, свод правил, делающих людей счастливыми даже помимо их воли, почти как моральный кодекс строителей коммунизма, ибо он предусматривает, кроме всего прочего, и то, что, когда о тебя «вытирают ноги», надо уметь делать вид, что ты ничего не замечаешь.

Коко помогло и то, что Великий князь Дмитрий познакомил ее с приехавшим из Голливуда в Европу Семом Голдвином. Тот уговорил ее подписать контракт на миллион долларов. Ее нанимали для подготовки костюмов для грядущих фильмов и не только. Предполагалась, что Шанель будет одевать звезд не только на съемочной площадке, но и в личной жизни. Однако удалось снять только один фильм с костюмами Шанель.

Лишившись английского лорда, не в силах вернуть нищего поэта, она сблизилась с замечательным художником-графиком, карикатуристом и дизайнером Полем Ирибом. Этот человек, как и другие ее любовники, заслуживает отдельного большого рассказа. Скажем только, что он в свое время придумал костюмы для знаменитой танцовщицы Маты Хари. Ириб и Шанель были одногодки. Он тоже поработал в Голливуде художником по костюмам, вернулся. Верность не входила в число его добродетелей, их и не было ни одной, за исключением дьявольского таланта. Поль был не француз, а баск Ирибарнагаре. И при этом его угораздило стать... французским националистом. Возможно, из чувства самосохранения.

Под его влиянием Коко, дважды обиженная британцами, стала «праветь». Они создали совместную коллекцию в цветах французского флага. Трудно сказать, до чего бы это довело их вместе, но Коко снова осталась одна. Ириб ее не бросил, он умер, как Бой. Упал на теннисной площадке и скончался, не приходя в сознание, от сердечного приступа...

Накануне второй мировой к власти пришли как раз «левые». Начались забастовки, бастовали даже швеи Шанель. Она была очень огорчена этим. Поэтому, как только началась вторая в ее жизни война с немцами, Коко сразу закрыла свой дом моделей. Поведение Коко во время войны долго осуждалось французами. Дело в том, что она не то, что не участвовала в Движении сопротивления, не то, что соблюдала нейтралитет. Она «сотрудничала с оккупантами»! Пыталась во время войны под шумок отсудить в свою пользу фирму «Духи Шанель». Но это еще не все, Коко явно не давали покоя лавры Маты Хари, она решила воспользоваться своим знакомством с Уинстоном Черчиллем и стать посредницей в переговорах фашистов с англичанами для заключения сепаратного мира!

В «желтой» прессе периодически появляются заметки о том, что Коко будто бы была любовницей Вальтера Шеленберга. Это глупости. Тридцатилетний Вальтер ей в сыновья годился. Но у шестидесятилетней Шанель действительно было во время войны целых два поклонника среди немецких офицеров, но они все-таки из ее поколения: один - разведчик Ганс Гюнтер фон Динклаге, другой - интендант Теодор Момм. Оба они были во время первой мировой кавалеристами. С их помощью она ездила в 1943 году в Берлин на встречу с Шеленбергом, которая прошла успешно, и в Мадрид на встречу с Черчиллем, которая не состоялась.

Оба немца - и Ганс Гюнтер, и Теодор - после второй мировой войны сохранили с Коко дружеские отношения, равно как и отсидевший всего пять лет в тюрьме Шеленберг, которому Шанель после его освобождения помогала деньгами. Шеленберг прожил на свободе всего год... Умер второй герцог Вестминстерский... Еще в 1943 году не стало Дмитрия Романова. Казалось бы, и Коко давно уже пора честь знать! 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». До самой старости Шанель сохранила стройную фигуру и много работала. Она говорила, что идеи новых костюмов приходили к ней даже во сне, и тогда она просыпалась и начинала работать. Может быть, и так, но еще Коко, жившая в небольшой, разделенной ширмой комнате в «Ритце», после восьмидесяти стала бродить во сне. У нее обнаружились приступы сомнамбулизма. Служащие заметили, что иногда она выходит, не просыпаясь, в коридор или даже принимается замачивать белье для стирки. Поэтому горничная на ночь стала ее запирать.

Но умерла Габриэль Шанель днем 10 января 1971 года, в возрасте 88 лет. Вернувшись с прогулки в свой номер-люкс отеля, что через дорогу от известного на весь мир Дома Шанель, она прилегла, даже не сняв туфель, в одном из своих платьев. Говорят, ее последние слова были: «Вот так и умирают». Годовой оборот ее фирмы составлял 160 млн. долларов, а личное состояние - 15 миллионов.

2. Стиль Шанель

«Принято считать, что роскошь - противоположность нищеты. Нет, роскошь - противоположность вульгарности».

Габриэль Шанель

«Я - против моды, которая быстро проходит. Это у меня мужская черта. Не могу видеть, как выбрасывают одежду потому, что пришла весна.»

Габриэль Шанель

Много лет носить 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.

Итак, попытаемся выделить 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. Возможно, мужчины Коко не дали ей большого счастья, но очевидно стимулировали ее творческий потенциал.

