

Сьюзан Маршалл

(Susan Marshall) — преподаватель Института технологии моды и факультета дизайна Миланского политехнического университета, также читает лекции по дизайну костюма и истории моды в AFOL Moda Milan и фонде Arte Della Seta Lisio во Флоренции и за рубежом. Работает художником по костюмам в театре Asterions Hus в Копенгагене, La Dual Band в Милане и тюремной театральной труппе PuntoZero в Милане.
www.susanmarshall.info

Тридцать восемь коробок

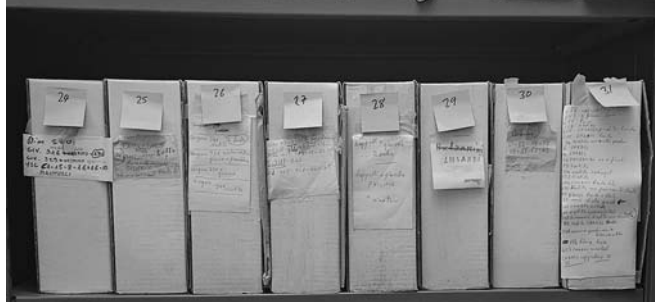
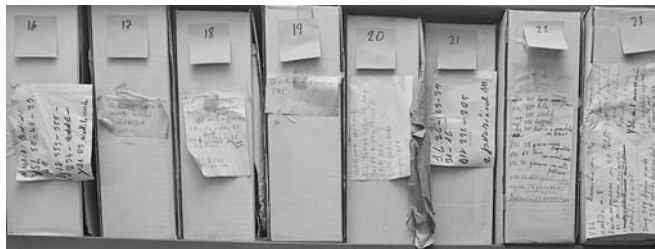
Аннотация

Простой вопрос — интересно ли мне взглянуть на бумажные выкройки 1980–1990-х годов — положил начало увлекательному научному проекту, посвященному исследованию связей французской высокой моды с работой независимых итальянских швей во второй половине XX века. В этом визуальном эссе я расскажу, как работала портниха маленького итальянского городка и какие тайны хранят тридцать восемь коробок с дизайнерскими выкройками.

Ключевые слова: высокая мода Франции; мода Италии; швей Италии; вторая половина XX века.

Введение

Простой вопрос — интересно ли мне взглянуть на бумажные выкройки 1980–1990-х годов — положил начало увлекательному научному проекту, посвященному исследованию связей французской высокой моды с работой независимых итальянских швей во второй половине XX века.

Сверху вниз:
Ил. 1. Коробки
с выкройками,
№ 1–15

Ил. 2. Коробки
с выкройками,
№ 16–38

Я познакомилась с Паолой Орсина, когда вела курс «Atelier del Restauro: Текстильное наследие и ремесленная культура» в Академии I-CREA в Милане. В рамках сотрудничества с Музеем этнографии и археологии в Оледжо я руководила студентами, занятыми подготовкой экспозиции костюмов 1950-х годов из коллекции музея. Особое внимание я уделяла проблемам хранения и реставрации. Студенты под присмотром преподавателей осуществляли все манипуляции, необходимые для реализации проекта, — от исторических исследований, диагностики и технических отчетов до чистки экспонатов, мелкой реставрации, монтажа и оформления выставочного пространства. Экспозиция была посвящена 1950-м годам, поскольку именно тогда и появился лейбл «сделано в Италии».

В процессе исследования мы интервьюировали Паолу, мать которой, Лидия Дзара, в конце 1940-х — начале 2000-х годов была владелицей небольшого швейного ателье в маленьком городке близ Новары на севере Италии — сначала на паях с сестрой, а впоследствии одна. Паола рассказала, что у нее хранятся дизайнерские выкройки, которые мать покупала на модных показах в Милане, преимущественно в 1980–1990-х годах, и что она с радостью отдаст их мне, так как сама не занимается шитьем и хочет сохранить для себя только фотокопии эскизов. Паола сказала, что выкроек много, но я никак не ожидала, что стану обладательницей тридцати восьми коробок размером 35×28×10 сантиметров с выкройками и эскизами моделей из коллекций Yves San Laurent, Givenchy, Dior и Ungaro.

