

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра всеобщей истории

Коко Шанель: бизнес и творчество

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 411 группы очной формы обучения
направления 46.03.01 «История»
Института истории и международных отношений
Мереновой Валерии Александровны

Научный руководитель
д.и.н., профессор _____

Л.Н. Чернова

Заведующий кафедрой
д.и.н., профессор _____

Л.Н. Чернова

Саратов 2020

Введение. Актуальность темы заключается в том, что в XX веке началось и продолжалось на протяжении всего столетия изменение социальной роли женщины в обществе. Потребности времени заставили значительную часть женщин принять в той или иной форме активное участие в общественной жизни, искать применения своих способностей в профессиональной деятельности, выйти из привычного круга домашней жизни. Как протекал этот процесс на начальном этапе лучше всего изучать на примерах, которые получили достаточно широкое и многостороннее освещение в источниках и литературе.

Судьба и профессиональная деятельность французского модельера Коко Шанель представляет для этого хорошую возможность. Имя этой женщины широко известно, отдельные этапы ее творческой карьеры освещены в литературе.

Литература, освещающая этот период времени достаточно обширна и разнообразна. Например, работы об особенностях эпохи в целом, истории Европы и , особенно, Франции позволяет понять тот исторический фон, на котором протекала жизнь и деятельность мадмуазель Шанель, ведь эта обстановка влияла на образ жизни, изменение потребностей людей, их представления обо всем, что они считали приемлемым, прекрасным, допустимым или не допустимым. Они рассматривают наиболее важные проблемы первого периода новейшей истории крупнейших стран Европы и Америки, главное внимание при освещении истории этих стран в период между Первой и Второй мировыми войнами уделяется анализу тех острых дискуссий, которые идут в настоящее время в отечественной публицистике и историографии по вопросу о содержании исторического процесса в этот сложный и противоречивый период XX века. Вот, некоторые из книг, которые помогли составить картину окружающего мира первой половины XX века¹.

¹ Бригс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года до наших дней. М., 2006; История Новейшего времени стран Европы и Америки: 1918–1945. Т.1. / ред. Е.Ф. Язьков. М., 1989. 463 с.; История Европы. Том 5. От французской революции до Первой мировой войны / С.П. Пожарская; Намазова А.С. (отв.ред.). М.: Наука, 2000. 676 с.

Большое внимание к проблемам социокультурного развития западных стран в конце XIX и первой половине XX веков уделено в работах британского историка Э. Хобсбаума «Век империи» и «Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век»². Автор пытается объяснить XIX в. – начало XX века и их место в истории, а также представляет прошлое как единую сущность, чтобы найти в нем корни текущих событий.

Особенности и тенденции их томах коллективной монографии «История частной жизни»³. Исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века.

Для понимания избранной темы необходимо было ознакомиться с работами, посвященными гендерной проблематике, такими, как исследования Л.П. Репиной и Л. Абрамс. Исследование Л.П. Репиной охватывает значительный период времени, на протяжении которого протекали перемены в гендерной ситуации всего периода нового времени⁴. Так, в монографии Линн Абрамс. В её книге предлагается нетрадиционный взгляд на европейскую историю XIX века и многообразие ролей женщины в ней - матери, жены, возлюбленной, революционерки, миссионерки, рабочей и феминистки.

Важно отметить значение для понимания темы многотомного труда под редакцией Ж. Дюби и М. Перро, в котором создана панорама жизни женщин в контексте труда, брака и семьи. Том 5 продолжает тему изменения места и роли женщин в жизни общества новейшего времени⁵.

² Хобсбаум Э. Век империй. Т.1. М., 1999. 512 с.; *Он же*. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. М., 2004. 632 с.

³ История частной жизни: в 5 т. М., 2018. Т.4: От Великой французской революции до I Мировой войны / под ред. М. Арьеса, Ж. Дюби. 672 с.

⁴ Репина Л.П. Мужчины и женщины в истории: новая картина европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002. 352 с.

⁵ История женщин на Западе: в 5 т. СПб., 2015.Т.5:Становление культурной идентичности в XX столетии / под ред. Ф. Тебо. 511 с.

