

Оглавление

Вступление 10

1. **1850–1890-е годы** *Зарождение современной одежды* 13
2. **1890-е годы** *Крайности Золотой эпохи* 55
3. **1900-е годы** *Новый век* 77
4. **1910-е годы** *Экзотическая фантазия, реалии военного времени* 99
5. **1920-е годы** *Безумные годы* 129
6. **1930-е годы** *Стремление к гламуру* 161
7. **1940-е годы** *Война и восстановление* 193
8. **1950-е годы** *Роскошь от-кутюр, стиль пригородов* 231
9. **1960-е годы** *Мода для будущего* 267
10. **1970-е годы** *Возрождение и индивидуальность* 305
11. **1980-е годы** *Одежда для карьеры и постмодернизм* 343
12. **1990-е годы** *Субкультура и супермодели* 377
13. **2000-е годы** *Смешанные послания* 417

Примечания 460

Словарь терминов 462

Библиография 467

Алфавитный указатель 473

Авторы иллюстраций 478

Содержание глав

Глава 1

1850–1890-е годы

Зарождение современной одежды 13

На пути к 1850-м годам 14

Социально-экономический фон 14

Искусство 17

Плоды технического прогресса 17

Модные СМИ 19

Элита моды 20

Элементы женской моды, 1850-е и 1860-е годы 24

Элементы женской моды, 1870-е и 1880-е годы 29

Дизайнеры и портные 34

Модные ткани и технологии изготовления текстиля 39

Культ траура 39

Исторические и экзотические влияния 40

Платье реформ и эстетическое платье 42

Спортивная женская одежда 44

Мужская одежда 45

Детская мода 50

Расширение границ мира моды 52

К 1890-м годам 53

Глава 2

1890-е годы

Крайности Золотой эпохи 55

Социально-экономический фон 56

Искусство 56

Элементы женской моды 59

«Девушка Гибсона» 62

Верхняя одежда и шляпки 63

Влияние спорта 65

Дизайнеры 66

Дальнейшее влияние платья реформ 69

Мужская одежда 70

Детская мода 72

Мода на татуировки 73

Взгляд в новый век 75

Глава 3

1900-е годы

Новый век 77

Социально-экономический фон 78

Искусство 78

Мода и общество 80

Модные СМИ 82

Всемирная выставка в Париже 1900 года 82

Элементы женской моды 84

Корсеты и нижнее белье 85

Материнство и одежда плюс-сайз 85

Верхняя одежда и шляпки 86

Меховая верхняя одежда 86

Дизайнеры 86

Косметология и коррекция фигуры 93

Спортивная одежда 93

Мужская одежда 94

Детская мода 96

Конец десятилетия 97

Глава 4

1910-е годы

Экзотическая фантазия, реалии военного времени 99

Социально-экономический фон 100

Искусство 100

Мода и общество 102

Модные СМИ 105

Богема и «богема от-кутю» 106

Элементы женской моды 107

Верхняя одежда 111

Шляпки и аксессуары 111

Корсеты и нижнее белье 112

Спортивная одежда 114

Дизайнеры 114

Индустрия красоты 122

Война и мода 123

Мужская одежда 124

Детская мода 125

Конец десятилетия 127

Глава 5

1920-е годы

Безумные годы 129

Социально-экономический фон 130

Искусство 130

Всемирная выставка 1925 года и ар-деко 131

Шинуазри и египтомания 133

Русское искусство и русский стиль 134

Немецкая культура 134

Модные СМИ 134

Холостячки и флэпперы 135

Элементы женской моды 136

Верхняя одежда 141

Обувь, шляпки и аксессуары 141

Грации и нижнее белье 142

Модные ткани 143

Дизайнеры: Франция 143

Дизайнеры: США 151

Костюмы для сцены и экрана и мода 152

Прически и косметика 153

Спортивная одежда 154

Мужская одежда 155

Детская мода 157

Расширение границ мира моды 158

Конец десятилетия 159

Глава 6

1930-е годы

Стремление к гламуру 161