В этом визуальном эссе я расскажу, как работала портниха маленького итальянского городка и какие тайны хранят тридцать восемь коробок с дизайнерскими выкройками.

Итальянская мода и лейбл «сделано в Италии»

«Итальянский стиль» приобрел известность лишь после Второй мировой войны. До этого модная индустрия Италии ориентировалась на парижские тренды. До 1861 года Италия состояла из независимых государств со своими законами, диалектами и традициями. Хотя производство дорогих тканей, кожаных изделий и ювелирных украшений существовало в Италии с XII века, а Венеция и Флоренция славились ремеслами, итальянской моды как феномена не существовало. Некоторые итальянские дизайнеры, например Мариано Фортунни, Сальваторе Феррагамо, Эрменеджильдо Дзенья и Гуччи, пользовались широкой известностью, а Эльза Скьяпарелли жила в Париже, но лишь

в период послевоенного восстановления экономики итальянская мода впервые привлекла к себе внимание на международном рынке.

Показы мод проводились в Италии с 1949 года, однако считается, что «итальянский стиль» родился в июле 1951 года, когда Джованни Баттиста Джорджини организовал на своей вилле во Флоренции шоу, вошедшее в анналы истории моды. В этом судьбоносном показе приняли участие Эмилио Шуберт, сестры Фонтана, графиня Симонетта Висконти и Альберто Фабиани из Рима, Йоле Венециани из Милана и флорентийский дизайнер Эмилио Пуччи. Наряду с европейцами приглашение на шоу получили почти две сотни американских покупателей и журналистов. Непринужденная элегантность итальянского стиля вызвала восторг у публики, а торговые контакты между Италией и Америкой сыграли важную роль в развитии послевоенной итальянской моды.

Сначала итальянские дома мод демонстрировали свои коллекции во Флоренции, но так как многие дизайнеры жили в Риме, показы впоследствии начали проводиться там. Милан стал центром итальянской моды в 1970-х годах, отчасти в силу постоянной конкуренции между Флоренцией и Римом, но в основном потому, что эту практику поддерживали владельцы почтенных текстильных предприятий Северной Италии. Кроме того, Милан был ближе к Парижу, а значит более удобен для потребителей и журналистов. В 1961 году начал издаваться журнал *Vogue Italia*. Наряду с крупными модными домами в Италии существовала и разветвленная сеть местных портных и швей, которые шили одежду для клиентов, стремившихся следовать последним модным трендам, итальянским и французским.

Роурées и бумажные выкройки

Нельзя сказать, что подражание французской моде было новацией. В XIV–XVIII столетиях, наряду с появлением первых журналов мод, производители одежды использовали для рекламы своей продукции кукол, известных как *les роурées de mode*, или *pandoras*. Их одевали по последней французской моде и рассылали европейским правителям для демонстрации новейших трендов и укрепления дипломатических связей. Постепенно куклы стали неотъемлемой составляющей модной торговли; пик их популярности пришелся на XVIII век. Портнихи и портные одевали пандор в миниатюрные копии оригинальных нарядов, выполненные со всем тщанием, вплоть до мельчайших деталей, особенностей кроя и нижнего белья. Их отправляли

в Европу, а впоследствии и за границу, в Америку. «Прибытие пандор из Европы было настолько захватывающим событием, что о нем писали в американской прессе, а некоторые портнихи даже брали с клиентов деньги за возможность посмотреть на куклу!» (Scola 2021).

