

Н. А. Гавришева

Судьба балетных костюмов Chanel для балета «Голубой экспресс»

Актуальность статьи обоснована интересом многих исследователей к проблеме взаимодействия балета и моды. С помощью литературы, интернет-источников, иллюстраций автором статьи проведен анализ особенностей балетных костюмов к постановке «Голубой экспресс», разработанных Габриэль Шанель для «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Также в статье анализируется экспозиционная деятельность, связанная с демонстрацией балетного костюма: дается описание выставки Chanel в Метрополитен-музее, проходившей с 5 мая по 7 августа 2005 г. В заключении сделан вывод о значении балетных костюмов, созданных модным домом Chanel для вестиментарной моды, которые представляют собой яркие сочетания разных фактур и материалов, подчеркивающие не только самобытность модного дома Chanel, но и задающие тон всей балетной постановке.

Ключевые слова: балет, балетный костюм, музыкальный театр, театральный костюм, Chanel

Natalia A. Gavrisheva

The fate of Chanel ballet costumes for "The blue express" ballet

The relevance of the article is justified by the interest of many researchers in the problem of interaction between ballet and fashion. With the help of a theoretical analysis of literature, Internet sources, illustrative material, the author of the article presents an analysis of the features of the ballet costumes for the production of The Blue Express, designed by Gabrielle Chanel for Sergey Diaghilev's Russian Seasons. The article also analyzes the exposition activities associated with the demonstration of a ballet costume and in particular the Chanel exhibition at the Metropolitan Museum of Art, which was held from May 5 to August 7, 2005. Research methods and methodology. The result of the article is a conclusion about the significance of ballet costumes created by the Chanel fashion house for vestimental fashion.

Keywords: ballet, ballet costume, musical theatre, theatrical costume, Chanel

DOI 10.30725/2619-0303-2023-2-110-113

Костюм в балете зачастую связан с историческим периодом, социальным статусом действующих лиц. Технически оснащенный XX в. изменил балетный костюм до неузнаваемости, так как с балетным театром стали сотрудничать не только художники, но и дизайнеры одежды, владельцы собственных модных домов. Ярчайшим примером данного влияния, на наш взгляд, является деятельность Габриэль Шанель над оформлением балетных постановок «Русских сезонов» Сергея Дягилева, а также сотрудничество Шанель с «Русским балетом Монте-Карло» в 1929 г.

Габриэль (Коко) Шанель (1883–1971), один из самых признанных кутюрье XX в., долгое время была объектом мифологизации. Родившаяся в 1883 г. в Сомюре (Франция) Шанель прожила яркую, полную интересных и нередко неоднозначных поворотов жизнь, однако легенда о Шанель основана в первую очередь на «длинной тени», отбрасываемой ее Домом моды на

мировую моду последующих поколений: авторитет и мастерство творений, резонансный образ современной женщины поддерживают культовый статус Габриэль Шанель и по сей день.

Первая большая работа Шанель в театре датируется 20 июня 1924 г. – созданием костюмов для балета «Голубой экспресс» (хореография Брониславы Нижинской на музыку Дариуса Мийо в декорациях Анри Лорана). Балет получил свое название в честь роскошного поезда первого класса, который начал курсировать в 1922 г. между Кале и Парижем на юге Франции (в интерьере вагонов были использованы ткани синего и золотого оттенков). Сюжет балета очень прост и повествует о пляжном отдыхе, купании, игре в гольф и теннис, популярных на морских курортах, а также флирте между отдыхающими. Сценическое пространство было решено за счет расположившихся на песке двух неокубистских пляжных кабинок и пандуса, что наряду с

Судьба балетных костюмов Chanel для балета «Голубой экспресс»

основной канвой постановки позволило Габриэль Шанель адаптировать свою последнюю коллекцию, вдохновленную спортивной формой, под задачи спектакля. Если для Шанель в этих костюмах не было открытий, то для балетного театра использование бытовых костюмов стало прорывом [1]. При этом «Голубой экспресс» критиковали за музыку, за хореографию в целом (например, танцовщица Филлис Бедделлс, которую пригласили рецензировать балет для «The Dancing Times» в Лондоне, не впечатлилась вовсе, потому что она «не смогла найти в нем ничего красивого... они просто смеются в рукав над большой британской публикой» [2, с. 299]), но только не за костюмы.