Работа Прокофьевой о служительницах муз повествует о судьбах женщин, посвятивших себя и свою жизнь творчеству, таких же как и Шанель⁶. Для анализа были привлечены также и биографические исследования. Эдмонда Шарль-Ру предлагает читателям свою версию жизни Габриэль Шанель, с которой она была лично знакома⁷.

Вместе с обществом менялась и мода. Изменения в жизни требовали достаточно простой и комфортной для движения формы одежды. Активная жизнь требовала более удобной одежды. Об истории костюма и его изменениях пишет Мерцалова М.Н⁸. Каминская Н.М. даёт описание композиции одежды, ее силуэтов, пропорций, цвета, формы деталей, применяемых материалов, раскрывает глубокий социальный характер⁹. Стоит упомянуть о популярной работе Анни Латур о секретах высокой моды¹⁰. Елена Юрьевна Ермилова освещает историю моды конца XIX – начала XX века, делает акцент на стиле домов моды и рассматривает творчество крупнейших модельеров, в том числе и мадемуазель Шанель¹¹. Тему моды и модельеров продолжает Шарлотта Зелинг¹².

Шинкарук и Евсеева в своём совместном труде пишут о влиянии моды на разные аспекты культурной жизни, на литературу, на изобразительное искусство¹³.

Цель данной работы – Показать на конкретном примере судьбы модельера К. Шанель перемены, которые происходили в гендерных отношениях западного общества в новейшее время.

Для достижения цели поставлены следующие *задачи*:

⁶ Прокофьева Е. Служительницы муз. М., 2009. 416 с.

⁷ Шарль-Ру Э. Непостижимая Шанель. М., 1997. 118 с.

⁸ Мерцалова Н.М. Костюм разных времен и народов: в 5 т. М., 2001. Т.4:Франция и Англия. 576 с.

⁹ Каминская Н.М. История костюма. М., 1977. 128 с.

¹⁰ Латур А. Волшебники парижской моды / ред. И.Н. Белозерцева, пер. Е.А. Макарова. М., 2012. 454 с.

¹¹ Ермилова Д.Ю. История домов моды. М., 2003. 288 с.

¹² Зелинг Ш. Мода. Век модельеров : 1900–1999. М., 2000. 457 с.

¹³ Мода и модельеры / Под ред. М. Шенкарук, Т. Евсеева. М., 2011. 183 с.

- Рассмотреть основные тенденции и направления изменения места и роли женщины в западном обществе новейшего времени.

- Проследить, как общественные изменения повлияли на развитие бытовой культуры, прежде всего, на моду и производство одежды.

- Проанализировать отражение этих тенденций в судьбе и деятельности К. Шанель.

Хронологические рамки работы охватывает период с конца XIX до последней трети XX века.

Костюм во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего. Мода обладает одним важнейшим качеством - она почти мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. А француженка Коко Шанель как раз и была одной из первых отреагировавших на изменения в обществе и сумевших повлиять на моду и стиль того времени, которые актуальны до сих пор.

Особую важность имеют свидетельства такого рода. Сама Шанель делится историей своей жизни в автобиографической книге «Жизнь, рассказанная ею самой»¹⁴. Взгляд со стороны на жизнь и характер Шанель представляют свидетельства ее современников, таких как С. Дягилев, М. Серт¹⁵. Пытается передать нрав и характер модельера Марсель Эдрих¹⁶. Автор многочисленных романов, эссе и пьес, которые до сегодняшнего дня остаются популярными на парижских сценах.

Тема позволяет использовать источники визуальные, такие, как изображения разработанных моделей одежды, опубликованные в журнале мод начала XX века¹⁷. Эти фотографии позволяют представить новый облик

¹⁴ Шанель К. Жизнь, рассказанная ею самой/ пер. Н.П.Павлищева. М., 2011. 288 с.

¹⁵ Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: в 2 т. М., 1982. Т. 2. 574 с.; Серт М. Пожирательница гениев / пер. Н. Тадрия. М., 2008. 312 с.

¹⁶ Эдрих. М. Загадочная Шанель. М. 1997. 390 с.

¹⁷ Vogue.P., 1926. №8. P. 8,13, 29.