Социально-экономический фон 161

Искусство 162

Искусство и политика 162

Мода и общество 163

Модные СМИ 164

Модные технологии 164

Элементы женской моды 165

Спортивная одежда 168

Верхняя одежда 170

Шляпки и аксессуары 170

Утягивающее и нижнее белье 172

Дизайнеры: Франция 173

Дизайнеры: Британия 179

Дизайнеры: Соединенные Штаты 180

Дизайн костюмов в Голливуде 182

Мода для народа 185

Прически и косметика 187

Мужская одежда 187

Детская мода 189

Конец десятилетия 191

Глава 7

1940-е годы

Война и восстановление 193

Социально-экономический фон 194

Искусство 194

Модные СМИ 196

Мода и общество 197

Война и мода 197

Парижская мода в годы немецкой оккупации 198

Мода в фашистской Италии 200

Мода в нацистской Германии 200

Одежда по карточкам и практичность
в Великобритании 201

Североамериканская мода «без внешнего
влияния» 202

Элементы женской моды, 1940–1946 годы 203

Прически и косметика 206

«Театр моды» 208

Кристиан Диор и «ню-лук» 209

Элементы женской моды, 1947–1949 годы 211

Дизайнеры: Франция 212

Дизайнеры: Британия 214

Дизайнеры: США 215

Кинематограф и мода 222

Мужская одежда 224

Детская мода 227

Конец десятилетия 229

Глава 8

1950-е годы

Роскошь от-кутюр, стиль пригородов 231

- Социально-экономический фон 232
- Искусство 233
- Модные СМИ 234
- Элементы женской моды 235
- Модные ткани 238
- Утягивающее и нижнее белье 238
- Прически и косметика 240
- Эволюция силуэта в конце десятилетия 240
- Дизайнеры: Франция 241
- Дизайнеры: Британия 249
- Дизайнеры: США 250
- Дизайнеры: Италия 254
- Кинематограф и мода 255
- Мужская мода 258
- Детская мода 261
- Мода и бунт 263
- Конец десятилетия 265

Глава 9

1960-е годы

Мода для будущего 267

- Социально-экономический фон 268
- Искусство 268
- Модные СМИ 269
- Мода и общество 271
- Стиль Белого дома 271
- Стиль субкультур и маркетинг индивидуального вкуса 272
- Элементы женской моды 273
- Утягивающее и нижнее белье 280
- Аксессуары 280
- Бутики 281
- Дизайнеры: Франция 282
- Дизайнеры: Британия 287
- Дизайнеры: Италия 289
- Дизайнеры: США 291
- Кинематограф, телевидение и мода 296
- Прически и косметика 299
- Мужская мода 300
- Детская мода 302
- Конец десятилетия 303

Глава 10

1970-е годы

Возрождение и индивидуальность 305

- Социально-экономический фон 306
- Искусство 306
- Мода и СМИ 308
- Элементы женской моды 310
- Нижнее белье и одежда для дома 311
- Аксессуары 312
- Прически и косметика 313
- Деним в моде 315
- Одежда для активных занятий спортом 315
- Стиль унисекс 316
- Мода в стиле панк 316
- Кинематограф и мода 316
- Дизайнеры: Франция 320
- Дизайнеры: Британия 324
- Дизайнеры: Италия 328
- Дизайнеры: США 329
- Дизайнеры: Япония 334
- Мужская одежда 336
- Детская мода 339
- Конец десятилетия 340

Глава 11

1980-е годы

Одежда для карьеры и постмодернизм 343

- Социально-экономический фон 344
- Искусство 344
- Мода и общество 346
- Феномен Дианы 347
- Модные СМИ 348
- Музыка и мода 348
- Кинематограф, телевидение и мода 350
- Элементы женской моды 352
- Аксессуары 353
- Дизайнеры: Франция 355
- Дизайнеры: Британия 361
- Дизайнеры: Италия 363
- Дизайнеры: США 366
- Дизайнеры: Австралия 370
- Прически и косметика 372
- Мужская одежда 372
- Детская мода 373
- Конец десятилетия 375