Для танцовщицы Лидии Соколовой (Ла Перлуза) был создан розовый купальный костюм-колокольчик, ее образ завершали купальная шапочка и «маленькие резиновые тапочки, которые большинство женщин носило для купания в те дни» [3, с. 117]. Антон Долин исполнял роль Ле Бо Госса, или «красивого мальчика» в костюме «для акробатики». Интересно, что у ведущих танцовщиков Антона Долина и Лидии Соколовой купальные костюмы ручной вязки, а у хора пулей и жиголо – машинной. Что удивительно сегодня, так это то, что темно-синие костюмы для жиголо кажутся очень похожими на «жилет и штаны», которые предпочитают многие современные хореографы с 1990-х гг. Образ Брониславы Нижинской в роли теннисистки был смоделирован по образцу Сюзанны Ленглен, которая в возрасте пятнадцати лет стала чемпионкой Франции по теннису, а также являлась чемпионкой Уимблдона в одиночном и парном разряде с 1919 по 1924 г. Несмотря на удобный крой и эластичный материал (трикотаж), утилитарность образов, дававших невероятную свободу движений, многие танцовщики отметили некоторую неудобность, неприспособленность для танца ряда костюмов, созданных Шанель, из-за свойств ткани (джерси, шерсть) и обилия аксессуаров.

«Голубой экспресс» – единственный балет дягилевской труппы, для которого Шанель разработала все костюмы, действовавшие в постановке. При этом в 1920-е гг. она не только спонсировала другие постановки Дягилева, но и консультировала его в области тех или иных художественных решений, касающихся костюмов. Помимо этого, она создала костюмы для балета «Аполлон Мусагет», очевидно,

сделанные по идеям французского хореографа Пьера Бошана, а также участвовала и в разработке костюмов для постановок «Царь Эдип», «Орфей», «Зефир и Флора». «Голубой экспресс» был недолговечным, но при этом актуальным балетом: его исключили из репертуара «Русских сезонов» лишь после того, как Антон Долин покинул труппу. «Голубой экспресс» был показан в общей сложности 29 раз в течение 1924 и 1925 гг. и исполнялся в Париже, Лондоне, Монте-Карло и Барселоне. Этот балет стал самым популярным за все время существования «Русских сезонов». Работа Шанель в этом спектакле стала новаторской, послужив прообразом всей последующей спортивной моды XX в. С другой стороны, сам прецедент использования повседневного костюма в балете послужил одним из основополагающих факторов, повлиявших на эволюцию театрально-декорационного искусства и формирование принципов современного балетного костюма XX в.

В настоящее время костюмы хранятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Там же в постоянной экспозиции выставлены фотографии участвовавших в этой постановке артистов в балетных костюмах. Среди них большую часть занимает серия фотографий, сделанных на сцене Лондонского Колизея, с участием Брониславы Нижинской, Антона Долина, Лидии Соколовой и других.

Экспозиционная деятельность, связанная с демонстрацией балетного костюма, отсчитывается с 1920 г., так как именно в этом году нью-йоркская галерея Knoedler & Co. организовала выставку работ Леона Бакста, а в 1921 г. в Лондоне была опубликована первая ретроспектива «Русского балета» в Западной Европе «Мир фантазий и чудес». Эта выставка была крайне важна для восстановления культуры и духа Европы и США, пострадавшей от разрушений Первой мировой войны (1914–1918 гг.), о чем свидетельствует следующая цитата: «У нас есть наше отчаяние, наша печаль, наша попорченная любовь, и это самое страшное – прохождение дней между нашими руками <...>. Но весной возвращаются „Русские балеты“ и „Нижинский“. И все забыто» [4, с. 46].

