

Сюрреализм и мода

-В 30 годы самым модным направлением в искусстве был сюрреализм.

-Термин появился в 1917.

-Французский поэт Бретон издал «Манифест сюрреализма»-были использованы идеи дадаистов и Зигмунда Фрейда

Дадаизм как направление
авангардного искусства
родился во время 1-й
Мировой войны в 1916 году.

Это была первая
контр культура,
пропагандировавшая
антиэстетизм и
НИГИЛИЗМ

Был провозглашен манифест
дадаистов- авангардистского
движения искусства- стремясь
вызвать у публики шок-
призывы уничтожить
искусство, традиции, вкус.

Дадаизм отрицал
«опошленные» культурой
традиционные ценности и
признавал абсурдность мира.
Это было откликом на войну,
на теорию относительности
Эйнштейна.....

Утверждая , что все, что
воспринимается- ложно,
дадаисты изменяли концепцию
деятельности художника,
который обладает волей,
способной «вырвать» обычный
предмет из привычного контекста
и превратить его в произведение
искусства.

Во Франции дадаизм
трансформировался в
сюрреализм

Сервиз опенгейм

Восприняв идеи З. Фрейда о значении бессознательного в жизни человека, сюрреалисты считали интуицию выразителем сущности явлений.

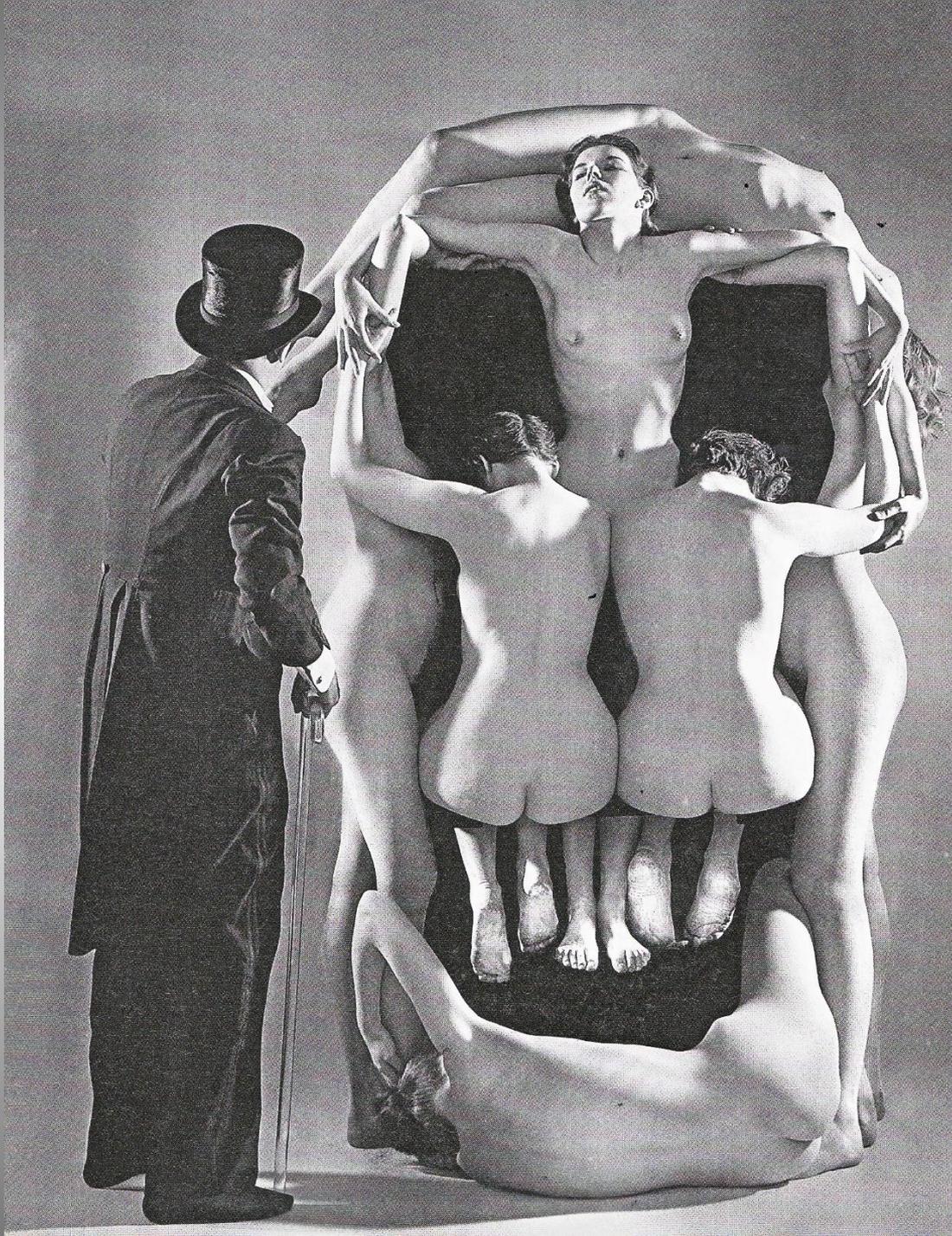
Сюрреализм- метод познания
действительности при помощи
принципа абсурда, двойных
смыслов, энергии
бессознательного.