В начале XX века модельеры и портные ездили в Париж, чтобы увидеть модные показы и сделать необходимые заметки. Кутюрье из Италии посещали эти мероприятия в поисках вдохновения; они делали эскизы нарядов для клиентов, жаждавших приобрести последние новинки французской моды. К концу 1920-х годов французские модельеры смирились с постоянным копированием своих работ и в поисках выгоды начали продавать свои модели американским розничным торговцам для воспроизведения, а также лицензировать выкройки, публикуемые в модных журналах. Фирма Pictorial Review Pattern, которую в 1935 году купила компания Simplicity Pattern Co, выпускала адаптированные версии дизайнерских выкроек от Callot Sœurs, Chanel, Lanvin, Mainbocher, Patou, Vionnet и Schiaparelli. В 1950–1970-х годах итальянские модельеры и портные, работавшие в сфере высокой моды, продолжали ездить на показы мод в Париж и покупать права на воспроизведение моделей самых известных дизайнеров, хотя в это время в Италии уже проходили профессиональные модные показы, куда привозили и французские коллекции. Мастерство портных и портних заключалось в умении понять, какие фасоны лучше всего подойдут их клиентам, и, вдохновляясь парижскими трендами, грамотно сочетать оригинальный дизайн с собственной интерпретацией (Ruffino 2021: 195).

Лидия Дзара

Лидия Дзара родилась в 1929 году. Она была старшей из пяти сестер. Во время Второй мировой войны Лидия начала учиться швейному делу в школе, которая находилась в Новаре, городке в регионе Пьемонт в Северной Италии. Лидия ездила туда на велосипеде: 26 километров туда и столько же обратно. В 1940-х годах она совместно с сестрой Ритой открыла свое первое ателье, *Sorelle Zara*, но в начале 1950-х, когда Лидия вышла замуж и родила детей, ателье закрылось. Лидии всегда нравилась ее работа, и она продолжала изредка выполнять заказы своих старых клиенток, а впоследствии решила выйти на новый уровень и открыла ателье высокой моды под названием *Lidia*. Она отказалась от мысли о собственном магазине и устроила небольшую швейную мастерскую у себя дома. У нее не было постоянного штата сотрудников, однако иногда она привлекала к работе коллег и платила им сдельно.

Ил. 3. Вечернее платье из темно-синего плиса с воланом из тюля и шелка; украшено пайетками и розовым цветком.

Сшито Лидией Дзара в 1950-х годах. Реставрировано студентами I-Crea, Милан

По воспоминаниям дочери, в доме часто бывали торговцы выкройками, тканями, галантереей и другими швейными принадлежностями. В 1980-х годах Лидия покупала шелк в Комо у Ratti, а также наладила связи с Gandini, компанией по производству элитных тканей, расположенной на улице via del Gesù в Quadrilatero della Moda, роскошном модном квартале Милана.

Gandini Tessuti Alta Moda

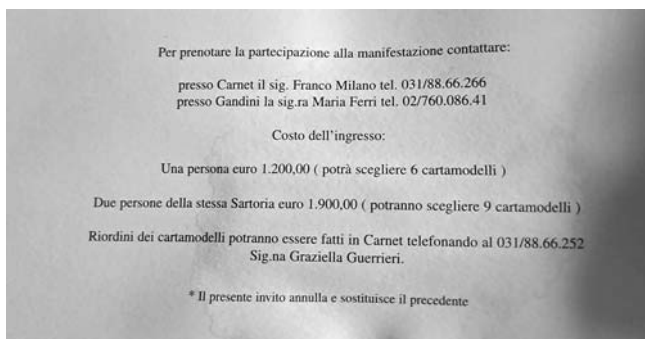
Компания Gandini Tessuti Alta Moda («Модные ткани Гандини») была основана в 1925 году Ренцо Гандини. Она специализировалась на продаже тканей для престижных домов мод и независимых портных. В 1961 году Сьюзи Гандини вывела компанию на новый уровень за счет разработки дизайна принтов и производства тонкого шерстяного текстиля. К 1964 году на предприятии каждый сезон создавалось 50–60 оригинальных принтов в бесконечных вариациях расцветок и сотни разновидностей шерстяных тканей. Компания поставляла материалы для Balmain, Valentino и Chanel; в настоящее время она, к сожалению, закрыта. Поставщиком пуговиц под цвет тканей был Оттавио Ре, а ручная вышивка выполнялась в миланском ателье Osti Ricami Alta Moda («Модная вышивка Ости»). Луиза Пелозио, унаследовавшая семейный бизнес в 1991 году, вспоминает, как очаровывало ее в детстве ателье с «полками, уставленными маленькими коробочками, в которых хранились материалы, распределенные по стилям и цветам... блески, агаты, стразы» (Pelosio 2014).

