

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2022, №3, Том 7 / 2022, No 3, Vol 7 <https://kostumologiya.ru/issue-3-2022.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/28IVKL322.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Сироткина, А. Реинкарнация бренда Chanel Карлом Лагерфельдом / А. Сироткина // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/28IVKL322.pdf>

For citation:

Sirotkina A. Reincarnation of the Chanel brand by Karl Lagerfeld. *Journal of Clothing Science*, 3(7): 28IVKL322. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/28IVKL322.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Сироткина Анастасия

МБУ ДО «Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества», Иваново, Россия
Образцовый детский коллектив — театр моды «Алиса»

Руководитель исследовательской работы: **Заварина Елизавета Александровна**
МБУ ДО «Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества», Иваново, Россия
Образцовый детский коллектив — театр моды «Алиса»
Педагог дополнительного образования

Реинкарнация бренда Chanel Карлом Лагерфельдом

Введение

Легендарный бренд и огромная империя под названием компания Chanel известна во всем мире. Сегодня в 100 странах мира действуют около 310 бутиков с логотипом Chanel, в которых производят и продают одежду, косметику, парфюмерию, часы, солнцезащитные очки, ювелирные изделия премиум-класса.

Chanel ассоциируется с двумя именами: самой Коко Шанель ([приложение](#), рис. 1) и Карлом Лагерфельдом ([приложение](#), рис. 2). И еще неизвестно, какое из них важнее для бренда; Коко оставила после себя сокровищницу культурных символов: скрещенные СС, камелии, нити жемчуга и цепи; научила женщин носить бижутерию, твид, джерси и черный. А Карл Лагерфельд переосмыслил фэшн — наследие Шанель, выхолащивая когда-то созданные сумочки и костюмы до объектов непреодолимого желания.

А все началось с появлением на свет 19 августа 1883-го года в приюте города Сомюр (Франция) кареглазой девочки с именем Габриэль Бонёр Шанель (Коко Шанель). Её матерью была Евгения Жанна Деволь-дочь плотника и Альберт Шанель-торговец рынка. Родители её не были женаты и жили в бедности. С одиннадцати лет до совершеннолетия Габриэль пробыла в доме сирот при монастыре. Далее наступило начало восхождения её творческой жизни. По рекомендации монастыря она устроилась на должность помощницы бельевого торговца в маленьком магазине. В тоже время она пела и танцевала в кабаре, пробовалась в театре, но не преуспела в этом. В одном из кафе к ней и пристало прозвище Коко, потому что любила петь песни «Куи Куа Ву Коко» и «Ко Ко Ри Ко». Именно там был очарован ею состоятельный отставной офицер Этьен Бальзан, что увез её в свой дом. Однажды Коко поняла, что хочет быть модисткой и с этой идеи началось развитие её замыслов. С помощью успешного предпринимателя Артура Кэйпеля, которого в кругу друзей называли «Бой», Коко Шанель в 1910 году смогла открыть свой первый шляпный бутик под названием «Chanel Modes» для парижанок на улице Cambon 31 напротив отеля Риц, где он находится и по сей день. Дело

оказалось успешным и через три года открылся второй магазин в городе Довиль. Мечта Габриэль сбылась: она стала известной модисткой.

В 1913 году Коко Шанель открыла свой второй бутик в курортном городе Довиль (Франция) и стала продавать в нем одежду. Одной из самых продаваемых моделей стал трикотажный кардиган. Габриэль Шанель решила, что именно трикотаж поможет ей подарить свободу женскому телу, все ещё скованному корсетом. В итоге с 1913 года Шанель использовала трикотаж для создания блузок, топов, платьев и костюмов. Единственным, что напоминало о былых тенденциях, был ремень, которым Коко подпоясывала изделия.

Пользуясь безоговорочной репутацией, Шанель открыла свой первый Дом моды в Биаррице во Франции в 1915 году, а затем, в 1918 году и в Париже, на улице Камбон, 31. С того момента Габриэль имеет статус Кутюрье. В 1935 году Шанель находится на вершине своей славы: в Париже открыто 5 бутиков, а её Дом насчитывает 4000 сотрудников.

К ней приходили самые известные дамы Парижа. Её имя стало феноменом, оно гремело на весь свет. Вершины своей славы Коко Шанель достигла к пятидесяти годам. Но в ее жизни были не только успех и множество влиятельных поклонников, но и обвинения в сотрудничестве с нацистской Германией, и период забвения. Её творчество оказало существенное влияние на европейскую моду XX века. Она оставила после себя огромное культурное наследие, в котором дизайнеры ищут вдохновение.

