

Эмануэла Скарпеллини

(Emanuela Scarpellini) — профессор современной истории Миланского университета. Автор таких книг, как «Итальянская мода после 1945 года: культурная история» (2019), «Еда в Италии: традиции и производство с 1861 года до наших дней» (2016), «Материя нации: история потребления в современной Италии» (2011).

У истоков бренда Made in Italy

В последние десятилетия выходит все больше книг по истории моды, что свидетельствует о пробудившемся у научного сообщества интересе к этой теме. Однако зачастую в основе подобных работ лежат вторичные источники, главным образом интервью и воспоминания, порой подкрепленные анализом элементов материальной культуры — в том

числе одежды, — хранящихся в частных коллекциях или выставленных в музеях. Работ, основанных на архивных первоисточниках, то есть на архивах участников событий, по-прежнему относительно немного. Иногда архивы по тем или иным причинам остаются недоступны исследователям, но в большинстве случаев их, наоборот, уничтожают или же растаскивают по частям. Такие сокровища, как письма, фотографии, личные документы, свидетельства,

**Simona Seáre
Reinach. Biki:
French Visions
for Italian
Fashion.**

Milan: Rizzoli,
2019

В последние десятилетия выходит все больше книг по истории моды, что свидетельствует о пробудившемся у научного сообщества интересе к этой теме. Однако зачастую в основе подобных работ лежат вторичные источники, главным образом интервью и воспоминания, порой подкрепленные анализом элементов материальной культуры — в том числе одежды, — хранящихся в частных коллекциях или выставленных в музеях. Работ, основанных на архивных первоисточниках, то есть на архивах участников событий, по-прежнему относительно немного. Иногда архивы по тем или иным причинам остаются недоступны исследователям, но в большинстве случаев их, наоборот, уничтожают или же растаскивают по частям. Такие сокровища, как письма, фотографии, личные документы, свидетельства, рассказывающие о начале и развитии профессиональной деятельности, о трудностях и успехах — глазами непосредственных участников, а не сквозь призму воспоминаний или с установкой на интересный «сюжет», — потеряны для нас навсегда. Книга «Бики: французский взгляд на итальянскую моду» — приятное исключение: ее автор отталкивается именно от архивных документов, любезно предоставленных наследниками ученым.

Вот почему книга Симоны Сегре Райнах — ценный вклад в историю моды. В ней рассказана история одной из основательниц «бренда» Италии, Made in Italy, хорошо известной современникам и, пожалуй, незаслуженно забытой сегодня.

Стиль и творчество Эльвиры Леонарди, известной как Бики, за долгую жизнь (1906–1999) прошли множество разнообразных метаморфоз. Эльвира, внучка композитора Джакомо Пуччини, родилась в семье представителей миланской элиты и выросла в космополитичной атмосфере, где царили роскошь и любовь к искусству. Но вскоре она проявила не только страсть к оригинальным модным изделиям, но и предпринимательский талант, поэтому уже в 1930-х годах, в период расцвета фашистского режима, занялась созданием роскошного дамского белья совместно с брендом Domina (созданным Габриеле Д'Аннунцио). Так началась карьера выдающейся кутюрье и предпринимательницы, на которую, особенно в 1950–1960-х годах, стали смотреть как на пример для подражания.

Ориентиром для Эльвиры Леонарди служила парижская мода, всегда, как она сама признавалась, ее вдохновлявшая: «В Париже я научилась всему — говорить слабым голосом, но так, чтобы иногда он звучал вызывающе, завораживать взглядом, научилась безукоризненному изяществу жестов, походки, тонким движениям пальцев, умению казаться одновременно дружелюбной и равнодушной, ранимой и суровой» (около 1980 года; с. 43).

Особые отношения Эльвиры с Парижем укрепились благодаря международным контактам, которые поддерживал ее муж, Робер Буйер, а еще больше — благодаря ее совместной работе со своим зятем Аленом Рено, творческим человеком и знатоком французской высокой моды, сыгравшим ключевую роль в создании мгновенно узнаваемого стиля и бренда.