Дали у себя дома, в Кадакесе

Примкнувший к
Сюрреалистам
в 1929 году

Сальватор Дали
стал самым известным в
среде художником.
/Магритт, Бретон..../

Очередной перформанс Дали. Съёмка 1951 года

Эльза

Скьяпарелли

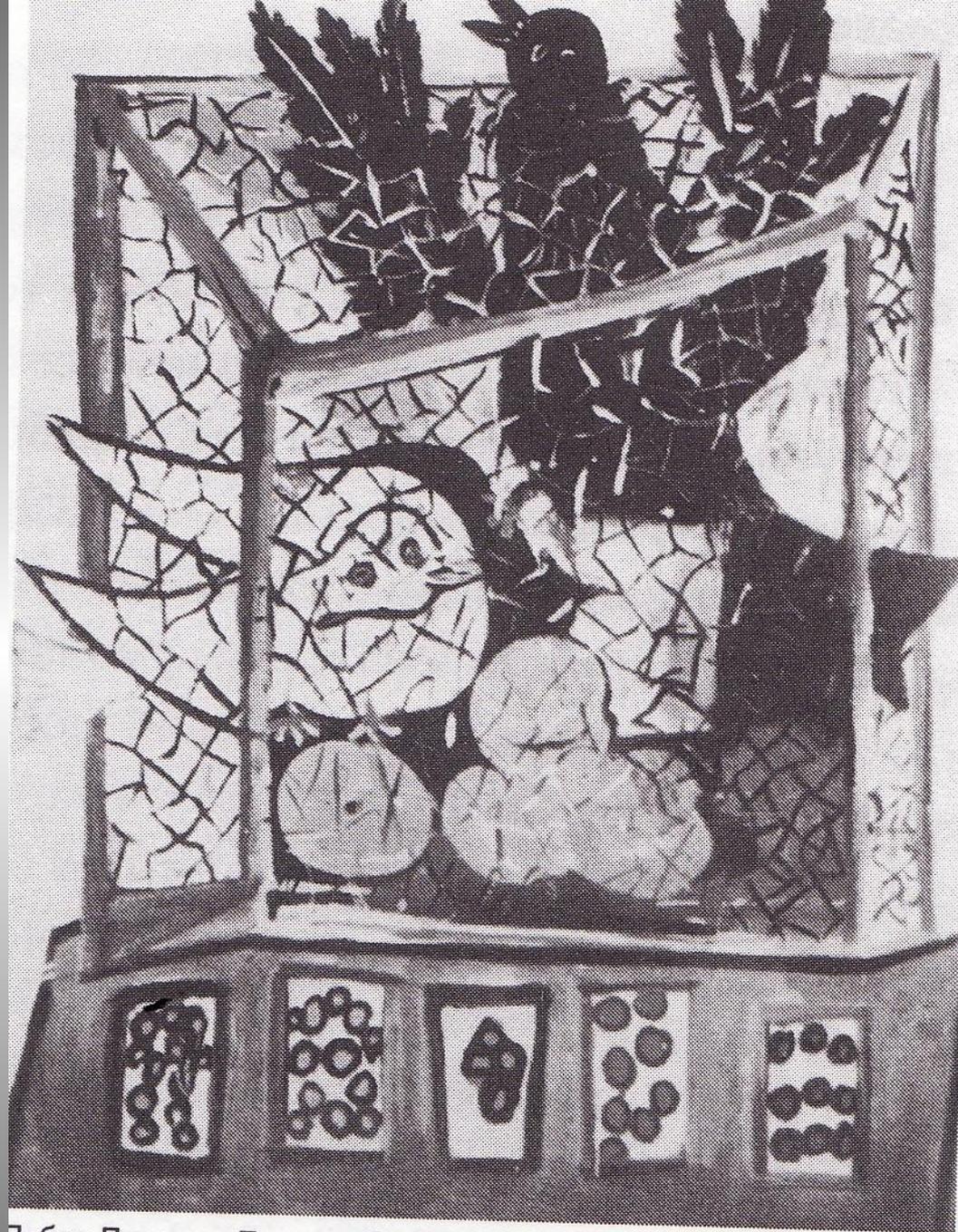
Метод сюрреализма впервые в моделировании был использован Эльзой Скьяпарелли, которая дружила со многими С. и с Дали и его женой Гала / Дьяконовой/ ,предлагавшим ей идеи для С моделей одежды и аксессуаров. Э. Скьяп. была одним из самых авангардных дизайнеров 20 века

