

*Посвящается Отис,
выбравшей стиль жизни, а не образование,
потому что этому невозможно научиться.*

Содержание

Вступление	6
Ранние годы	8
Дом Chanel	24
Дизайн сценических костюмов	54
Война и изгнание	64
Триумфальное возвращение	74
Время Лагерфельда	106
Аксессуары	128
Красота и парфюм	146
Источники	154
Алфавитный указатель	155
Слова благодарности	157

Вверху: Шанель в своих апартаментах парижского отеля Ritz в окружении знаменитых ширм с Коромандельского берега (примерно 1937 год).

Вступление

*Пусть легенда обо мне укоренится.
Я желаю ей долгой и счастливой жизни.*

Коко Шанель о своей репутации

Габриэль Коко Шанель, как никто другой, понимала важность созданного ею самой мифа и блестяще играла свою роль. Эта уникальная женщина, наговорившая огромное количество лжи, чтобы поддержать окружавшие ее жизнь тайну и путаницу, первой добилась того, что фигура кутюрье вошла в число знаменитостей. Шанель сумела мастерски соединить ремесло дизайнера и историю своей жизни. Она жестко откорректировала свое прошлое, создала новую правду и продемонстрировала окружающим отретушированный автопортрет. Коко стала ролевой моделью для тех, кто хотел добиться мирового признания какого-либо бренда. В те годы в моде главенствовали дизайнеры-мужчины, и Габриэль смело отвергла светскую модель женственности ради собственного невероятного стиля, основанного на функциональной современной эстетике. Одна модная эпоха завершалась, начиналась другая. Шанель воспользовалась удачным моментом и сумела дать женщинам то, чего они хотели, еще до того, как дамы осознали желаемое. Коко взяла за основу мужской гардероб, предложив женщинам демократичный дресс-код в стиле сдержанной классики, который в конечном итоге подарил прекрасной половине человечества свободу. Статус Шанель подпитывала ее непростая личная жизнь, оказывающая постоянное влияние на профессиональную деятельность кутюрье. Постепенно Коко обретала власть и как дизайнер, и как любовница, и как помощница. Ей удалось стать одновременно и частью светского общества, и частью мира авангардного искусства.

Траекторию пути Шанель нарушило десятилетнее изгнание, на которое она обрекла себя сама. Это могло бы стать концом сказки, но Коко не потеряла своей креативности и энергичности. Она начала все сначала и, в очередной раз приступив к работе в 71 год, с успехом подтвердила свой вклад в мир современной моды, попросту заново создав себя в глазах общества. Ее успех был так несомненен, что даже сейчас, спустя много лет после ее смерти, Габриэль Шанель неизменно стоит за всем тем, что делает Дом Chanel.

Ранние годы

Подробности первых лет жизни Шанель всегда были окутаны легким флером полуправды. Она делала это намеренно, предпочитая забыть о своем более чем скромном происхождении, скрыть его и зачастую ввести в заблуждение восторженных поклонников. Люди часто забывают о том, что женщина, изменившая моду XX века, ставшая пионером свободы и современности, на самом деле появилась на свет в предыдущем веке. Габриэль Бонёр Шанель родилась 19 августа 1883 года в богадельне маленького торгового городка Сомюр на реке Луара. Она была вторым незаконнорожденным ребенком молодой крестьянки Жанны Деволь и ее непостоянного бойфренда Альбера Шанеля. Хотя пара сыграла свадьбу вскоре после рождения Габриэль, их отношения не улучшились. Когда Жанна умерла совсем еще молодой, Альбер, не желавший или не способный заботиться о своих пятерых детях, отправил мальчиков работать на ферму, а трех девочек — в монастырский приют для сирот. Жизнь за высокими стенами монастыря в Обазине была, безусловно, суровой для двенадцатилетней девочки. Здесь не было намеренной жестокости, но не существовало и любви. Габриэль вынуждена была носить только черное и провела немало часов в молчании и одиночестве. Она училась шить, формировала вкус к суровой простоте. Девочки проводили праздники у родителей отца в маленьком гарнизонном городке Мулене. К 18 годам Шанель уже работала продавщицей в небольшом магазинчике женского белья и чулок. Ей хотелось сделать карьеру певицы, и она начала выступать в различных кафе города. Низкого роста, темноволосая, Шанель была непохожа на других девушек, выступавших на сцене. Ее водевильный репертуар состоял всего из двух песенок: «Ку-ка-ре-ку» и «Кто-нибудь видел Коко?». В последней речь шла о даме из Парижа, которая потеряла свою собачку. Благодаря этой песенке исполнительницу тоже стали называть «малышкой Коко». Прозвище прижилось и спустя многие годы стало символом мирового бренда, олицетворявшего вершину парижского стиля.