женщины, представленной Шанель¹⁸. Также мной использованы были карикатуры, посвященные мадемуазель Шанель¹⁹.

Исходя из поставленных целей и задач определена следующая структура квалификационной работы. Она состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Первая глава посвящена изучению положения женщины в начале XX века в предвоенное, военное и послевоенное время. Вторая глава освящает жизненный путь и творчество известного модельера, изменившей образ других женщин, Коко Шанель. В последней главе были проведены анализ и сравнение двух типов женщин на примере Миси Серт и Коко Шанель.

Основное содержание работы. Культура повседневности демонстрирует изменения в жизни общества не менее очевидно, чем другие сферы общественной жизни, такие как экономика, политика или идеология. Только изменения эти более наглядны и демонстративны.

Первая мировая (или как принято называть ее на Западе Великая) война кардинально изменила жизнь в обществе. Не случайно это событие принято считать рубежом отделяющим период новой истории от истории новейшей.

Женщина-работница приобрела в течение XIX в. очень большое общественное значение. Индустриализация создала для женщин рабочие места там, где их раньше не было. Их роль становится более весомой и значительной. Начинается длинный и медленный процесс узаконения полового разделения общества, который достигается благодаря воспроизводству и обновлению едва заметных форм сегрегации как в системе образования, так и на рабочем месте.

Война предложила женщинам беспрецедентный опыт свободы и ответственности, разрушила половые и возрастные барьеры и открыла много престижных профессий для женщин, что получило выражение как в высокой оценке женского труда на благо родины, так и в расширении профессиональных возможностей – многие из них находили удовольствие в том, чтобы работать с новыми орудиями и технологиями. Участие женщин в

¹⁸ Vogue.P., 1927. №5. P. 34.

¹⁹ Коко Шанель. URL: <https://fashion.drugiegoroda.ru/people/1422-shanel-koko/> (дата обращения: 19.04.2020).

Первой мировой войне было значительным как никогда ранее. Война пришлась на период окончания активной деятельности феминисток, завершила этап нескольких десятилетий изменения женского самосознания. Женщины Франции и всего мира добились равного доступа к среднему и профессиональному образованию, стали выходить из своих домов, занимать рабочие посты, становились более самостоятельными и независимыми. Феминизация общества и закат патриархальной семьи открыли возможность для молодых женщин заниматься карьерой. Они были теми, кто извлек наибольшую выгоду из ситуации войны.

Первая мировая война изменила многое в жизни западного общества, в том числе многое, касающееся быта людей. Многие женщины должны были работать, причем в определенном смысле это касалось и женщин из привилегированных слоев общества. Многие дамы из общества надели униформу сестер милосердия, организовывали столовые, выполнять другие общественно значимые обязанности. Условия тылового быта определяли новые представления о том, какой должна быть одежда, как ее следует носить. Вот тут-то намеченные Шанель в предвоенные годы тенденции оказались востребованными.

Благодаря какой великой тайне кутюрье становится королем моды? Секрет номер один: его появление совпадает – но это всего лишь случай – с моментом, когда начинается трансформация общего стиля. К. Шанель помогла женщинам XX в. обрести самих себя, предложив не только новую одежду, но и новый образ. Современные проблемы требовали современных решений. Шанель хорошо чувствующая тенденции нашла решение – простой крой, элегантность и практичность сливались воедино в нарядах.

Женщины открыли для себя новую свободу поведения. Освобожденные от корсетов, длинных приталенных одеяний, сложных шляпок и шиньонов, наконец обрели и свободу движения. Некоторые женщины увидели в себе новую личность и открыли в себе новые силы.

В моделях Шанель проявлялась независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, что отличало модели Шанель от моделей других кутюрье. И хотя она, конечно, не была таинственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган (1918 г.), пальто с меховой отделкой (1921 г.), плиссированную юбку и непромокаемый плащ (1926 г.), белую блузу-рубашку и брюки. Коко оказалась природной коммерсанткой, властной рукой ведя свое дело и став в 1920-е гг. одним из ведущих создателей высокой моды. Истоки стиля Шанель — в заимствованиях деталей мужской одежде.