Нью-Йорк. Сентябрь 1932 года

-- Родилась в 1890 году в образованной богатой итальянской семье. Э. изучала живопись, скульптуру, литературу.

--- В 14 лет написала книгу лирических поэм, которая была напечатана и хорошо встречена критикой, но шокировала ее буржуазную семью.

Табло Пикассо. Портрет Эльзы Скиапарелли, 1933

--В 1913г. э. была отправлена в Англию в пансион, где на лекции по теософии она познакомилась со своим будущим мужем-графом де Вент де Келлер. В 1914 Э вышла за него замуж . Во время войны лекции ее мужа не пользовались спросом. Семья жила в Ницце, потом переехала в США

Эльза Скиапарелли в модели из коллекции осень 1933 г.
Работа Жана де Дюнана

--В Нью-Йорке У Э. родилась дочь Ивонн/ ГОГО/.больная детским церебральным параличем. Через несколько месяцев Э. покинул муж. Она осталась без средств к существованию, а приданое уже было потрачено.

Эльза Скиапарелли в брюках-юбке, символизирующих ее девиз «Брюки для женщин!», 1931

--- Э вынуждена зарабатывать а
жизнь, работая в художественной
галерее, познакомилась с
художниками Манн Реем,
Марселем Дюшаном, которые
стали ее друзьями и
впоследствии сотрудничали с
ней, как с создательницей моды.

----В 1922 году Э вернулась в Европу Где нашла работу у Парижских антикваров, кот. Ценили ее знание итальянского искусства и хороший вкус. В Париже она подружилась с Пабло Пикассо, Жаном Кокто, Сальватором Дали.

---- С американской приятельницей попадает в Дом моды «Поль Пуаре» . ее поражают экзотические модели, которые НЕ пользовались тогда в Париже успехом. Поль Пуаре подарил ей вечернее пальто., которым она особенно восхищалась. Эта встреча воодушевила Эльзу заняться моделированием одежды., она хотела работать у Поля Пуаре,

Эта встреча воодушевила
Эльзу заняться
моделированием одежды., она
хотела работать у Поля
Пуаре, Но не была принята

1928---Увидела на знакомой
вязаный свитер с вывязанным
бантом. Работа крестьянки-
армянки,
Нашла ее, срисовала рисунок,
попыталась связать себе .
Третья попытка удалась.