Слева: ранняя фотография Шанель.

Здесь ей 26 лет. Это самое начало ее карьеры, когда она еще не обрезала свои длинные роскошные волосы. Позже Коко носила исключительно свою фирменную короткую стрижку боб.

У Габриэль Коко Шанель начали появляться богатые, образованные, иногда даже титулованные поклонники. Она видела в этих мужчинах шанс избавиться от социального клейма бедности и войти в более высокое общество. Одним из таких поклонников был Этьен Бальсан. Богатый, привлекательный, лишенный снобизма, который считался отличительным признаком его класса, он тратил время на удовольствия и разводил скаковых лошадей. В 25 лет Коко согласилась жить с ним в принадлежащем ему поместье Руайё в предместье Парижа. Разумеется, у Бальсана и раньше жили любовницы, но Коко с помощью необычной манеры одеваться удалось выделиться среди других. Многие куртизанки того времени все еще носили красивые платья с изысканной отделкой и оборками, которые сковывали движения, а стиль Шанель, напротив, отличался максимальной простотой.

На ее фотографиях того периода предстает молодая девушка, одетая, как маленький мальчик: короткие брюки, ботинки без каблука, белая

сорочка с круглым воротничком и мужской галстук, завязанный свободным бантом. Многие и сегодня увидят в этих фото фундаментальную стратегию, попытку использовать чистые простые линии классической мужской одежды в нарядах для женщин. Коко никогда не довольствовалась жизнью праздной красавицы. Она училась ездить верхом, придумывала и с успехом мастерила шляпки для себя и своих подруг. Трудно сказать, насколько она была счастлива, но ее решимость никогда не быть содержанкой, вероятно, подтолкнула Коко к тому, чтобы превратить шляпное хобби в нечто более серьезное. Она хотела сделать в Париже карьеру модистки, поэтому смело попросила Бальсана купить ей небольшую мастерскую. Помещение тот купить отказался, но согласился финансировать бизнес, который Коко начала в парижской квартире Этьена на бульваре Мальзерб, 160.

Весной 1909 года в замке Этьена Бальсана стал часто бывать его друг, английский миллионер Артур «Бой» Кэпел. По словам Шанель, он стал главной любовью ее жизни, и считается, что в этом случае она говорила правду. Это был обаятельный, красивый игрок в поло с неукротимой любовью к роскошной жизни и приключениям. Заработавший свое состояние на угольных шахтах в Северной Англии, Кэпел был по натуре предприимчивым, и он отнесся к идее шляпной мастерской Шанель более серьезно, чем Бальсан, считавший желание Коко пустой причудой.

Слева: вид на аббатство и монастырь в Обазине, где располагался приют для сирот, куда после смерти матери поместили Шанель и двух ее сестер.

Справа: замок Руайё, большое поместье в предместье Парижа, принадлежавшее Этьену Бальсану. Здесь Шанель училась ездить верхом.

Какое-то время трио не слишком комфортно существовало вместе, но потом Коко окончательно потеряла голову из-за Кэпела. Когда она сбежала к нему в Париж, мужчинам пришлось договариваться, каким образом каждый из них будет финансировать Коко. В конце концов они пришли к джентльменскому соглашению: поделить все расходы поровну. Кэпелу предстояло оплачивать издержки, Бальсану — предоставлять помещение.

Так началась карьера Мадемуазель Шанель. Годы спустя она призналась Сальвадору Дали: «Я смогла открыть модный магазин благодаря тому, что два джентльмена пытались превзойти друг друга в борьбе за мое маленькое горячее тело».