Глава 12

1990-е годы

Субкультура и супермодели 377

Социально-экономический фон 378

Искусство 378

Модные СМИ 380

Героиновый шик 381

Мода и общество 382

Кинематограф и мода 382

Телевидение и мода 385

Музыка и мода 386

Гранж 388

Готы 390

Стиль хип-хоп 390

Модные тренды 391

Татуировки и боди-арт 393

Элементы женской моды 392

Аксессуары 395

Утягивающее и нижнее белье 396

Дизайнеры: Франция 396

Дизайнеры: Британия 398

Дизайнеры: США 400

Дизайнеры: Италия 404

Дизайнеры: Бельгия 405

Прически и косметика 408

Мужская одежда 409

Детская мода 412

Азиатский стиль 413

Конец десятилетия 414

Глава 13

2000-е годы

Смешанные послания 417

Социально-экономический фон 418

Искусство 418

Модные СМИ 420

Дизайнеры как знаменитости, знаменитости
как дизайнеры 421

Мода и общество 422

Кинематограф, телевидение, театр и мода 424

Музыка и мода 427

Модные тренды 429

Ответственная мода 430

Стиль субкультур 431

Элементы женской моды 433

Аксессуары 437

Утягивающее и нижнее белье 438

Дизайнеры и бренды 439

Дизайнеры: Франция 441

Дизайнеры: Британия 443

Дизайнеры: Италия 445

Дизайнеры: США 445

Прически, косметика и моделирование тела 448

Мужская одежда 448

Детская мода 452

Традиционная одежда, современный мир 452

Азиатский стиль 454

Новое тысячелетие, мировой обзор 459

Вступление

С точки зрения XXI века одежда конца XIX века как будто бы заслуживает определения «старомодная». Кринолины, стесняющие движения корсеты и изобилие отделки на женских нарядах, строгие пальто по фигуре и жесткие цилиндры у мужчин — все это кажется непрактичным, церемонным и решительно несовременным. Тем не менее эти стили не только отражают вкусы того времени, но и включают в себя последние достижения технологии: новые краски для тканей, новые виды отделки, новаторские методы кроя и промышленное производство одежды.

То, что было истиной в 1850-х годах, остается ею и поныне. мода постоянно отражает технологические новации, экономические и политические перемены, а также соответствует преобладающим стилям в изящных и декоративных искусствах. Мы начинаем эту хронику истории моды с 1850-х годов и называем ее «современной» по нескольким причинам. В этот период механизированное производство, в том числе появление механических ткацких станков и широкое распространение швейных машин, преобразило пошив одежды. мода быстро менялась, и модная одежда стала доступной для большего количества людей. Повсеместное техническое совершенствование процесса печати также позволило поставлять модную прессу постоянно растущей аудитории. Кроме этого, развитие дизайнерской системы и роль модельера как катализатора изменения стиля заложили основу для появления мира дизайнеров и брендов, неотъемлемой части современной индустрии моды.

После этой главы, открывающей книгу, текст поделен на главы в соответствии с десятилетиями. Эта структура может показаться произвольной — в конце концов, никто не предлагает новую моду в первый же день первого года нового десятилетия. Тем не менее, за некоторым исключением, мы обнаружили, что в каждом десятилетии преобладает особый дух. А люди (особенно модники) склонны идентифицировать эти временные периоды со

своим индивидуальным восприятием. Существует и отчетливая тенденция, в соответствии с которой аналитики моды ориентируются на десятилетия, предсказывая стили нового или подводя итоги уходящему. О прошлом они тоже пишут, основываясь на таких периодах, и соотносят с ними специфические образы.

