

Фiona Диффенбахер

(Fiona Dieffenbacher) — адъюнкт-профессор Школы дизайна Парсонс, автор книги «Мышление посредством моды: творческие подходы к разработке дизайна» (Fashion Thinking: Creative Approaches To The Design Process; Bloomsbury Visual Arts, 2021).
dieffenf@newschool.edu

Скандал длиной в сто лет

«„Шокирующе!“
Сюрреалистический
мир Эльзы
Скьяпарелли»
(„Shocking!“
the Surreal World
of Elsa Schiaparelli).

**Музей
декоративного
искусства.
Париж, Франция.
22 июля 2022—
3 января 2023**

Рецензия впервые
опубликована
в журнале
Fashion Theory: The
Journal of Dress,
Body & Culture
(опубл. онлайн
5 июня 2023)

В трудные времена мода всегда скандальна.

Эльза Скьяпарелли

Посещение этой выставки вскоре после пандемии стало уникальной возможностью задуматься, права ли была Скьяпарелли.

Со времени последней ретроспективной выставки Эльзы Скьяпарелли в Музее декоративных искусств прошло больше двадцати лет. В новой экспозиции собрано 577 работ, включая 212 силуэтов и аксессуаров, созданных самой художницей, наряду со знаковыми картинами, скульптурами, ювелирными изделиями, духами, керамикой, плакатами и фотографиями, сделанными близкими друзьями и современниками дизайнера (Carraon de la Carrière 2022). На выставке представлены изделия таких модельеров, как Ив Сен-Лоран, Азедин Алайя, Джон Гальяно и Кристиан Лакруа: все они в какие-то периоды своего творчества отдавали дань искусству Скьяпарелли.

Выставка размещена на двух этажах залов моды Кристин и Стивена Шварцман, построена по хронологическому принципу и охватывает восемь тем: «Эскизы к коллекциям», «Обращение к современности»,

«Созвездие художников», «Сотрудничество с Сальвадором Дали», «Вандомская площадь», «Искусство вышивания», «Тематические коллекции от-кутюрье» и «Скьяпарелли сегодня». «Мы хотели отдать должное взаимоотношениям Эльзы с художниками, равно как и с визуальной культурой», — пояснил куратор Оливье Габэ, исполняющий обязанности директора музея (Verner 2022).

Это первая посвященная итальянской кутюрье выставка, прошедшая в музее после возрождения дома Schiaparelli, закрывшегося в 1954 году. На выставке проводится последовательное сопоставление легендарного дизайнера, чье имя носит дом моды, и ее непосредственного преемника Дэниела Розберри, креативного директора модного дома Schiaparelli с 2019 года, — по сути, представлены два периода, связанные с каждым из модельеров (иллюстрации см. во вкладке 8). Пылких поклонников не разочарует вход на выставку — наверху посетители сразу видят знаменитый автограф Эльзы, а внизу — увеличенный рисунок Кристиана Берара для накидки «Феб» 1938 года (золотое солнце с задумчивым лицом) на фоне «шокирующего» розового цвета. Сама накидка ожидает посетителей за стенами первого зала, оклеенного сотнями эскизов Скьяпарелли, отражающимися в зеркальном потолке и покрывающими пол. Эти неподписанные рисунки использовались, чтобы передать техническую информацию клиентам, которые не могли посмотреть коллекции лично и делали заказы исходя из одних только набросков. В витринах посреди зала лежат раскрытые книги с оригинальными набросками, а знаменитые перчатки эффектно выставлены на прорастающих из стены руках, напоминая о сюрреалистических мотивах в творчестве Скьяпарелли.

Сценографию выставки разработала Натали Криньер (ageNSe), обыгравшая переходы от светлого к темному между этажами, символизирующие движение от традиционных, исторических нарративов к более современным сюжетам. При переходе из светлого пространства первого зала бросаются в глаза контрастные черные стены, на фоне которых выделяются освещенные витрины. Одежда выставлена на самых разных манекенах (одни с головами, другие без): обтянутых черной тканью, белых или же фигурах в натуральную величину с четко выраженными конечностями, похожих на те, что используют художники, когда учатся рисовать с натуры. Исторические изделия, придуманные Эльзой Скьяпарелли, разместили на характерных портновских манекенах или лепных каркасах, создававших впечатление, что одежда облекает тело. Их поместили в стеклянные витрины по периметру зала, а середину заняли фирменные изделия Розберри, так что внимание посетителей приковано к пространству между золотистыми

изгибами S-образной фигуры на полу зала. Это знаковые подиумные ансамбли из недавних коллекций, ассоциируемые теперь с духом бренда. Мне показалось, что включение современных изделий, расположенных к тому же на столь видном месте, в этот раздел выставки нарушает хронологию, заставляя задаваться вопросом: кто же «обращается к современности» — Скьяпарелли или Розберри? Последний получил признание, пожалуй, благодаря современным трактовкам архивных техник — точность, с какой он их воспроизводит, вызывает восхищение и нередко требует от зрителя с особым вниманием отнестись к рассматриваемому изделию. Несомненно, знатоки моды сравнивали их с находящимися здесь же оригиналами, хотя сходство это не всегда очевидно широкой публике, но однозначного ответа на поставленный вопрос нет.