Бики (прозвище, которое ей дал в детстве Джакомо Пуччини и которое она выбрала своим псевдонимом) знала, как совмещать все усвоенные ею навыки с великолепным предпринимательским чутьем, поэтому стала одной из первых, кто сотрудничал со многими итальянскими текстильными компаниями. От шелкопрядильных фабрик в городе Комо она перешла к хлопкопрядильным фабрикам Северной Италии, не обходя стороной и новаторские искусственные волокна, вырабатываемые на Snia Viscosa. Бики сотрудничала и с производителем швейных машин Singer, а главное — предвосхитила коллекции прет-а-порте. В 1960–1966 годах Бики начала совместную работу с крупным итальянским производителем одежды Gruppo Finanziario Tessile (GFT) и создала женскую коллекцию готовой одежды Cogi, пользовавшуюся огромным успехом. Она была убеждена, что изделия высокой моды могут сосуществовать с фабричным производством, необходимым быстро развивающемуся обществу.

Однако Бики чаще всего вспоминают в связи с ее многочисленными знаменитыми клиентками: Фарах Дибя, Ирой фон Фюрстенберг, княгиней Монако, Лючией Бозе и Софи Лорен. Но одно имя, как отмечала и сама Бики, выходит на первый план: «Самая известная персональная модель Бики — Мария Каллас, заказывающая сразу по тридцать платьев и, разумеется, выглядящая в них неподражимо» (1961 год; с. 107). Сегодня мы привыкли, что медийные фигуры окружают себя профессионалами, следящими за их имиджем, одеждой и внешностью. Но в начале 1950-х годов ничего подобного еще не было. Встреча выдающейся кутюрье и великой певицы изменила судьбу обеих. Марии Каллас благодаря внимательности и точным указаниям Бики удалось создать новый образ великой примадонны, признанной и вызывающей восхищение во всем мире; Бики, со своей стороны, приобрела в лице Каллас самую знаменитую свою модель, подстегивавшую ее творческое воображение.

Я уже отметила, что Париж оставался главным ориентиром Бики на протяжении ее долгой профессиональной карьеры. Но он не был единственным. Ее чрезвычайно впечатлил Нью-Йорк, о котором Бики говорила с воодушевлением: «Что больше всего поражало в Нью-Йорке? Три вещи: городские огни, сказочные, их трудно описать,

потому что, глядя на них, чувствуешь себя в зачарованном городе или, как вы, американцы, говорите, в волшебной стране. Потом женщины, они необыкновенно красивы и явно знают чудесный секрет, позволяющий отсрочить старость. Наконец — витрины магазинов, самые удивительные в мире, какое великолепие, какое искусство!» (1952 год; с. 129). Американский рынок стал одним из ключевых для изделий Бики, а американский *Vogue* содействовал распространению нового оригинального тренда из Италии.

Третий город, оставивший глубокий след в сознании Бики, — ее родной Милан с присущим ему собственным неповторимым духом. Пусть он и не мог сравниться с великолепием послевоенного Парижа, он, по словам журналистки Ирен Брин, обладал своим характерным стилем: «Милан великолепен и скрытен: подкладки пальто здесь всегда выглядят богаче самих пальто, бриллианты прячут под шарфами, а перстни носят камнем внутрь» (1960 год; с. 96). Бики такой подход вдохновлял: она умела совмещать веяния, позаимствованные из разных стран, создавая уникальный, легко узнаваемый стиль.

Книга Симоны Сегре Райнах — путеводитель по этому непростому пути; автор рассказывает о каждом его этапе и предлагает свою трактовку, проливая свет не только на индивидуальный творческий путь кутюрье, которую можно назвать настоящей предтечей «модельеров» будущего, но и на творческую эволюцию эпохи. Достоинство книги в том, что исследовательница совмещает на редкость глубокий анализ и работу с обширным материалом, взятым из первоисточников, так что складывается подробная и достоверная картина событий. Еще одно достоинство, которое тоже нельзя назвать второстепенным, — прекрасно подобранный иллюстративный материал. Многие снимки взяты из архива Бики (содержащего документы, письма, личные и семейные фотографии) и сделаны в эпоху, о которой идет речь, но многие сделал Джованни Гастел — фотограф, мастерски изображающий итальянскую моду. Его снимки — самостоятельный рассказ о моде Бики, моде, состоящей из стиля, форм и цветов и несомненно яркой. Совместить научную строгость с великолепием красочных иллюстраций не так просто, в том числе и поэтому книга заслуживает особой похвалы.

В 2017 году на одной из миланских улиц, посвященных моде, улице, изобилующей шоурумами и фотоателье (виа Тортона), открыли новый пешеходный переход. Ему справедливо присвоили имя Бики, так что прохожие будут вспоминать о ней и ее творчестве — а может быть, захотят узнать уникальную историю Бики во всех подробностях и прочтут эту прекрасную книгу.

Перевод с английского Татьяны Пирусской