Консервативная революционерка, кокетливая моралистка, живущая инстинктом, она чувствовала как женщина и жила как мужчина: Коко Шанель олицетворяла собой парадокс самой сути «положения женщины» в XX веке, вплоть до такой мелкой детали, как сигарета, ее постоянный спутник — зависимость как символ независимости.

Собирательному образу женщин она сделала драгоценный подарок — создала одежду, которая защищала их и позволяла выглядеть на пути к эмансипации такими уверенными, юными и свободными, какими они стали в конце этого столетия.

Впрочем, наряду с таким типом женского характера сохранялся другой вариант, сохранявший (с поправкой на время, но новые нормы и правила жизни) черты женщины, которая чувствовала себя комфортно рядом «со своим мужчиной» и не стремилась к самостоятельности в социально-экономической жизни. Такие женщины, будучи образованными, талантливыми в той или другой профессиональной сфере, видели свое призвание в том, чтобы быть «музами» мужчин, не выходящими за рамки привычного круга домашнего и светского быта, то есть, оставаясь в традиционной женской роли. К числу таких

женщин относилась подруга Коко Шанель Мися Годабска, она же мадам Натансон, мадам Эдвардс, мадам Серт.

Про неё будет написано, как о «пожирательнице влюбленных в неё гениев» - влиятельная аристократка обладала удивительной способностью притягивать к себе талантливых людей.

Заключение. Подводя итоги, следует сказать, что события XX столетия основательно повлияли на изменения основных тенденций и направлений места и роли женщины в западном обществе новейшего времени. Великая война разделила судьбы многих женщин на «до» и «после». Им пришлось свыкнуться с новой жизнью и примерить на себя другие социальные роли. Рынок труда все еще оставался преимущественно мужским в Европе.

Однако именно во Франции изменения были более демонстративны и наглядны – число работающих женщин значительно увеличилось. Они всерьез продвинулись в освоении традиционно мужских профессий. На рынке труда произошло изменение в распределении женского участия в различных отраслях промышленности, а также продвижение женщин в интеллектуальных и профессиональных областях. Домохозяйки становились работницами заводов и фабрик, их вектор развития отныне был смещен в другую сторону. Война дала им голос, позволила выходить из дома без сопровождения, принимать на себя всю полноту семейной ответственности. Женщины стали водить автомобиль, курить в обществе, коротко стричься и носить одежду в мужском стиле. Война и активная жизнь, полная лишений дали потребность в более комфортной и легкой одежде. Длинные платья, корсеты, перья и многочисленные украшения ушли в прошлое – индустрия моды стала ориентироваться на значительно более широкий круг женщин, а не только на «верхи» общества, как это было раньше.

Общество требовало перемен во всех сферах жизни, в том числе в моде и производстве одежды и это требование было удовлетворено. Нашлась подходящая фигура для реализации этих требований: – ей стала мадемуазель Шанель. Маленькая Габриэль, начавшая с изготовления переделанных шляпок добилась признания и превратилась в деловую женщину, создав большое,

строго регулируемое производство по изготовлению женской одежды. Условия тылового быта многих дам вынудили выйти на работу и надеть форму. Этим и были определены новые представления о том, какой должна быть одежда. Коко хорошо чувствовала потребности общества и смогла найти подходящее решение для их реализации.

Элегантность и практичность были одним целым, новой тенденцией в повседневной жизни дам. Шанель освободила их от утомляемой необходимости переодеваться несколько раз в день. В её простых и лаконичных нарядах женщины смогли увидеть свою личность и найти новые жизненные силы за пышными платьями и сложными шляпками. Шанель прекрасно владела основами мужской элегантности, используя это на себе и желающих быть похожими на неё. В женском обиходе появились брюки, что казалось невозможным столетие назад. Ей удалось составить гардероб так, что он не теряет актуальности и по сей день. Маленькое черное платье, твидовый жакет, бусы из жемчуга уже стали нарицательными и ассоциируются только с её легендарным именем.

Шанель быстро обрела популярность в Париже и Франции, очаровав затем Европу, и, что было очень важным США. При жизни работу Шанель оценили и многие известные личности такие, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепбёрн, Марлен Дитрих и многие другие. Шанель удалось создать образ новой женщины XX века - мобильной и независимой.