Надела на званый завтрак, там была представитель американской фирмы STRAUSS, кот. Заказала таких 40 шт. с юбками.— Э
Выполнила заказ. / надомная работа армянской диаспоре/

-- Арендовала 3 комнаты на чердаке дома РЮ-де-ля Пэ. В Париже вошли в моду черные свитера с белым рисунком от Скъяпарелли. 1929---Открыт свой магазин Скъяпарелли-спорт. / спортивная и для отдыха одежда .

Через месяц после выполнения первого заказа залы всех самых престижных ресторанов пестрели черно-белыми свитерами

Эльза Скиапарелли с Сальвадором Дали (справа), 1936

Русская балерина Любовь Чернышева в костюме от Скиапарелли

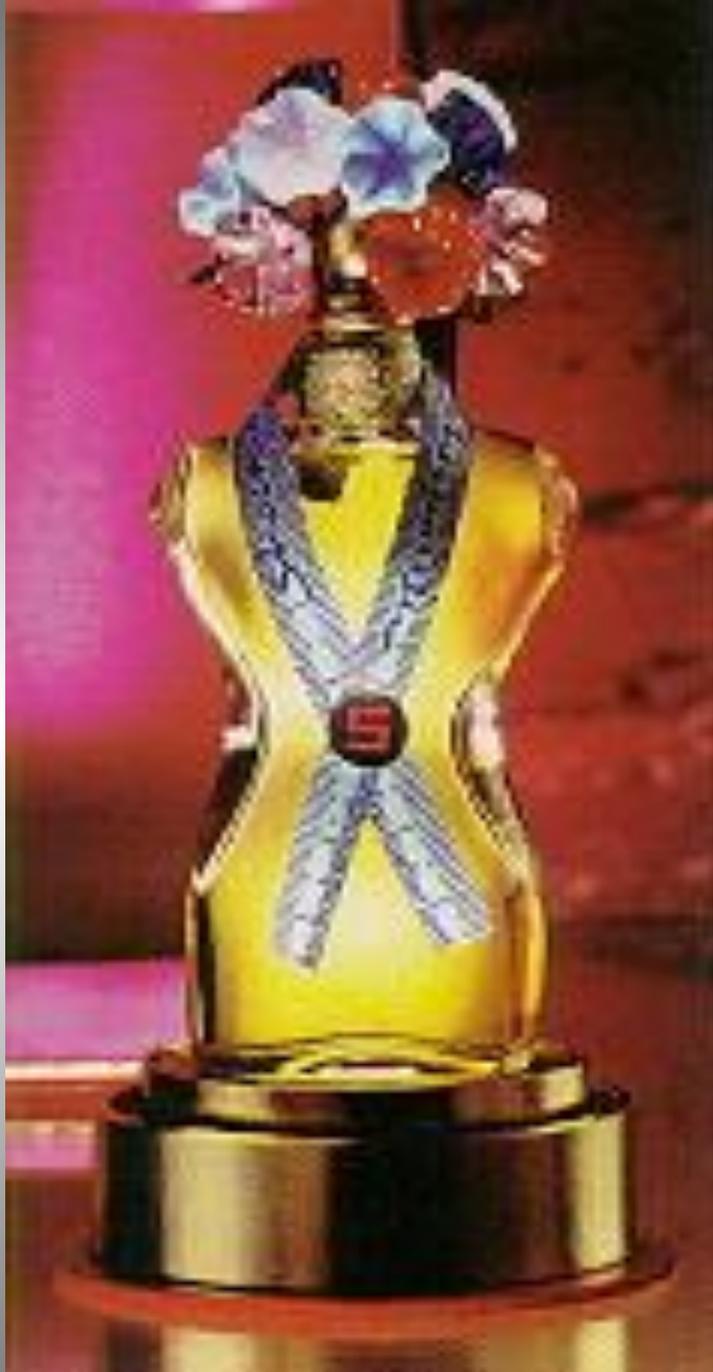
Эскиз платья Скиапарелли, 1930

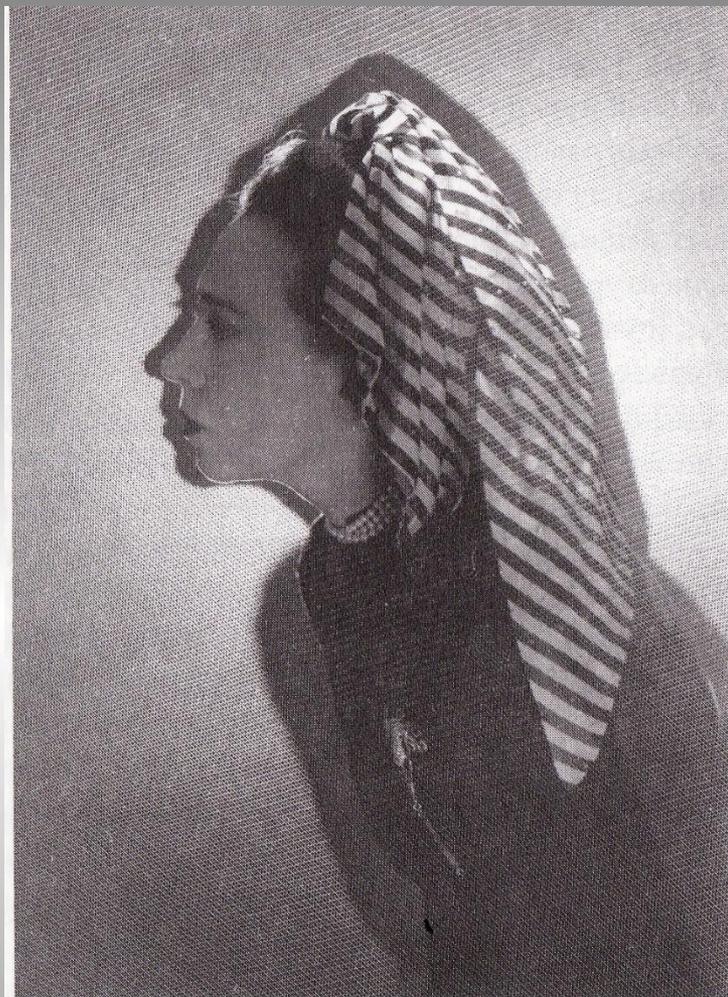

В доме Эльзы Скиапарелли

[Увеличить](#)

Эльза Скиапарелли в шляпе из шелка в полоску, коллекция осень 1944 г.
Фото Сесила Битона

1931---Э - придумала
раздельный телесного цвета
купальный костюм.. Вводит
широкие плечи

Принцесса Жанна Понятовская в шляпе с вуалеткой от Скиапарелли

ЕЕ девиз-Универсальность, практичность,
удобство Но на самом деле пыталась
поразить новыми идеями.