Традиции мадемуазель Коко Шанель продолжил воплощать в реальность Карл Лагерфельд, который возглавил модный дом Chanel в 1983 году. Взяв за основу классический кардиган, он превращал его в греческую тунику, военный френч и романтическую блузку. Он смог сохранить огромное наследие великого модельера и не позволил пропасть тому, что сделано одной из самых удивительных и талантливых женщин двадцатого века Коко Шанель. Со своим видением моды и чувства стиля, не изменяя идеалам и принципам Chanel, он вознес бренд на новый уровень.

Цель: проанализировать творчество Коко Шанель и Карла Лагерфельда и выявить соприкосновение их творчества.

Задачи:

- изучить создание и развитие модного бренда Chanel;
- выявить основные изменения внесенные Коко Шанель и Карлом Лагерфельдом;
- доказать актуальность модного бренда по сей день.

Методы: поиск и анализ информации, сопоставление, сравнение и обобщение полученных данных.

Объект исследования: история мировой моды.

Предмет исследования: творчество Коко Шанель и Карла Лагерфельда.

Актуальность темы: Преимущество и использование идеи Коко.

Трикотаж — искусство Коко Шанель и Карла Лагерфельда

Трикотаж занял одно из главных мест в коллекциях Chanel. Во второй половине XIX — начале XX века трикотаж стал крупной отраслью, популярным видом рукоделия и даже частью Высокой моды.

В 1914 году французская компания Rodier («Родье») начала производить трикотажное полотно с кругловязального оборудования для пошива нательного белья. Одна из первых обративших внимание на трикотаж стала Коко Шанель, которая приобщила потенциал этого материала и ввела его в повседневную моду. Она считала, что именно трикотаж поможет подарить свободу женскому телу. В 20-е годы она ввела в моду удобные трикотажные джемпера и костюмы из джерси. Единственным, что напоминало о былых тенденциях, был ремень, которым Коко Шанель подпоясывала одежду. А чтобы новинку оценила публика, свое творение Коко носила сама.

Русские эмигрантки, мастерицы Дома "Китмир", вязали для Шанель свитера, кардиганы и платья, делали вышивки и создавали аксессуары. Ручное вязание и машинное вязание, получившие мировое признание, настолько полюбились, что на улицах городов мира все чаще встречались женщины и девушки, одетые в стиле Chanel. Трикотажная промышленность процветала, удовлетворяя возросшие потребности населения.

В 20-е и 30-е годы трикотаж сформировался в том виде, в котором мы знаем его сегодня: появились футболка поло, трикотажное платье, свитер как часть женского гардероба, трикотажная двойка ([приложение](#), рис. 3). Трикотаж впервые стал персонифицирован.

Вера в шотландское качество пряжи не угасала и после смерти самой Габриэль Шанель. В конце восьмидесятых модный дом стал заказывать кашемир фабрике Barri ([приложение](#), рис. 4) в городке Хоик, а в 2012 году, когда подрядчики оказались на грани банкротства, Chanel и вовсе купили фабрику со столетней историей, чтобы сохранить традиции производства. С тех пор здесь производится весь трикотаж бренда. За «трехмерные» узоры на кашемире отвечают новейшие японские станки.

Ни один модный показ дома CHANEL не обходится без каких — либо вязаных элементов. Вязаные шапки, перчатки, шарфы и пальто — хотя бы один из этих элементов обязательно присутствует на подиуме. «Вязанные вещи носить очень просто», — говорил Карл Лагерфельд. — Они хорошо смотрятся абсолютно со всем». Эта простота позволяла Карлу экспериментировать с длиной, цветом и формой трикотажа ([приложение](#), рис. 5).

Вязаная мода захватывает лидирующие позиции: все больше и больше дизайнеров используют вязаные модели в своих показах. А это значит, что усилия Коко не остались незамеченными. Задача любого творца сделать свои произведения бессмертными. И Коко это удалось.

Революция в гардеробе женщин

Именно Коко Шанель принадлежат все революционные изменения женского гардероба. Она смело ввела моду на мужскую одежду, сделав брюки неотъемлемым атрибутом женского гардероба ([приложение](#), рис. 6). В это время девушки начали носить короткие стрижки и загар, шляпку-колокольчик, брюки прямого покроя, смокинги и пиджаки. Ей мы обязаны также появлению в женском гардеробе легендарной тельняшки ([приложение](#), рис. 7), легких жакетов и курточек, джемперов, трикотажа и джерси, рубашек и блузок без рукавов и маленькое черное платье ([приложение](#), рис. 8). С появлением элегантных нарядов от Chanel женщины впервые за несколько веков почувствовали себя свободными. Коко подарила им свободу и скорость передвижения. Это положило начало новому веку моды.

