

Кунец М.В., магистр

Украинская инженерно-педагогическая академия

Мироненко В.П., доктор архитектуры, профессор

Харьковский государственный университет строительства и архитектуры

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ. СЮРРЕАЛИЗМ В МОДЕ 30-Х ГОДОВ

Аннотація. В статті описується виникнення і становлення жіночої моди 20-30-х рр. Основне уваження приділяється сюрреалістичному теченню і його впливу на радянську і європейську моду.

Ключові слова: сюрреалізм, жіноча мода, традиції.

Анотація. Кунец М.В., Мироненко В.П. Ельза Скиапареллі. Сюрреалізм в моді 30-х рр. В статті йде мова про виникнення та становлення жіночої моди 20-30х рр. головну увагу приділено сюрреалістичній течії та її впливу на радянську та європейську моду.

Ключові слова: сюрреалізм, жіноча мода, традиції.

Annotation. Kunec M.V., Mironenko V.P. Elza Schiaparelli. Surrealism in fashion of 30th years. The origin and becoming of the womanish fashion 20-30th is described in the article. Basic attention is spared to the surrealism flow and its influence on a soviet and European fashion.

Keywords: surrealism, womanish fashion, traditions.

Постановка проблеми. Как известно мода возвращается. Каждый год известные дизайнеры возвращаются к моде прошлых годов, анализируя ее и дополняя современными элементами, создают новые коллекции. Анализ моды 20-30х гг. XX ст. представляет большой интерес для научного исследования.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры технологии легкой промышленности Украинской инженерно-педагогической академии.

Анализ последних исследований и публикаций по теме свидетельствует о том, что следует рассмотреть предпосылки возникновения и развития сюрреализма в моде.

Цель работы. В данной работе проводится исследование моды 20-30 гг. XX ст. и влияние сюрреалистического течения на современную моду на анализе творчества Эльзы Скиапарелли.

Результаты работы.

К началу 1920-х годов во Франции сформировалось новое эстетическое течение, получившее название сюрреализм (фр. *surrealisme* – сверхреализм). Это направление должно было привести к духовному возвышению, стереть грани между мечтой и реальностью. Идеи сюрреализма были подхвачены многими неординарными личностями, среди которых были Андре Бретон, Сальвадор Дали, Эрнст Фукс, Жан Кокто и др. Последователи нового течения испытывали стремление ко всему иррациональному, нестандартному, не соответствующему общепринятым нормам. Сюрреалистические идеи нашли отражение в живописи, в кинематографе, в литературе. Основателем **сюрреалистического направления в мире моды** стала итальянская аристократка *Эльза Скиапарелли*.

В истории моды 20-го века, пожалуй, не было более яркой и оригинальной фигуры, чем *Эльза Скиапарелли*. К сожалению, в наше время ее имя упоминается, в основном, когда пишут и рассказывают о другой легендарной личности – *Коко Шанель*. Между тем, как считают многие историки, влияние Скиапарелли на современную моду значительно больше, чем творчества Великой Габриель, а в **30-е годы** она была самым заметным и необычным мастером в мире моды.

Впервые талантливая Эльза обратила на себя внимание в конце 20-х годов. Работы малоизвестной девушки оказались весьма необычными, а многие из них и вовсе вызвали у публики шок. Ранние модели Скиапарелли представляли собой **коллекции свитеров**, в которых использовались то африканские мотивы, то рисунки матросских татуировок, то идеи работ художников-кубистов. На модных свитерах красовались змеи, якоря, омары, необычные орнаменты, мир моды впервые увидел рисунок «рыбий хребет». Отличительной особенностью итальянки было то, что ее новые жизненные увлечения, поиски, чувства сразу же находили отражение в ее творчестве. Например, модное увлечение авиацией вызвало появление моделей, которые стали основой стиля «пилот». Эльза Скиапарелли полагала, что просто удобные вещи малоинтересны публике, поэтому своими моделями она хотела выделяться из однородной массы модельеров. Она смело внедряла новые идеи: разделенную юбку (прообраз современных шорт), отдельный купальный костюм телесного цвета, бижутерию вместо настоящих драгоценностей. Модные новаторские вещи шокировали, но привлекали клиентов в магазины Эльзы.

В начале 30-х годов Скиапарелли экспериментирует с созданием **вечерних туалетов**. И снова ее модели пользуются успехом. Особенно восторженными эмоциями

Надійшла до редакції 17.05.2010

мир моды встретил ее длинное платье-футляр из черного крепа, элегантность которого подчеркивали белый жакет и шарф, перекинутый через спину. Воодушевленная успехом итальянка открывает один из первых *бутиков* в центре Парижа.

Также Скиапарелли плодотворно сотрудничала со многими звездами кино и театра. Модели Скиапарелли предпочитали *Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Джоан Кроуфорд*. Стоит заметить, что звезды заказывали у талантливого модельера не только сценические костюмы, но и наряды для повседневной жизни. Руководство Голливуда даже заключило с Эльзой многолетний контракт, в то время как контракт с Коко Шанель на Фабрике Грез продлился всего один год. Но наибольшую славу Скиапарелли принесла совместная работа с киноактрисой *Мэй Уэст*, секс-идолом 30-х годов. Мэй была не просто очаровательной блондинкой с завидной фигурой, она обладала неординарным умом и была публичным человеком со смелыми откровенными манерами, которые часто балансировали на грани дозволенного. Для Эльзы трудно было представить более подходящую рекламу для своего таланта, чем экстравагантная актриса. Мэй Уэст так часто заказывала наряды у своего модельера, что для того чтобы постоянно не присутствовать на примерке послала итальянке гипсовый слепок своей знаменитой фигуры в позе Венеры Милосской. Чуть позже силуэт киноактрисы был увековечен при создании оригинального флакона легендарных духов «Shoking» (первых духов Скиапарелли).