----представляет- комплект из 6 предметов,
которые можно комбинировать.

---- Оригинальность простота моделей помогли
Э благополучно пережить тяжелые времена «
Великой депрессии»

Пластиковое ожерелье «Насекомые» от Скиапарелли, 1938

Пальто Эльзы Скиапарелли, созданное в сотрудничестве с Жаном Кокто, 1937

Мей Уэст, 1937

Эльза Скиапарелли в вечернем костюме с пелериной, коллекция осень 1933 г. Фото Джорджа Гойнинген-Гюне

Ансамбль от Скиапарелли, 1936. Фото Вилли Майвальда

---1930 увеличивает ассортимент: дневные костюмы, вечерние платья. Шляпы и аксессуары.

--1934 открыт бутик в Лондоне.

---1935 покупает дом моды на Ван-Домской площади напротив отеля Ритс, где живет Коко Шанель

Клиентки: Герцогиня Виндзорская, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мей Вест

После Второй мировой войны Сиапарелли вернулась в Париж из Нью-Йорка, где она провела эти тяжелые годы. Ее попытки вновь заявить о себе как о законодательнице моды оказались неудачными, а потому в 1954 году она отошла от дел. Разработки Сиапарелли, ее стремление объединить изобразительное искусство и дизайн одежды позднее заинтересовали Ив Сен-Лорана.