Благодаря своей популярности, костюмы от Шанель вошли не только в историю моды, но и в мировую историю. Кто может забыть леди Диану, впервые официально посетившую Париж в костюме от Шанель. Или Жаклин Кеннеди, навсегда запечатленную в тот трагический день убийства президента в Далласе. Принцесса Монако надела костюм в день своей свадьбы с Эрнстом Августом, а Селин Дион выбрала его для двух своих концертов. Костюм Коко стал любимой одеждой Жанны Моро, Роми Шнайдер, Кароль Буке. Последняя признается, что в ее гардеробе все вещи, не считая рубашек Agnes B. и брюк Gap, только от Шанель. И сегодня в каждой коллекции Шанель - будь то "от кутюр" или "прет-а-порте" - по-прежнему царствует дамский костюм.

А идеи непредсказуемой Коко продолжает не меньший пассионарий Карл Лагерфельд. "Современный костюм от Шанель - это не антиквариат, а вещь, созвучная сегодняшнему дню, - утверждает он. - Это стиль и образ, которые могут меняться каждый месяц". И в новых коллекциях он предлагает юбки длиной до колен в сочетании с ботинками по щиколотку. А прежние незыблемые каноны - длину, ткань, цвет - называет второстепенными. Второстепенными, хотя и существенными. Ведь стиль Шанель - это классика, созвучная сегодняшнему времени. И Лагерфельд "разбивает" костюм, превращая жакет в самостоятельный элемент и сочетая его, например, с широкими потертыми джинсами. То же происходит и с твидом - любимым материалом Шанель. Благодаря новым технологиям он приобретает эластичность, что позволяет продолжать эксперименты с фасоном, оставляя как традиционные модели, так и заметно отклоняясь от классических лекал. Надо сказать, что клиенток Шанель это ничуть не смущает. Как пошутил директор Дома моды «Шанель» Джой Хендрикс, «в каждой новой коллекции дамские костюмы разбирают, как свежие круассаны». И это не случайно. Ведь именно благодаря разнообразию фасонов костюмом от Шанель "заболевает" каждая женщина. Вне зависимости от возраста. Впрочем, возраст для женщины Коко всегда был лишь условностью.

Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные - остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Заключение

Шанель сделала обязательными для женщин не только красоту, но и ум. Она славилась своим остроумием, гордостью, независимостью. Смогла же она сказать герцогу Вестминстерскому, осыпавшему ее драгоценностями и редкими цветами из собственной оранжереи: «Герцогинь Вестминстерских много, а Коко Шанель - одна». Ее презрение к титулам - отражение ее независимости: «Принцы крови всегда вызывали у меня безмерную жалость. Их ремесло самое грустное. Но еще хуже, когда они не могут исполнять его». Когда ее подвергли остракизму после связи с немцем, бароном Гансом фон Динклаге, она в долгу не оставалась: «Если любовник моложе на пятнадцать лет, я не спрашиваю, какой он национальности».

В повседневной жизни девизом Шанель была умеренность во всем: "После бессонной ночи не создашь ничего путного днем". Она говорила: "Нельзя позволять себе обжорство и алкоголь, которые разрушают тело, и все же надеяться иметь тело, которое функционирует с минимальным разрушением. Свеча, которая горит с двух концов, может, конечно, распространять ярчайший свет, но темнота, которая последует потом, будет долгой" Рацион Шанель был простым и состоял из овощей, фруктов и рыбы по преимуществу, спала она не менее семи-восьми часов при открытых окнах. Вставала рано, не позднее семи часов. "Главное для женщины - постоянно работать. Только работа дает бодрость духа, а дух, в свою очередь, заботится об участи тела". "Отправляться спать после полуночи - значит не щадить самих себя. Лично меня после двенадцати часов вообще ничто не интересует", - повторяла великая Коко. Великая Шанель была умеренна даже в одежде - после смерти в ее гардеробе было найдено всего три наряда, но "очень стильных наряда", как сказала бы Королева Моды. А вот еще афоризмы от Коко Шанель.

1. Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет.
2. Принято считать, что роскошь - противоположность нищеты. Нет, роскошь - противоположность вульгарности.
3. Мода становится молодой только тогда, когда выходит на улицы.
4. Кокетство - это чувства, украшенные разумом.
5. Возраст для женщины - не самое важное: можно быть восхитительной в двадцать, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца своих дней.
6. Какая наука - прекрасно выглядеть! Какое оружие - красота! И как элегантна скромность!
7. Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.
8. Роскошь становится потребностью, когда другие потребности уже удовлетворены.
9. Красота остается, а хорошенькая внешность исчезает. Но женщины почему-то не стремятся быть красивыми, они хотят быть хорошенькими.

Список литературы

1. Енцов Ю. Коко Шанель. – Потребитель, №23, 2004
2. Габриель Шанель – Современная энциклопедия, С.634
3. Семь секретов от Шанель – Шанс №41, 13.10.2005