Rina Modelli

Первые модели Лидия Дзара приобрела у бренда Rina Modelli, принадлежавшего закройщице и портнихе Энриетте Педрини (1889–1973). Дважды в год она отправлялась в Париж на показы высокой моды, чтобы купить 250 оригинальных моделей и эскизов. Месяц спустя ее миланская мастерская превращалась в модное ателье: рабочие столы убирались, вдоль стен в трех больших комнатах ставились стулья, а двери, ведущие в коридор, открывались. По коридору дефилировали модели в нарядах от великих французских модных домов — Lelong, Vionnet, Balenciaga, Schiaparelli, Dior, Balmain, Nina Ricci, Fath, Givenchy. Всю неделю этот подиум осаждали итальянские портнихи и портные, покупавшие модели и права на их воспроизведение. Мария Пецци в автобиографии «Жизнь внутри моды» (Una Vita Dentro la Moda) писала, что на парижских показах итальянские портные и ее коллеги-модельеры внимательно за ней следили, потому что у нее был непогрешимый вкус. Впрочем, Беппе Моденезе, почетный президент Национальной палаты моды Италии, замечал, что когда платье ее действительно интересовало, она притворялась, что дремлет, чтобы всех обмануть! После ее смерти дочь, а впоследствии внуки продолжили дело под брендом Kalathea, продавая, в частности, бумажные выкройки выходивших дважды в год коллекций высокой моды от Laroche, Ungaro и Saint-Laurent (MAME 2021).

Ил. 4 и 5.
Приглашение
на просмотр
коллекций высокой
моды от Ungaro
и Balmain,
осень — зима
2002/03

Модные показы

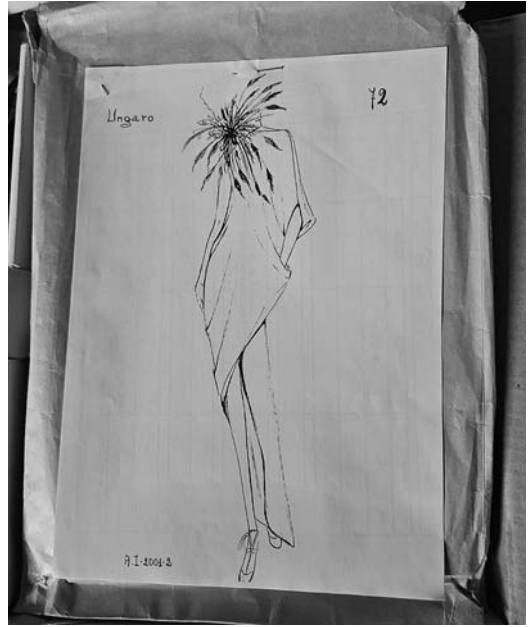
Входной билет на показ стоил дорого — от 2 до 6 миллионов лир (1000–3000 евро). Он давал право выбрать несколько моделей, представленных на подиуме. В приведенных на ил. 4 и 5 приглашениях на показы коллекций Ungaro и Balmain значится, что стоимость входного билета составляет 1200 евро для одного человека с возможностью выбора шести моделей или 1900 евро для двух человек из одного ателье с возможностью выбора девяти моделей. Паола ездила на показы вместе с матерью и портнихами со всех концов Италии, а также с представителем текстильного производства, имевшего связи в Париже. Эти показы приводили портних в восторг: после шоу их пускали за кулисы, где можно было рассмотреть одежду вблизи, потрогать ее и примерить. По словам Паолы, ее мать многому научилась во время этих поездок, поскольку всегда очень внимательно изучала швы, отделку, мелкие детали и чудесную вышивку. Новые знания она применяла на практике и славилась виртуозной отделкой изнанки вещей, которые ей заказывали, хотя, по словам Паолы, костюмы для себя или членов семьи она зачастую шила гораздо менее тщательно. У Лидии была постоянная клиентура, число которой росло благодаря сарафанному радио. Считалось, что она прекрасно разбирается в высокой моде, поэтому к ней приезжали даже из Милана. По большей части клиенты приобретали у Лидии не целый гардероб, а только парадные