Джоржио де Кирико
Vierge (Америка), 1 января 1937

490

← Элиза Сиапарелли
Вечернее платье
Лейбл: Schiaparelli 21 Place Vendôme
Paris HIVER 1939-40
Зима 1939

Бархат цвета красного вина; бант
из шелкового атласа в полосу.
Inv. AC2014 79-3-3

→ Элиза Сиапарелли
Вечернее платье
Лейбл: отсутствует
Около 1947

Черный шелковый жоржет с атласной
изнанкой; рукава и подта из бархата
цвета «шокирующей пурпуровой».
Inv. AC798 78

491

В 1935 году Скиапарелли первая из всех парижских кутюрье использовала застежку-молнию для своих пальто. Пальто, представленное на фотографии, также имеет внутреннюю застежку-молнию.

Эльза Скиапарелли
Вечернее пальто
Лейбл: Schiaparelli London 4136
Осень—зима 1936

Шерсть цвета красного вина; воротник из бархата с аппликацией из золотой кожи и вышивкой бисером.
Inv. AC7681-93-13

Платья с набивным узором (модная тенденция 1930-х годов) обладавшая пезарудным чувством юмора Скиапарелли превращала в нечто уникальное. Рисунок, украшающий платье слева, был, возможно, разработан популярным иллюстратором Марселем Верте. Художник включил в узор ткани изображение Вандомской колонны и логотип фирмы Скиапарелли, ведь ее дом моды располагался на площади Вандом. Все та же стилизованная Вандомская колонна фигурирует и на плакатах, рекламирующих духи, созданные талантливой художницей (автор рекламных плакатов – Марсель Верте, см. следующие страницы). Наряд, представленный на правой фотографии, шит из ткани с рисунком, изображающим спички: Скиапарелли любила эпатировать публику, украшая свои творения самыми обыденными предметами из повседневной жизни, – таким образом она стремилась объединить реальность и высокое искусство. Модельер вывел *haute couture* на новый уровень развития, используя авангардные течения, она сохранила изысканную элегантность туалетов.

← Эльза Скиапарелли
Вечернее платье
Лейбл: отсутствует
Около 1937

Черный шелковый креп; набивной рисунок, плиссировка; пояс из той же ткани.
Inv. AC9470 97-23-1AB

→ Эльза Скиапарелли
Вечернее платье
Лейбл: Schiaparelli 21 Place Vendôme
Paris ETE 1935
Лето 1935

Черный шелк с набивным рисунком.
Inv. AC8936 93-27-2

Страницы 486–487
Марсель Верте
Реклама к духам от Скиапарелли

В 1930-е годы в мире моды царил
Эльза Скиапарелли. Казалось, что эта
талантливая художница, идущая всегда
на шаг впереди, предвидит тенденции
развития как искусства, так и промыш-
ленных технологий. Она тесно сотруд-
ничала с художниками таких направле-
ний, как «дада» и сюрреализм, старалась
использовать искусственные материалы,
которые лишь начали завоевывать
рынок.