Для нас большое значение имеет выставка Chanel в Метрополитен музее, которая проходила с 5 мая по 7 августа 2005 г. Задача выставки – рассмотреть историю Дома Chanel тематически, сосредоточив внимание на культовых проектах Chanel

и их иконографических деталях. Старинные образцы сопоставлялись с работами дизайнера Карла Лагерфельда, который в 1983 г. оживил дух и самобытность дома. Благодаря его интерпретациям и усовершенствованиям историческое значение Chanel одновременно определяется и утверждается для современной женщины и мира, в котором она живет. Выставка и сопровождающий ее каталог стали возможными благодаря CHANEL, дополнительную поддержку оказал издательский дом Condé Nast. Сопредседателями благотворительного гала The Costume Institute были Николь Кидман, Карл Лагерфельд и Анна Винтур. Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская стала почетным председателем. «Работы Габриэль Шанель с ее признанием реалий женщин XX в. были элегантно концептуализированным модернизмом», – сказал Гарольд Кода, куратор Института костюма. «Создавая гардероб для себя, Шанель изобрела представление о новой женщине. Голые факты жизни Шанель, лишённые автобиографических украшений, которые она развила с течением времени, и догадок других, драматичны, но скудны» [5, с. 1].

Выставка открывалась презентацией новаторских дизайнов дома мод Chanel 1920-х гг., в том числе трикотажным платьем и кардиганом, ранними примерами спортивной одежды. Для нас важным является тот факт, что впервые в формате временной выставки экспонировались костюмы к балету «Голубой экспресс» [6, с. 45]. Смелое использование джерси, которое в то время чаще применялось для мужского нижнего белья и купальных костюмов, позволило добиться большей легкости и комфорта, что является отличительной чертой стиля Шанель. Используя виртуозно сшитые вручную детали от кутюр, Шанель превратила этот скромный материал в роскошный модный аксессуар, а также смогла внедрить его в балетный костюм [7]. Джерси был лишь одним элементом, заимствованным из мужской одежды, другие включали использование черного цвета с контрастными белыми манжетами и воротником (отсылка к моде денди) [8]. В костюме 1920-х гг., представленном на выставке, белая подкладка черного пиджака доходит до изнаночной стороны или лицевой стороны лацкана – типичная деталь Шанель, взятая с мужской военной формы. Модернистка в истинном смысле этого слова, Шанель придавала первостепенное зна-

чение функциональности и материалам. В то время как прямой, линейный силуэт характеризует ее модели 1920-х гг., ее платья 1930-х гг. кажутся более женственными и романтичными.

Шанель не только установила канон современного платья, но и определила типологию стилей одежды, таких как пляжная и вечерняя пижама, платье-рубашка, маленькое черное платье, костюм двойка или тройка, вечернее платье, сочетающее в себе и то, и другое. На выставке был представлен широкий спектр уже «иконических» образов дизайна костюма, а также такие фирменные аксессуары, как стеганая сумка, двухцветные туфли-лодочки, позолоченный ремень-цепочка, жемчужные ожерелья, хрустальные мальтийские и византийские кресты, балетки с черным мысом, заимствованные из балетного костюма [9]. Также на выставке просматривается иконография стиля Шанель, которая со временем стала включать банты, звезды, камелии и головы львов (лев был астрологическим символом Коко Шанель – она родилась 19 августа).

Структура выставки представляла серию архитектурных модулей в строгой модернистской сетке, разработанной креативным консультантом Оливье Сайяром. Каждый модуль посвящен культовым проектам Chanel, иконографическим деталям, которые стали неизгладимо ассоциироваться с Домом Chanel или материалам и технологиям, которые являются фирменными элементами Chanel. Проекция видеобоев художницы Мари Майяр придавали поэтическое видение представлению манекенов в нескольких модулях, подчеркнув их концептуальное представление. На выставке была представлена обширная коллекция дизайнера и аксессуаров из Института костюма Музея Метрополитен, коллекции дома моды Chanel и других международных учреждений, таких как Музей «Виктории и Альберта», Лондон, Музея моды и текстиля в Париже.

Таким образом, балетные костюмы Chanel для балета «Голубой экспресс» представляют собой действительно ценные на сегодняшний день экспонаты и образцы смелого стиля и сочетания разных фактур и материалов великой Шанель [10]. Выставка Chanel в Метрополитен-музее, которая проходила с 5 мая по 7 августа 2005 г., является важным событием в мире моды и позволяет показать, как могут быть взаимосвязаны балет и мода.