Слева направо:
Ил. 6. Вечернее
платье от Guy
Larocche, эскиз
(Коробка № 6)

Ил. 7. Платье
от Ungaro,
осень — зима
2001/02, эскиз
(Коробка № 6)

платья для особых случаев, потому что ткани и вышивка стоили дорого. Портниха показывала эскизы и адаптировала покупные лекала в соответствии со вкусами заказчика.

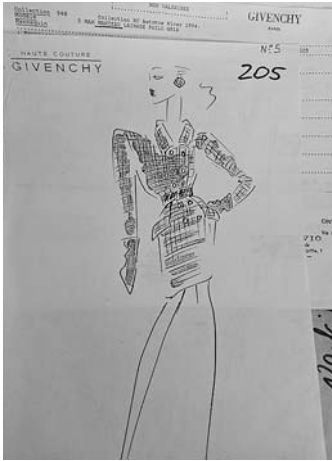
О чем рассказывают коробки?

Тридцать восемь коробок — это бесценный источник информации и головоломка, которая нуждается в разгадке. Исследование только начинается. На подготовительном этапе я для удобства пронумеровала коробки в произвольном порядке и создала файл Excel с перечнем содержимого каждой из них. Впоследствии, если я сумею систематизировать коробки в соответствии с концептуальными или хронологическими критериями, их нумерация может измениться. На внешней стороне каждой белой картонной коробки имеются рукописные заметки с подробным описанием содержимого: модельер, вид одежды и номер выкройки. К некоторым выкройкам прилагается фотокопия эскиза, на других значатся только имя модельера, вид одежды и номер выкройки, поэтому их сложно привязать к сезону, так как номера повторяются из года в год. Лидия Дзара хранила папки со всеми эскизами, часто вместе с фотографиями, сделанными на модных показах. Она знала, какая выкройка соответствует тому или иному эскизу,

Сверху вниз:
Ил. 8. Один из альбомов Лидии Дзара с моделями из коллекции Yves Saint Laurent весна — лето 1992

Ил. 9. Подборка моделей от Ungaro

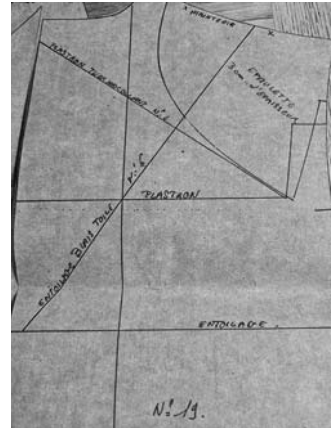
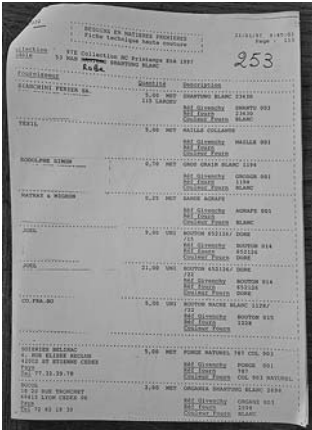
Слева направо:
Ил. 10. Живанши,
модель для
модного дома
Givenchy

Ил. 11. Джон
Гальяно, модель
для модного дома
Givenchy

Ил. 12. Платье из
чесучового шелка.
Первая коллекция
Александра
Маккуина для
модного дома
Givenchy,
«Золотое руно»,
весна — лето 1997

но стороннему взгляду эти связи далеко не очевидны. Необходима серьезная исследовательская работа по упорядочиванию коробок, систематизации папок и структурированию информации. Эскизы пронумерованы, но не все из них датированы, и после некоторых разысканий я заметила, что номер модели на подиумном показе коллекции в Париже не всегда совпадает с номером эскиза. На второй странице представлена подробная информация о тканях, пуговицах и вышивке, а также о том, где они были куплены или произведены.