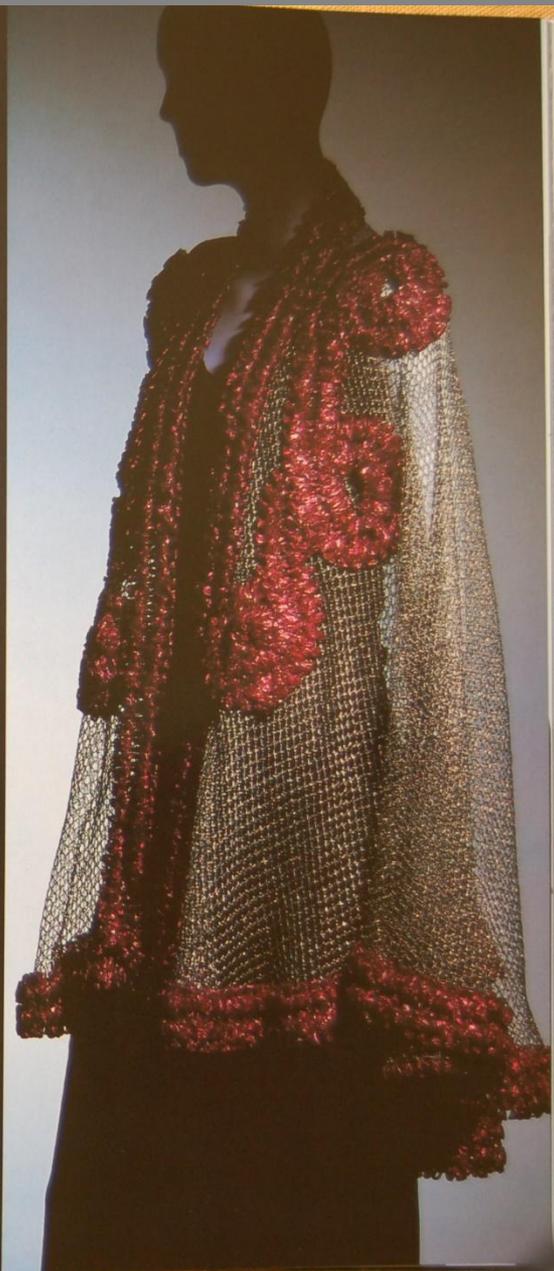
На платье слева мы видим удиви-
тельную вышивку, изображающую грече-
ского бога Аполлона — на небесной колес-
нице. Эскиз рисунка был разработан
Кристианом Бераром, художником и
сценическим дизайнером из Парижа.
Фирма, основанная Франсуа Лесажем в
1924 году, исполнила эту сложную вы-
шивку, подтвердив мировую славу па-
рижской *haute couture*. Платье-пелерина
(справа) отделано перламутром цвета «шо-
кирующий розовый», этот цвет был
своего рода фирменным знаком Скиа-
парелли. Модельеры использовали
ткани и мода зима 1937 года — искусствен-
ные материалы. Они считали, что новые
недорогие ткани помогут сократить разли-
чия между классами.

← Эльза Скиапарелли
Вечерний плац (пелерина)
Лейбл: отсутствует
1938

Черный бархат с вышивкой золотыми
нитями, блестками и бисером.
Inv. AC9227 95-19-1

→ Эльза Скиапарелли
Вечерний плац (пелерина)
Лейбл: Schiaparelli London
Весна — лето 1937

Серебристая ткань, ламе, сетка с отдел-
кой из целлофана цвета «шокирующий
розовый».
Inv. AC792 78-22-41

--- первая включает в коллекции «
фантазийные» модели, Не
предназначенные для реальной жизни-
эксперимент и новая идея.

--- Основы коллекций- классические
формы- костюмы , жакеты, болеро, узкие
платья и накидки. А эксперименты-
относились к деталям, новым
материалам, аксессуарам.

-----Впервые даны названия коллекциям:
« музыка», «цирк», «бабочки» .

Женский костюм от Скиапарелли, 1938

Вышитый жакет Эльзы Скиапарелли, созданный в сотрудничестве с Жаном Кокто, 1937

Шляпа-треуголка от Скиапарелли, 1937

Скиапарелли, 1937

Голубой кардиган небесно-голубого цвета и шляпа с бабочками
от Скиапарелли, 1937

----- Использован
нетрадиционный материал- джут
и синтетические ткани,
целлофан- болеро для вечернего
платья.

----- Застежки- молнии на
платьях ярких цветов
-----1936 новый цвет безумно
розовый или шокирующий
розовый.- костюмы. Платья.
Шляпы.