В этой книге мы говорим о моде как о феномене, связанном с другими культурными формами. В каждой главе есть краткий рассказ о политических и социальных переменах конкретного десятилетия. Представлены и по возможности проиллюстрированы значимые работы из разных областей искусства, демонстрирующие ту важную роль, которую сыграли в создании и популяризации моды представители искусства (будь то оперные звезды или сделавшие себя сами интернет-сенсации). Мы проследили, как мода приходит и уходит, признавая взаимосвязанное влияние дизайнеров, знаменитостей, средств массовой информации и даже выставок, начиная с крупных международных экспозиций конца XIX — начала XX века и заканчивая значимыми шоу современных дизайнеров в лучших музеях мира. Хотя влияние знаменитостей на моду часто называют недавним социальным феноменом, связывая, к примеру, бохо-шик начала 2000-х годов с актрисой Сиенной Миллер, тот же самый механизм действовал и в конце XIX века. Принцесса Александра, например, поспособствовала тому, что для женщин стали приемлемыми костюмы.

«История современной моды» основана на научных данных, но это не значит, что она предназначена только для ученых. Обычные читатели, студенты, все те, кто интересуется историей и динамикой моды, смогут глубже изучить ее тенденции и отдельные факты, которые могут быть уже знакомыми. Вы узнаете о дизайнерах, прославившихся в свое время, но не получивших места в истории. Вы увидите, как разрушаются или корректируются привычные мифы: Пуаре уничтожил корсет! Шанель придумала черное платье!

Обширная библиография предоставит вам источники для дальнейшего знакомства с конкретными дизайнерами, темами и десятилетиями. Читатели заметят, как со временем расширялся мир моды. В первых главах речь пойдет о высокой моде Парижа, источнике стиля, а к началу 2000-х годов вы увидите, сколь заметным станет влияние Азии. Эта книга призвана расширить круг знаний о современной моде, живой, быстро меняющейся форме культуры, которая является важным компонентом мира с нарастающей глобализацией.

Слова благодарности

За те годы, пока мы проводили исследования и писали эту книгу, нам помогали и нас поддерживали друзья, семья, коллеги и студенты.

Нам бы хотелось признать вдохновляющий вклад Клары Берг, Одри Чейни и Лариссы Ширли, выпускниц FIT, которыми руководила Лурдес Фонт, наша уважаемая коллега. Мы отдаем должное поддержке родственного факультета FIT: Майкла Кейси, Хлои Чепин, Шейлы Маркс, Памелы Синдер-Галлагре и Нэн Дж. Янг. Илайза Кэрролл, еще одна выпускница FIT, помогла с организацией иллюстраций на начальном этапе. Наши коллеги в Университете Нью-Йорка Элизабет Маркус и Элизабет Морано поддержали нас; Дэмиен Дэвис и Вонетта Мозес оказывали постоянную помощь; Фелисити Питт, выпускница этого университета, помогала составить библиографии.

Илэйн Мальдонадо, Джеффри Раймен и Селия Баез из Center for Excellence in Teaching в FIT оказывали нам постоянную помощь. Мы благодарны за поддержку, оказанную IFFTI (International Foundation of Fashion Technology Institutes). Ли Рипли поддерживал этот проект с самого начала. Архив Метрополитен-опера и Юджиния Белл из Фонда Ричарда Аведона много помогли нам в поиске фотографий, как делали это Ренальдо

Барнетт, Нуралиф Бин Исмаэль, Мания Дробнак, Кристал Фернандес и Бабетт Дэниелс, Джеймс Хаузер. Юния Кавамура, Мелани Рейм, Александра Армиллас и Стивен Стипельман. Кин Чен, Джон Пол Рейнджел, Идхам Роусли, Огаст Сосастро и Вивьен Ауреум Ю помогли в исследованиях. Клэр Сауро из отдела Коллекции исторического костюма Роберта и Пенни Фокс Университета Дрексела и Синтия Купер из Музея канадской истории Маккорда поделились с нами своим опытом и знаниями по теме.