Большинство выкроек предназначены для пошива моделей из коллекций высокой моды французских брендов Yves Saint Laurent, Ungaro и Givenchy, но попадают также и выкройки моделей от Dior, Balmain, Guy Laroche, а также от Ирен Голицыной, чей модный дом располагался в Риме. В некоторых случаях мне удалось датировать модели. В частности, в коробках обнаруживаются выкройки платьев от Dior, разработанные Марком Боханом, креативным директором бренда с 1960 по 1989 год, а некоторые наряды от Givenchy были созданы Джоном Гальяно. Есть также вещи из первой коллекции Александра Маккуина, созданной для этого дома. Это сложно устроенные модели, а инструкции по их конструированию написаны по-французски прямо на выкройке. Естественно, предполагалось, что человек, который будет шить эту одежду, является экспертом в своей области. К счастью, поскольку Лидию и других портних пускали за кулисы миланских показов, они имели возможность изучить конструктивные техники высокой моды. Наряду с оригинальными моделями в коробках есть несколько выкроек, разработанных Эудженио Бульцямини «в стиле» Chanel и Valentino.

Слева направо:
Ил. 13.
Список тканей
и галантереи
для пошива платья
из чесучового
шелка. Первая
коллекция
Александра
Маккуина для
модного дома
Givenchy,
«Золотое руно»,
весна — лето 1997
Ил. 14.
Выкройка № 19,
модель от Yves
Saint Laurent,
датировка не
установлена
Ил. 15. Деталь
выкройки № 19,
модель от Yves
Saint Laurent,
датировка
не установлена

Содержимое тридцати восьми коробок предоставляет уникальную возможность погрузиться в жизнь высокой моды и увидеть творческую кухню самых известных модельеров. В процессе исследовательской работы становится ясно, что каждая коробочка хранит в себе множество историй, которые ждут своего рассказчика. Выкройки и эскизы могут многое поведать об эпохе, к которой они принадлежат, о мастерстве и новаторских проектах их создателей. Кроме того, благодаря им мы узнаем о гораздо менее очевидных аспектах функционирования модной индустрии — например, о продаже модными домами выкроек искусным ремесленникам, создававшим высокую моду для своих клиентов. Изощренные детали и порой неочевидные датировки усложняют процесс исследования, но в то же время делают его более насыщенным. Поставленная мной задача требует кропотливой детективной работы по выявлению недостающих фактов, однако она также открывает перед ученым захватывающие возможности. Процесс поиска связей между эскизами, выкройками и таящимися в них историями позволяет осознать, насколько сложна работа создателей и хранителей модного дизайна.

Перевод с английского Елены Кардаш

Благодарность

Я благодарна Паоле Орсина за предоставленные мне выкройки ее матери и за воспоминания, которыми она со мной поделилась.

Литература

MAMe 2021 — Rina Modelli. moda.mam-e.it/rina-modelli (по состоянию на 05.08.2024).

Сверху вниз:
Ил. 16. Кейп
от Ирен
Голицыной,
коллекция
осень — зима 1991

Ил. 17. Наряд
от Эудженио
Бульцямини
«в стиле» Chanel
(хотя помета
на конверте
утверждает, что
это аутентичная
модель бренда)

Pelosio 2014 — Pelosio L. Osti Ricami. 2014. www.ostiricami.com/OstiRicamiENG/storia.html (по состоянию на 12.08.2024).

Ruffino 2021 — Ruffino M. P. Il progetto Torino un secolo di moda: nuovi materiali su mestieri, laboratori, artigiani in Palazzo Madama. Studi e notizie. Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2021.

Scola 2021 — Scola N. Slow Fashion: Pandora Dolls and the History of Fashion Advertising // Musings Master of Museum Studies Blog at Toronto University. 2021. February 22. musingsmmst.blogspot.com/2021/02/slow-fashion-pandora-dolls-and-history.html (по состоянию на 01.10.2024).