(3)

(1) Элемент сюрреализма в вечерней моде: коллекция 1949 года, шляпка с отверстиями для глаз и с драгоценной брошью в виде брови. (2) Совместная работа с Дали: шляпка-туфля. А еще были шляпка-телескоп и шляпка-бифитекс. (3) Следуя своей теории конструирования тела, Эльза вводит в моду подплечики. Джинджер Роджерс в зимнем бархатном пальто. 1937 год

1937----Сюрреалистические мотивы Сальватора Дали-
пуговицы в виде фигур на классических костюмах-
рыбки, гимнасты .цирковые лошади
-----Карманы- выдвигаемые ящики—
-----сумко-яблоко. Замок., телефон, чернильница,
-----перчатки мехом наружу
-----перчатки с когтям
-----украшения---прозрачное ожерелье из насекомых на
классическое платье
-----принты газетных текстов о Скьяп -платки, вставки
-----Вышивки---женский профиль, поцелуй
-----флакон духов ШОКИНГ- фигура МЭЙ ВЕСТ
--- шляпа- туфелька

Модель Скиапарелли из коллекции «Цирк», 1938

Вечернее платье и платок от Скиапарелли, созданные в сотрудничестве с Сальвадором Дали, 1938

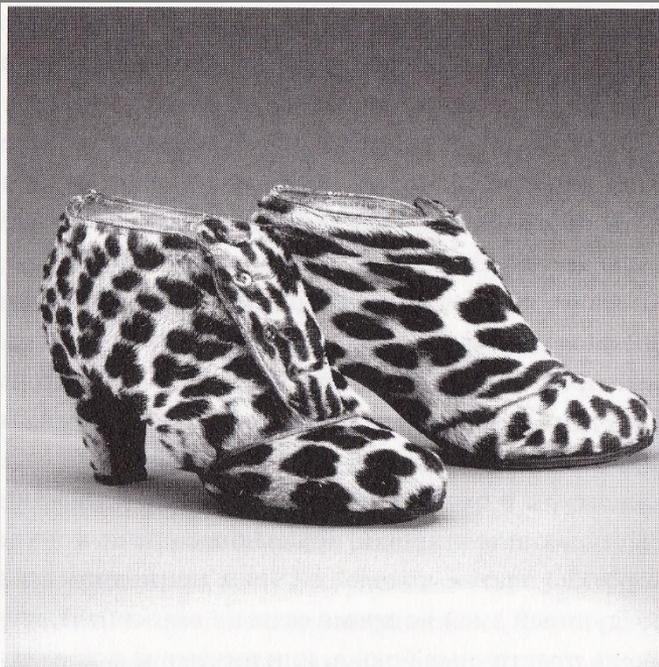
Русская манекенщица Людмила Федосеева в вечернем платье от Скиапарелли, коллекция зима 1951/1952 г. Фото Франсуа Коллара

Хотя Эльза так и не смогла вписаться в послевоенную моду, попытка была сделана. Вечернее платье из белой органзы с черной вышивкой. 1950 год

Дневной ансамбль из черного искусственного шелка с бархатной вставкой, украшенной разноцветной вышивкой, 19

Ботинки из леопарда от Скиапарелли, зима 1939–1940

Ботинки из черной замши с мехом обезьяны от Скиапарелли, 1938

-1941—переезжает в США- читает лекции о моде

1945---открывает Модный дом в Париже

1954- покидает мир высокой моды и уезжает в Америку.

1973- скончалась в Париже

Дизайн для меня не бизнес , а Искусство

Идеи Э. С. обогнали свое время и реализовались спустя 40-50

Сюрреализм преследует ее.
Внучка Бери Беренсон,
фотограф и актриса погибла
11 сентября 2001 года в
самолете, врезавшемся в
одну из башен в Нью-Йорке

Мариса Беренсон, внучка Эльзы Скиапарелли, 1972

Мариса Беренсон в фильме Боба Фосса «Кабаре», 1972

Мариса Беренсон в фильме Стэнли Кубрика «Барри Лондон»

TIME

The Weekly Newsmagazine

© 1935 Time Inc. - Paris

Volume XXIV

MRS. ELSA SCHIAPARELLI
*...glazes the garter, perverts the button.
(See Interview.)*

Number 7