Без Gladys Marcus Library Special Collections & College Archives этот проект не состоялся бы. Мы благодарны всему персоналу этого учреждения, прошлому и нынешнему, включая Джулиет Джейкобс, Тесс Хартман Каллен и Эшли Крэнджак, но особенно Карен Трайветт Кэннелл и Эйприл Кэлахан.

В издательстве Laurence King Publishing мы не могли бы обойтись без терпения, мудрого руководства и огромного опыта Энн Таунли и Фелисити Мондер. Хизер Викарс, невероятный фоторедактор, обеспечила фотографии, которые оживляют эти страницы. Изысканный дизайн Гриты Роуз-Иннес украсил книгу. Мы также благодарны многим безымянным рецензентам, которые предложили столько полезных советов.

Особая благодарность за мощную поддержку и помощь потрясающим Стиву Дейлу, Форду Дейлу, Жанне Голли, Памеле Гримо, Дезире Кослин, Брэдфорду С. Мартину, Дэвиду Робертсу, Сурачаи Сенгсуван и Феликсу Кси.

И, наконец, мы должны сказать, что за годы преподавания мы с удовольствием работали со многими переданными делу и упорными студентами, чьи интересные исследования углубили наши знания по истории моды. Мы благодарны за то, чему научились у них, и надеемся, что и они научились у нас.

Памяти Элейн Стоун

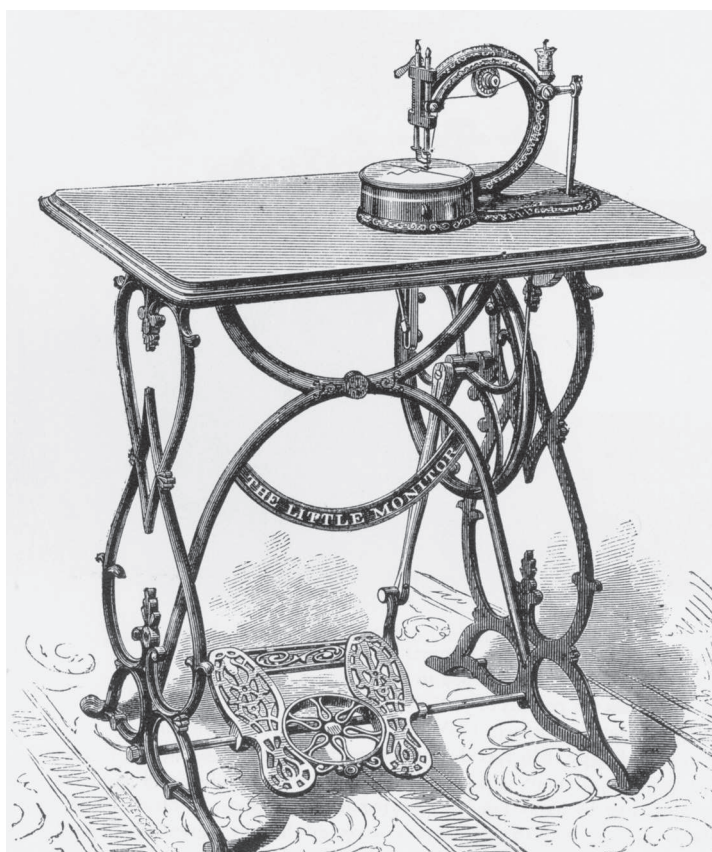

Глава 1

1850–1890-е годы

Зарождение современной одежды

Мода в 1850–1890-х годах отражала последние новинки в инженерии, химии и средствах связи. Во второй половине XIX века развитие фотографии и такие изобретения, как анилиновые красители и швейная машинка, повлияли на дизайн, производство и продажу одежды. В этот период понятие «модный дизайнер» начало обозначать профессию, зародилась высокая мода. В мире моды господствовал семейный бизнес. Ворт, Крид, Редферн и Дусе были династиями, продержавшимися в этом бизнесе несколько поколений. На моду также повлияли социальные и экономические перемены и международная политика. Смены правительств, изменение торговых отношений, урбанизация и повышение социальной мобильности — все это накладывало свой отпечаток на моду.