Судьба балетных костюмов Chanel для балета «Голубой экспресс»

Список литературы

1. Мода вне сезонов. В Лондоне открывается выставка, посвященная Сергею Дягилеву и «Русским сезонам». Сходить на нее надо всем, кто хочет понять, откуда вышла современная мода // Vogue Russia. URL: <https://www.vogue.ru/magazine/articles/126165> (дата обращения: 02.11.2022).
2. Пикарди Ж. Сосо Chanel. Легенда и жизнь. Москва: СЛОВО, 2011. 344 с.
3. Коваленко Г. Бронислава Нижинская и Александра Экстер // Вопросы театра. Prosaenium. 2014. № 3/4. С. 293–322.
4. Дурст Э. Вдохновитель моды. Бакст и haute couture в России, Европе и Америке // Léon Bakst. К 150-летию со дня рождения: кат. выст. / ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва: ABCdesign, 2016. С. 324–329.
5. Суриц Е. Я. Русские балетные труппы за рубежом // История «Русского балета», реальная и фантастическая в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива Михаила Ларионова. Москва: Интерроса, 2009. С. 42–48.
6. Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700–1917. Москва: Новое лит. обозрение, 2011. 416 с.
7. Гранд Опера: Карл Лагерфельд создал костюмы для парижского балета // Glamour Russia: офиц. сайт. URL: <https://www.glamour.ru/fashion-news/grand-opera-karl-lagerfeld-sozdal-kostyumu-dlya-parizhskogo-baleta> (дата обращения: 02.11.2022).
8. Музалевская Ю. Е. Связь понятий «костюм» и «вестиментарная мода» // Костюмология: сетевое издание. 2017. Т. 2, № 3. URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/04KL317.pdf> (дата обращения: 01.11.2022).
9. Chanel & Dance: офиц. сайт. URL: <https://www.chanel.com/ru/fashion/event/chanel-and-dance/> (дата обращения: 30.10.2022).
10. Ballet costume Chanel // Victoria and Albert Museum: офиц. сайт. URL: https://collections.vam.ac.uk/search/?q=ballet%20costume%20chanel&page=2&page_size=15 (дата обращения: 02.11.2022).

References

1. Fashion out of seasons. An exhibition dedicated to Sergei Diaghilev and the Russian Seasons opens in London. Everyone who wants to understand where modern fashion came from. Vogue Russia: offic. website. URL: <https://www.vogue.ru/magazine/articles/126165> (accessed: Nov.02.2022) (in Russ.).
2. Picardy J. Coco Chanel. Legend and life. Moscow: SLOVO, 2011. 178 (in Russ.).
3. Kovalenko G. Bronislava Nizhinskaya and Alexandra Exter. Questions of the theater. Prosaenium. 2014. 3/4, 293–322 (in Russ.).
4. Durst E. Inspirer of fashion. Bakst and haute couture in Russia, Europe and America. Léon Bakst. To the 150th anniversary of the birth: cat. exhib. Moscow: ABCdesign, 2016. 324–329 (in Russ.).
5. Surits E. Ya. Russian ballet troupes abroad. The history of the Russian Ballet, real and fantastic in drawings, memoirs and photographs from the archive of Mikhail Larionov. Moscow: Interrosa, 2009. 42–48 (in Russ.).
6. Ruan K. The new dress of the empire: the history of the Russian fashion industry, 1700–1917. Moscow: Novoe lit. obozrenie, 2011. 416 (in Russ.).
7. Grand Opera: Karl Lagerfeld created costumes for the Parisian ballet. Glamor Russia: offic. website. URL: <https://www.glamour.ru/fashion-news/grand-opera-karl-lagerfeld-sozdal-kostyumu-dlya-parizhskogo-baleta> (accessed: Nov.02.2022) (in Russ.).
8. Muzalevskaya Yu. E. Relationship between the concepts of “suit” and “vestimentary fashion”. Costumeology: online edition. 2017. 2 (3). URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/04KL317.pdf> (accessed: Nov.01.2022) (in Russ.).
9. Chanel & Dance: Official website. URL: <https://www.chanel.com/ru/fashion/event/chanel-and-dance/> (accessed: Oct.30.2022).
10. Ballet costume Chanel. Victoria and Albert Museum: offic. website. URL: https://collections.vam.ac.uk/search/?q=ballet%20costume%20chanel&page=2&page_size=15 (accessed: Nov.02.2022).