Сотрудничество играло важную роль в творчестве Скьяпарелли. Она говорила, что оно помогает ей ощущать поддержку и понимание, отвлекая от грубой и скучной реальности — просто изготовления платья на продажу» (Koda & Bolton 2012). Стены заполнены работами разных художников, участвовавших в создании ее коллекций, но наиболее известно, вероятно, творческое сотрудничество Скьяпарелли с сюрреалистом Сальвадором Дали, и именно ему уделяется особое внимание в последнем зале первого этажа. Его платье с омаром выставлено в освещенной стеклянной витрине у входа, на фоне фотографии Дали и Скьяпарелли в человеческий рост. Произведения и изобретения Дали соседствуют со знаковыми для этого творческого тандема изделиями, такими как шляпка-туфля, «рваное» платье и «платье-скелет».

Поднимаясь наверх, в первый зал второго этажа, посетители видят реконструкцию ателье на Вандомской площади, 21, в Париже с более традиционным интерьером: белой панельной обшивкой, деревянными дверьми и белыми рамами, окаймляющими картины. Чтобы подчеркнуть успех, которого Скьяпарелли добилась на рынке благодаря оригинальной презентации легендарного аромата Shocking, в экспозицию включили огромную витрину-клетку, посвященную парфюмерии, где есть и флакон, дизайн которого разработали в 1937 году Леонор Фини и Фернан Гьери-Кола. Не обошли вниманием и основанный в 1924 году дом Lesage, создававший вышивки на заказ для Скьяпарелли и других известных модных домов той эпохи. В стеклянных витринах продемонстрированы образцы разных техник рядом с выполненной в схожей технике одеждой, так что посетителям проще понять, как эти техники переносили на новые модели.

Мощный заключительный аккорд выставки, «Скьяпарелли сегодня», посвящен творчеству Дэниела Розберри, чьи изделия от-кутюру вблизи впечатляют еще больше, чем кадры с подиума, не позволяющие всецело оценить мастерство дизайнера и степень проработки деталей. Когда я была на выставке, множество посетителей толпились вокруг наряда, который Леди Гага надевала на инаугурацию Джо Байдена, стремились получше рассмотреть платье, в котором Бейонсе пришла на 63-ю церемонию награждения премией «Грэмми», или фотографировали позолоченное латунное ожерелье (по форме напоминающее человеческие легкие), которое носила Белла Хадид в Каннах, — как будто близость к этим объектам каким-то образом приближала их к знаменитостям, носившим эти вещи.

Последнее, что посетители видят перед выходом с выставки, — эскизы Розберри; хочется надеяться, что они напомнили посетителям рисунки кутюрье-визионерки, представленные в начале экспозиции, и укрепили связь между двумя дизайнерами.

Но как же утверждение Эльзы, с которого я начала статью? Правда ли трудные времена рождают scandalную моду? Пожалуй, символическим ответом служит представленное в заключительной части платье цвета фуксии. Изначально это платье с глубоким вырезом и бретелью-петлей, но бретели подвешены к золотым серьгам так, что платье висит на мочках ушей! Растекающийся по полу шлейф только усиливает выразительность фасона. Этот сенсационный экспонат лишний раз напоминает, что модный дом Schiaparelli по-прежнему безусловно шокирует.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

Литература

Carron de la Carrière 2022 — Carron de la Carrière M. S. Exhibition Book: Shocking: The Surreal World of Elsa Schiaparelli. UK: Thames & Hudson, 2022.

Koda & Bolton 2012 — Koda H., Bolton A. Schiaparelli & Prada: Impossible Conversations. N. Y.: The Metropolitan Museum of Art, 2012.

Schiaparelli 2007 — Schiaparelli E. Shocking life: The autobiography of Elsa Schiaparelli. V & A Publications, 2007.

Verner 2022 — Verner A. Inside «Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli» With Designer Daniel Roseberry and Curator Olivier Gabet // Vogue. 2022. July 4.