Слева Реалистичные детали на картине Джеймса Тиссо «Продавщица» (1885) передают радости шопинга в конце XIX века. С тщательно упакованным свертком в руках модистка в простом черном платье открывает дверь перед уходящим клиентом, пока прохожие оценивают выставленные в витрине товары.

Справа К 1850-м годам в коммерческом производстве одежды широко использовались швейные машины. В продаже было достаточно моделей и для домашнего использования.

В этот период посетители любой международной выставки, включая Всемирную выставку в «Хрустальном дворце» в Лондоне (1851), Всемирную выставку в Нью-Йорке (1853) или Всемирную выставку в Париже (1855), не могли не заметить, что мир материальных удовольствий быстро расширялся.

На пути к 1850-м годам

К концу XVIII века мода стала представлять собой изменение силуэтов, которые развивались из предыдущего стиля, причем эти силуэты начали сменять друг друга намного быстрее, чем когда бы то ни было раньше. Наряды законодателей мод, таких как королева Франции Мария-Антуанетта и Георг, принц-регент Великобритании, быстро копировали другие. Формировались группы модников, придерживавшихся определенного стиля. Популярная культура влияла на одежду, так как модники подражали знаменитым исполнителям и литературным персонажам. В развитии модной прессы большую роль сыграли цветные иллюстрации.

С начала XIX века история и Восток были распространенными темами в моде и искусстве. Популярными стали влияния Индии и Центральной Азии, в моду вернулись стили прошлых веков (включая Средние века, елизаветинскую эру и XVII век). Манящая экзотика и прошлое были побочным продуктом превалировавшего в искусстве романтизма. Женскую моду диктовали Жозефина Бонапарт, императрица Франции, и Долли Мэдисон, жена американского президента. В мужской моде доминировали два персонажа и их противоположные точки зрения: Джордж Брайан (Бо) Браммелл был известен своей сдержанностью в одежде, тогда как лорд Байрон проповедовал поэтически-раскованный образ. Развитие стилей у мужчин и женщин приводило к периодическим изменениям формы и длины юбки, вырезов, рукавов, линии талии, плеч и галстуков.

В 1837 году началось шестидесятилетнее царствование королевы Виктории, самого сильного и влиятельного монарха Европы. Она устанавливала социальные стандарты вплоть до своей смерти в 1901 году. Для свадьбы с двоюродным братом Альбертом Саксен-Кобург-Готским 10 февраля 1840 года Виктория выбрала белое платье и цветы апельсина — флердоранж, — создав тем самым важную свадебную традицию. Королева Виктория делала акцент на консервативные ценности, и социальный маятник качнулся в другую сторону от свободных нравов эпохи Регентства в Британии. Влияние промышленной революции и экономическая депрессия в отдельных странах (включая Австралию и США) нашли свое отражение в одежде 1840-х годов. Силуэты и мужских, и женских нарядов стали проще, отделка и цвета — спокойнее. Приоритет отдавался скромности, и сдержанность в одежде была типичной, особенно в Великобритании и США.

Для женской одежды 1840-х годов были характерны длинные рукава и круглая высокая горловина. Рукава обычно были прямыми и простого покроя. Ближе к концу десятилетия появились расширенные рукава корсажей с хлопковыми или льняными подрукавниками, обычно в сочетании с таким же воротником. Декольте присутствовали в женских вечерних платьях, но чаще они имели форму широкого выреза «лодочка» и редко открывали ложбинку между грудями. Юбки стали длиннее, обычно в пол, после популярных в 1830-е более коротких юбок. Нижние юбки сохраняли силуэт колокола. Линия талии была слегка занижена, и корсажи сужались внизу к центру. Среди дамских шляпок доминировал капор с полями и козырьком; его обрамляющие лицо поля соответствовали идее скромности.