Благодаря роману с великим князем Дмитрием Романовым в 1921 году ([приложение](#), рис. 9), во время отпуска в Монте-Карло, Шанель знакомится с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо. Возвратившись в Париж, она просит его создать аромат, который пахнет «как женщина, а не как роза». Эрнест создаёт серию из тридцати образцов.

Среди них Шанель выбирает пятый аромат — композицию из нот жасмина, майской розы, иланг-иланга и сандалового дерева — и он становится культовым Chanel № 5 ([приложение](#), рис. 10). В нем Коко новаторски усиливает альдегиды — синтетические компоненты, которые усиливают запах. Шанель изысканным флаконом опрокинула коды парфюмерии той эпохи.

Прекрасна и линия украшений Chanel. В 1920 году появляются первые модели бижутерии Шанель. Коко ломает данный стереотип — её бижутерия становится неотъемлемым элементом образа современной женщины. Шанель и её модели носят многослойные ожерелья, броши, браслеты-манжеты и пояса с камнями. В 1927 году Коко знакомится с герцогом Фулько ди Вертура в Венеции и приглашает его в Париж-поработать над дизайнами.

В 1932 году Габриэль полностью пересмотрела коды ювелирного искусства. Ювелирная коллекция «Vijoux de Diamants» разбудоражила и вызвала скандал в покоренном мире украшений. Она вывела из моды все, что было сделано ранее. «Женщине нужны нитки и нитки жемчуга», — говорила Коко Шанель, носившая иногда по шесть жемчужных колец разом ([приложение](#), рис. 11). Порой украшения были настолько длинными, что их приходилось заправлять за пояс. В 1937 году она сама позировала для создания рекламы. В 1954 году, после возвращения в Париж и открытия нового магазина, Шанель начинает сотрудничать с ювелиром Робером Гуссенсом. В 1960-х они вместе разрабатывают дизайны с цветами, бусинами и жемчугом.

Шанель любила удобство не только в одежде, она также предпочитала и комфортную обувь ([приложение](#), рис. 12). Традиционно туфли были однотонные, но был введен двухцветный тренд, представив туфли с контрастным мысом в 1957 году. Туфли имели квадратный каблук высотой 5 сантиметров и создавались совместно с известным обувщиком Раймоном Массаро. Разработанная концепция обуви решала две задачи: светлая бежевая часть визуально удлиняла ноги, а контрастный черный мыс зрительно уменьшал стопы. Модель обуви Коко остается нестареющей классикой.

Характерные черты стиля от Шанель:

- преобладает спокойная цветовая гамма холодных оттенков;
- покрой юбок, брюк выбирают от бедра или клеш;
- платья не должны обтягивать фигуру, а длина должна немного прикрывать колени;
- в качестве узора популярны полосы, гусиные лапки и шахматная клетка.

В 1960-е годы слава Chanel приобретает новые масштабы. Вещи модного Дома носят мировые знаменитости — от Жаклин Кеннеди и Грейс Келли до Элизабет Тейлор и Бриджит Бардо.

Высокая мода. Влияние Коко Шанель на высокую моду было настолько сильным, что её единственную из истории моды — журнал «Таймс» внес в список 100 самых влиятельных людей XX века. Имя габриэль Шанель стало синонимом элегантности XX века. Все её вещи простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные, остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Габриэль Бонёр Шанель (Коко Шанель) ушла из жизни в воскресный день 10 января 1971 г. в Париже Франция. От скорби содрогнулась вся мировая фэшн-индустрия. Зная историю восхождения Коко на вершину славы, все поклонники её таланта были убеждены в бессмертии легендарного модельера.

Новый импульс Chanel внес Карл Лагерфельд, который в 1983 году становится художественным директором Chanel. Он гениально обращался с наследием бренда. Лагерфельд вернул ему жизнь, так как после смерти Коко у Chanel настали не лучшие времена. Используя кодовые элементы — твид, букле, жемчуг, позолоченные пуговицы, двухцветную обувь, пересекающиеся буквы C, он создавал для нового поколения покупателей настоящие объекты желания ([приложение](#), рис. 13). Он успешно транспонировал то, что она делала ([приложение](#), рис. 14). Не забыл Карл и про вязаные изделия: на каждом показе примерно 30 % вещей именно вязаные. А коллекция весна — лето 2016 полностью выдержана в изысканном стиле CHANEL ([приложение](#), рис. 15).

Наконец, в 1984 году дизайнер запустил свою собственную линию одежды Karl Lagerfeld, которую в 2005 году продал Томми Хилфигеру, сохранив за собой пост креативного директора. Не отягощенный бременем управления именной маркой, Лагерфельд использовал ее в качестве поля для выплескивания своего неумного потенциала.