Вверху: Шанель со своим любовником, англичанином Артуром Боем Кэпелом, и их другом, сахарным магнатом Констаном Саем, на пляже в Сен-Жан-де-Люзе в 1917 году.

Справа: карикатура 1913 года сатирика и иллюстратора Сема в газете Le Figaro. Шанель танцует в объятиях игрока в поло Кэпела, изображенного в виде кентавра.

Les Dernières Créations de la Mode

Клиентками Шанель стали подруги, а также бывшие любовницы Этьена. Все они были очарованы простыми и одновременно шикарными шляпками Коко, многие из которых она приобретала в магазине Galeries Lafayette и украшала по-своему. Слухи о новой мастерской разошлись по Парижу, успех пришел почти мгновенно, и квартиры Бальсана уже не хватало. Кэпел согласился приобрести для Коко помещение в квартале модных мастерских. 1 января 1910 года в доме 21 на улице Камбон открылся магазин, которому суждено было стать основой империи. Над дверью появилась простая вывеска «Chanel Modes».

Вверху: иллюстрация с «Модными новинками» из журнала L'Élégance Parisienne, апрель 1917 года, среди которых есть и шляпки Шанель.

Справа: первые экземпляры костюмов Шанель из джерси. Жакет-кардиган и новая, более пышная и короткая юбка создают костюм, не так сильно стесняющий движения, как экстравагантные творения ее соперников.

Довиль, Биарриц, Париж

Шанель начинала свой бизнес с продажи шляп. По договору аренды в своей мастерской на улице Камбон, 21, она не имела права шить платья, так как в этом здании уже была мастерская портнихи. Однако ее шляпы удостоились восторженных отзывов во влиятельном журнале *Les Modes*, и их пожелали заполучить популярные театральные актрисы и певицы.

Коко была революционеркой. Она ненавидела тяжелые шляпы рубежа веков, от которых болела голова, с перьями и кисеей, поэтому она предложила клиенткам более минималистичные модели. Они часто были широкополыми, но без украшений. Иногда в качестве декора Шанель использовала перо или репсовую ленту. Модные платья того времени были романтичными, с многочисленными воланами и сборчатыми деталями. Утягивающему корсету S-образной формы, популярному в начале XX века, бросил вызов Поль Пуаре, предложив платья с завышенной линией талии в стиле ампир. Но мода все еще была рассчитана на светских дам, не ведущих активный образ жизни. Наряды от Жанны Пакен, Жака Дусе и Пуаре были тяжелыми от украшений, величественными, монументальными и театральными.

Слева: Шанель любила солнечные ванны и морские купания. На фото она в одном из своих кардиганов из джерси на французском побережье в 1917 году.

Внизу: знакомый логотип Chanel украшает навесы первого магазина Коко за пределами Парижа. Он был открыт на модном приморском курорте Довиль в 1913 году.

Изящная и спортивная Коко представляла себе моду иначе. Желание чувствовать себя свободной послужило основой первой коллекции женской одежды для ее бутика в Довиле в 1913 году. Модный курорт на северном побережье Франции нравился Шанель. Сверкающее солнце, здоровый морской воздух, богатые мужчины и чистокровные лошади подарили ей шанс сделать следующий шаг. На деньги Боя Кэпела был приобретен магазин в самой шикарной части города. Фасад украсили полосатые навесы с надписью «Gabrielle Chanel». Первые наряды Коко придумывала для себя самой, чтобы чувствовать себя комфортно. Это был ее ответ на притеснение женщин. Идеи для функциональной одежды ей «подсказали» нормандские рыбаки.

Справа: в 1920-е годы шикарный морской курорт Довиль в Нормандии стал популярным среди богатых парижан, приезжавших туда на выходные и на летние экскурсии.

На странице 20: в июле 1915 года Шанель открывает свой первый бутик одежды напротив казино в Биаррице, чтобы поставлять модный гардероб клиенткам, хлынувшим на побережье Атлантики.

На странице 21: Шанель начала использовать джерси Rodier в 1917 году, потому что материал обладал достоинствами кашемира, но стоил значительно дешевле. Он великолепно драпировался и идеально подходил для зимней спортивной одежды, как этот стильный костюм для катания на коньках 1929 года.