Мужчины обычно носили сюртуки, брюки были прямыми, с ширинкой спереди. Цвета были темными, приглушенными. Для торжественных случаев (кроме придворного платья) черный фрак считался стандартом элегантности. Иногда фрак все еще носили с кюлотами, хотя длинные брюки стали распространенными и для вечера. Цилиндр был самым популярным мужским головным убором.

Социально-экономический фон

В Британии во время долгого правления королевы Виктории индустриализация продолжалась быстрыми темпами. Развитие железных дорог, миграция рабочих в города и расширение колониального влияния в Китае, Африке, Юго-Восточной Азии и Индии способствовали процветанию и самосознанию британцев и были важны для эволюции вкуса. Размах Британской империи отражался в доступности товаров со всего света и заимствовании некоторых предметов одежды.

На этой иллюстрации из журнала *American Fashions* 1847 года представлена семья в типичной для середины XIX века одежде.

К середине XIX века Париж был бесспорным центром моды, несмотря на турбулентное состояние французской политики.

В 1852 году французский президент Луи-Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Наполеоном III. Это стало началом Второй империи. Французские придворные, особенно привлекательная жена Наполеона, императрица Евгения, влияли на моду. Другие европейские королевские особы, включая Елизавету, императрицу Австрии, и княгиню Паулину фон Меттерних, жену австрийского посланника при французском дворе, также задавали тон в моде. Наряду с аристократией появились и новые владельцы крупных состояний, которые заработали капитал в финансовой сфере, на недвижимости, транспорте и производстве. Королевские особы, аристократы и нувориши — все они играли свою роль в спектакле модной жизни Парижа, который превратился в современный город с широкими бульварами и просторными площадями. Франко-прусская война 1870 года положила конец Второй империи, и к 1872 году ее сменила Третья республика. После нескольких восстаний в 1848 году мелкие немецкие герцогства объединились под управлением Отто фон Бисмарка. В Италии третья война за независимость в 1866 году сделала Джузеппе Гарибальди национальным героем.

В других частях света происходили похожие события. Изменения в международных отношениях повлияли на промышленное развитие и торговлю. Гражданская война в США (1861–1865) и отмена рабства оказали существенное влияние на американскую экономику, экспансию на Запад и текстильную промышленность. Во время войны мобилизация более трех миллионов военнослужащих потребовала массового производства обмундирования и обусловила создание размерных стандартов при пошиве одежды. Более того, прибыль, полученная в результате войны, способствовала появлению нового класса богатых промышленников.

ДЖЕННИ ЛИНД

Иоганна Мария (Дженни) Линд (1820–1887), шведская певица сопрано, прославилась своей концертной деятельностью в Европе в 1840-х годах и в США в 1850-х годах. В США ее концертами занимался блестящий цирковой антрепренер П. Т. Барнум. За свои выступления Линд получала неслыханные гонорары. Барнум организовал успешную рекламу перед гастролями, и ему удалось превратить певицу в культовую фигуру, что привело к полным залам во всех городах ее гастрольного тура. «Линдомания», или «Лихорадка Дженни», как результат ее популярности в Америке, привела к тому, что зрители неистовствовали и штурмовали концертные залы. Однажды вечером вуаль Линд упала со сцены

к зрителям и «была разорвана на куски охотниками за реликвиями»¹. Стиль Дженни Линд широко имитировали модные дамы, и некоторые историки моды даже считают ее ответственной за популяризацию трехъярусных юбок в начале 1850-х годов. Медийная вакханалия, окружавшая Линд, ее безумные фанаты и официальная сувенирная продукция были неслыханными для музыканта. Сравниться с этим мог только энтузиазм, окружавший пианиста Ференца Листа десятилетием раньше. Карьера Линд особенно важна как прототип иконографии поп-культуры, безумства фанатов и хайпа, в полной мере проявившихся в период «битломании» 1960-х годов и других похожих феноменов XX века.