Его музы: Инес де ля Фрессанж, Анна Пьяджи и Аманда Харлек, а позднее — Кира Найтли, Рианна, Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп. Каждая из этих женщин обладает внутренней силой и самобытной красотой. По словам Лагерфельда, женщины — краеугольный камень его творчества. «Без муз процесс создания был бы абстрактным и безжизненным, — говорил дизайнер в 2014 году. — Они помогают наполнять вещи экспрессией и формой».

Лагерфельд дал дорогу целой плеяде дизайнеров вроде Тома Форда, Николя Жескьера и Марка Джейкобса, которые впоследствии встали у руля крупных модных Домов. Даже в последние годы работоспособность Лагерфельда вызывала зависть, в том числе и у его юных коллег. Ежегодно из-под его пера выходило не меньше дюжины коллекций ([приложение](#), рис. 16). Наследие Лагерфельда не столько в вещах, им созданных, сколько в направлении, которое он задал в моде. И конечно, в его бесконечном энтузиазме, с которым он брался за любую работу.

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году пост креативного директора Chanel заняла его правая рука Виржинии Виар, которая начала работать в Chanel в 1987 году в качестве стажера, помогала Карлу Лагерфельду и была назначена директором Chanel Creative Studio в 2000 году.

Влияние русской культуры

Русская культура всегда была источником вдохновения для дизайнеров, начиная с Поля Пуаре и Габриэль Шанель и заметный вклад нашей страны в историю моды. Русский национальный костюм, классический балет, яйца Фаберже, конструктивистская архитектура — всех источников не счесть.

С Россией Габриэль Шанель связывало очень многое. После знакомства с Сергеем Дягилевым, которое произошло в Венеции, Габриэль Шанель стала заниматься патронажем талантливых танцоров, композиторов, художников, режиссеров-постановщиков и хореографов. В 1919 году Шанель совместно с русским театральным деятелем Сергеем Дягилевым работала над балетом Стравинского «Весна священная». Между Мадмуазель и Дягилевым началась верная дружба и партнерство. В 1924 году Габриэль создает костюмы для балета «Голубой экспресс». Когда во время одной из репетиций Шанель заметила, что её костюмы не позволяют членам труппы двигаться свободно, она полностью их перешила.

А также работа над ароматами с бывшим парфюмером русского императорского двора Эрнестом Бо (создал культовый Chanel № 5) и безусловно русские модели и швеи, работавшие в Chanel.

Карл Лагерфельд решил эту связь укрепить и сделал в 2009-го года целую коллекцию под названием «Париж-Москва» — посвящение Российской империи ([приложение](#), рис. 17). Жемчужные кокошники, сумки — матрешки, роскошные вышивки и меха. А показывали их русские модели.

Выводы

1. Коко Шанель — легенда XX века, которая не только создала собственную модную империю, но и после своей смерти продолжает оставаться вдохновением для множества людей.
2. Коко Шанель совершила революцию в мире моды и изменила понятие о Женственности.
3. Реинкарнация бренда удалась Карлу Лагерфельду на славу, он модифицировал имидж бренда, уйдя от старых линий к шарму нового времени.
4. <https://www.livemaster.ru/topic/2064095-vyazanye-izdeliya-koko-shanel-i-karla-lagerfelda-tendentsii-sovremennoj-vyazannoj-mody-stilya-shanel>.
5. <https://zen.yandex.ru/media/theblueprint/chelovekzagadka-kak-karl-lagerfeld-shokiroval-mir-svoei-pervoi-kollekciei-dlia-chanel-61ae14e12a1f0066e1fd2c2a>.
6. <http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/66243-karl-lagerfeld-dlya-chanel-vzglyad-nazad>.
7. https://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/4010/?SHOWALL_1=1.
8. <https://theblueprint.ru/fashion/history/chanel-jersey>.

Приложение

Рисунок 1. Габриэль Бонёр Шанель (Коко Шанель)

Рисунок 2. Карл Лагерфельд

Рисунок 3. Модели Коко Шанель

Рисунок 4. Трикотажная фабрика Barri

Рисунок 5. Модели Карла Лагерфельда (реинкарнация)

Рисунок 6, 7, 8. Брюки, тельняшка, черное платье Коко Шанель

Рисунок 9. Коко Шанель и великий князь Дмитрий Павлович Романов, 1920-е

Рисунок 10. Парфюм Шанель № 5

Рисунок 11. Ювелирные украшения

Рисунок 12. Обувь Коко Шанель

Рисунок 13. Твидовый костюм 2020 — Chanel

Рисунок 14. Стиль Кoko Шанель в одежде

Рисунок 15. Коллекция «Весна-лето-2016» — Chanel. — Карл Лагерфельд

Рисунок 16. Коллекция Карла Лагерфельда

Рисунок 17. Коллекция Карла Лагерфельда «Париж-Москва» (2008 г.)