К середине 30-х годов дарование Скиапарелли как модельера достигло наивысшего подъема. К этому времени итальянка уже была одним из приверженцев сюрреализма. Скиапарелли сотрудничала с *Андре Бретоном, Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Пабло Пикассо*. Эльза эффектно применяла сюрреалистические мотивы в дизайне одежды. Она не уставала фантазировать, а ее фантазии были безграничны.

Талантливый модельер предлагала своим клиентам не просто одежду, а экстравагантные мини-шедевры: платье с иллюзией выдранных ключев, костюм, казавшийся надетым задом наперед, шарфы, на которых были «отпечатаны» газетные статьи о Скиапарелли, одежду с изображением рентгеновских снимков, шляпы в виде телескопа. Не менее экстравагантны были и аксессуары: перчатки с длинными ногтями или платок в виде упаковки аспирина. От мастера Пуаре Скиапарелли позаимствовала любовь к ярким цветам и необыкновенным сочетаниям красок. Эльза предлагала модели, в которых комбинировались оливковый, пурпурный, алый цвет, предлагала черное платье в сочетании с красными чулками, украшала бирюзовый жакет окантовкой бардового цвета, а на розовом фоне рисовала узор в зеленых тонах.

Для своих моделей она использовала нетрадиционные материалы: джутовую мешковину, ткань с непропрядами, родофан, мех обезьян и даже солому. Скиапарелли впервые начала шить вечерние платья из твида и использовать молнии-застежки в качестве декоративного элемента в модной одежде. Скиапарелли первой из кутюрье стала организовывать рекламные фотосессии в музеях и превратила обыкновенный показ модной одежды в ослепительное шоу. Каждая коллекция дизайнера производила сенсацию. Наиболее известными были коллекции «Остановись, смотри и слушай» и «Цирк».

При создании своих коллекций Эльза сотрудничала с гениальными писателями, художниками, фотографами. Так, по рисунку *Жана Кокто* были созданы жакет с «обнимающими руками» и знаменитое платье-обманка с

вышивкой, в которой два женских профиля образуют вазу с цветами. *Жан Хуго* изобрел для итальянки пуговицы в виде маленьких скульптур. А *Луи Арагон и Эльза Триоле* собрали для Эльзы ожерелье из таблеток аспирина. Но наибольший резонанс в мире моды имела долгая дружба и сотрудничество Эльзы Скиапарелли с *Сальвадором Дали*. Великий художник придумал для итальянки сумку в виде телефона, по его наброскам были созданы знаменитое платье с омаром в окружении листиков петрушки, жакет с карманами в виде выдвижных ящиков, и главное украшение бутика Скиапарелли – розовый диван в виде губ актрисы Мэй Уэст. Дали вдохновил Эльзу на создание ряда необыкновенных аксессуаров – сумочек в виде телефона, яблока или воздушного шара, перчатки с кармашками для спичек или с приклеенными ногтями, шляп в виде поношенной туфли, чернильницы или бараньей отбивной.

В 1935 году Эльза Скиапарелли заинтересовалась выражением темы оптических иллюзий и галлюцинаций в форме, крое и рисунке одежды. Одаренная кутюрье создает пиджак с широкими квадратными плечами, вошедший в моду благодаря Марлен Дитрих, и платье с изображением слезы, рисунок которого можно было разглядеть только с определенного расстояния или под определенным углом зрения. Когда Скиапарелли надевала это платье-мираж, то публика находилась в каком-то недоумении, поскольку, увидев и заинтересовавшись необычным рисунком издали, люди не могли обнаружить его вблизи.

В 1936 году одним из событий мира моды стало представление нового, ставшего впоследствии фирменной маркой Скиапарелли, цвета «Shocking pink» («**шокирующий розовый**»). Возможно, это может показаться странным в наши дни, но для 30-х годов этот цвет был больше чем просто необычным. Он действительно шокировал. В ультрамодном цвете выпускали все: от туфель и шляпок до губной помады и духов.

Скиапарелли в своем творчестве была сторонницей сюрреализма. Шанель, напротив, делала ставку на классику. Эльза старалась одеждой подчеркнуть силу духа, личности, в то время как Габриэль подчеркивала красоту тела. Мадам Коко во всем придерживалась выдержанности стиля, а для своих моделей предпочитала использовать ткани скромной неяркой окраски без отделки. Эльза же шла на провокацию, использовала роскошные материалы и фасоны, шокировала модную публику невообразимым декором. Если Шанель создавала классические костюмы с золотыми пуговицами, то Скиапарелли шила платья-сари, выдумывала причудливые пуговицы в виде монет, ожерелья с пластиковыми насекомыми и странные аппликации в виде животных.

Выводы. В последнее время все дизайнеры мира анализируют моду прошлых годов. Сюрреализм в моде 20-30г оказал большое влияние на развитие и становление современной моды. Истоки этого течения заложила знаменитая европейская художник – модельер Эльза Скиапарелли. На анализе ее разработок, а также на основе разработок других не менее известных модельеров происходит становление современной моды.

Дальнейшее направление исследований – сделать более глубокий и детальный анализ сюрреалистического направления в моде 20-30г.

Литература:

1. Ретро мода. История моды. Стиль ретро. 2008
2. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. – М., 1995.
3. <http://www.retromoda.ru/retro-fashion/fashion-20c.html>