Альбом «Музыка Дженни Линд», Бостон, ок. 1850

Британия, лишенная импорта хлопка из Америки во время Гражданской войны, переориентировалась на Австралию, что привело к буму производства хлопка в этой колонии.

Одним из самых значительных мировых событий XIX века стало открытие Японией своих границ в 1853–1854 годах. Окончание почти 250 лет относительной изоляции привело к появлению новых дипломатических миссий и оказало существенное влияние на западные вкусы. Были подписаны торговые соглашения с США, а потом и с другими крупными странами. Несколько портовых городов Японии открылось для торговли, и японские товары появились на западном рынке.

Искусство

Хотя этот период был отмечен духом экспериментаторства — и даже бунта в искусстве, увлечение историей и Востоком продолжало оставаться главным фактором в искусстве и дизайне. Парижская Академия изящных искусств и лондонская Королевская академия искусств продвигали историческую живопись как самый важный жанр, тогда как изображение современной жизни считалось более низким жанром. Как знак независимости от академии в Париже с выставки, организованной в 1874 году Анонимным обществом художников, официально началось движение импрессионистов. В это общество входили Клод Моне, Эдгар Дега, Пьер-Огюст Ренуар, Гюстав Кайботт и Берта Моризо. Сюжеты для своих картин они брали из окружающей действительности. На полотнах этих художников появились сценки лодочных вечеринок, люди на пляже, сочные сельские пейзажи. Они запечатлевали движение и трепет жизни своего динамичного мира. Как синтетические красители сделали платья середины века ярче, так и новые химические пигменты стали доступны для художников, и они воспользовались новыми броскими оттенками. Мода была неотъемлемой частью жизни того времени, и импрессионисты изображали стильных мужчин и женщины на пикниках, в кафе, театрах и на скачках.

Художники-романтики, такие как Эжен Делакруа и Жан-Леон Жером, на своих полотнах сохранили для нас романтический взгляд на Азию, а также на Египет и Северную Африку. Композиторы также не отставали от общего увлечения Востоком. В 1871 году итальянский композитор Джузеппе Верди создал идеализированный мир Древнего Египта в опере «Аида». Парижский вкус к театральной экзотике подстегивал Жюль Массне, переносившего слушателей в Южную Азию в опере «Король Лахорский» (1877) и в Византию в опере «Эсқлармонда» (1889). «Африканка» (1865) Джакомо Мейербера и «Лакме» (1883) Лео Делиба представляли запретную любовь между европейскими мужчинами и восточными женщинами. Балеты не отставали от восточного тренда. Среди множества подобных балетных спектаклей самой экстравагантной выглядела «Дочь фараона» (1862) Цезаря Пуни с её опиумными галлюцинациями и ожившими мумиями.

Все более популярной становилась портретная фотография, причем не только среди богатых, но и среди растущего среднего класса. Такие знаменитости, как графиня ди Кастильоне и Лилли Лэнгтри, понимали силу фотографии как средства манипулирования общественным мнением. Французские фотографы, такие как Надар, становились хроникерами эпохи, тогда как Джулия Маргарет Кэмерон запечатлела для истории «эстетическое платье» британской интеллигенции. Даже обычные люди позировали местным фотографам, и получившиеся в результате «визитки», портреты и групповые снимки свидетельствуют об интересе, который вызывал этот новый вид искусства.

Плоды технического прогресса

Пока в Европе все еще сохранялась жесткая социальная иерархия, в Северной Америке возрастала социальная мобильность. В США, которым в 1876 году исполнилось всего сто лет, положение в обществе в большей степени определялось богатством, а не происхождением. Семья Вандербильтов, ведущая свой род от голландских фермеров в колониальном Нью-Йорке, стала одним из столпов нью-йоркского общества. Точно так же и Асторы, происходившие из немецкой семьи торговцев, стали настоящими королями недвижимости. Эти семейства стали своего рода американским эквивалентом аристократии Старого Света. Асторы, Вандербильты и другие выдающиеся ньюйоркцы, такие как Дж. П. Морган,