

Тэмсин Бланчард

100

ЖЕНЩИН

100

СТИЛЕЙ

ИКОНЫ СТИЛЯ, ИЗМЕНИВШИЕ МОДУ

ОДРИ

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	7	Патти Смит	66
		Поли Стайрин	68
Модели	9	Ари Ап	71
Лиза Фонсагривс	10	Кортни Лав	73
Довима	12	Бет Дитто	75
Твигги	15		
Пенелопа Три	16	Модные подруги	77
Пэт Кливленд	19	Коко Шанель	78
Наоми Кэмпбелл	21	Эльза Скиапарелли	81
Кейт Мосс	22	Клэр Маккарделл	82
Адвоа Абоа	24	Мэри Куант	84
Кара Делевинь	27	Грейс Коддингтон	86
Джиджи Хадид	28	Донна Каран	89
		Миучча Прада	91
Настоящие оригиналки	31	Фиби Фило	92
Луиза Казати	32	Молли Годдард	94
Джорджия О'Кифф	35	Леандра Медин	97
Диана Вриланд	36	Кайли Дженнер	99
Фрида Кало	38		
Анна Пьяджи	41	Дивы большого экрана	101
Пегги Моффитт	43	Марлен Дитрих	102
Рей Кавакубо	44	Грета Гарбо	105
Тина Чоу	46	Кэтрин Хепберн	106
Кейт Буш	49	Рита Хейворт	109
Мадонна	51	Лорен Бэколл	110
Изабелла Блоу	52	Мэрилин Монро	112
Бьорк	55	Дайан Китон	115
		Тильда Суинтон	117
Принцессы панка	57	Лупита Нионго	118
Йоко Оно	58		
Вивьен Вествуд	60	It Girls	121
Дебби Харри	63	Одри Хепберн	122
Марианна Фэйтфул	64	Брижит Бардо	125

Джин Сиберг	127	Голубая кровь	183
Эди Седжвик	128	Уоллис Симпсон	184
Катрин Денев	131	Мона фон Бисмарк	187
Франсуаза Арди	132	Дебора Кавендиш, герцогиня Девонширская	188
Миа Фэрроу	135	Глория Вандербильт	191
Джейн Биркин	136	Жаклин Кеннеди Онассис	192
Джени Ховорт	138	Грейс Келли	194
Вайнона Райдер	140	Диана фон Фюрстенберг	197
Они были первыми	143	Инес де ла Фрессанж	198
Амелия Эрхарт	144	Диана, принцесса Уэльская	200
Жозефина Бейкер	146	Стелла Теннант	203
Ли Миллер	149	Меган, герцогиня Сассекская	204
Билли Холидей	150	Кумиры девушек	207
Маргарет Тэтчер	153	Синди Лопер	209
Глория Стайнем	154	Шаде Аду	210
Кэтрин Хэмнетт	156	Нене Черри	213
Анна Винтур	159	Молли Рингуолд	214
Стелла Маккартни	160	София Коппола	217
Илэйн Вельтерот	163	Хлоя Севиньи	218
Клеопатры	165	Алекса Чанг	221
Теда Бара	167	Рианна	222
Элизабет Тейлор	168	Ариана Гранде	225
Нина Симон	171	Тави Гевинсон	227
Ронни Спектор	172	Информация о фотографиях	228
Сиукси Сиу	174	Алфавитный указатель	232
Трейси Эмин	177	Слова благодарности	235
Пэт Макграт	178		
Эми Уайнхаус	181		

ВСТУПЛЕНИЕ

Создать список из 100 женщин, изменивших то, как мы выглядим, оказалось легче, чем вы могли подумать. Разве у каждой из нас уже нет списка женщин, чьим стилем мы восхищаемся или повлиявших на то, какую одежду мы носим, какой оттенок губной помады выбираем, как укладываем волосы? Эти женщины наполняют нас энергией, когда мы слушаем их песни, смотрим фильмы с их участием или читаем об их работе, в которой они стали первопроходцами. Их образы остаются в памяти навсегда и на уровне подсознания руководят нами. У каждой из нас, разумеется, будет свой список, но есть женщины, над которыми не властны барьеры между поколениями, чья неповторимая индивидуальность не устает нас вдохновлять.

Это звезды большого экрана: Мэрилин Монро, во всей красе представшая в фильме «В джазе только девушки» (1959); Лорен Бэколл, наполнившая своим холодным очарованием классические черно-белые ленты, которые останутся актуальными всегда; Одри Хепберн с ее аккуратными рубашечками поло и балетками в фильме 1957 года «Забавная мордашка». Эта картина познакомила множество зрителей с фантазмагорическим миром модных журналов задолго до фильма «Дьявол носит Prada». И, разумеется, бунтарка Вайнона Райдер с ее кожаными куртками, мгновенно ставшая культовой звездой после роли в фильме *Heathers* («Смертельное влечение», 1989).

В 1984 году на телеэкраны, как прилив адреналина, ворвалась Мадонна с песней *Holiday*, перестуком пластиковых серег и обнаженным животом. Это было время дерзких экспериментов в сценическом костюме, и на экранах появились певицы, чей уникальный образ был почти так же важен, как их музыка: Сиукси Сиу с агрессивными бровями Клеопатры, Кейт Буш с буйной гривой волос и в трико из лайкры, Поли Стайрин с ее безумным панк-шиком. Мир изысканных джазовых певиц также предлагал источники вдохновения — стоит только взглянуть на Билли Холидей с ее фирменной белой гарденией, на Шаде Аду с длинной косой, серьгами-кольцами и красной помадой, на Эми Уайнхаус с пышным начесом, украшенным коктейльными зонтиками, и ярким шарфом.

Индустрия моды не только поставляет иконы безупречного стиля и вкуса. Она предлагает и отчаянно независимых героинь, отказывающихся играть по правилам. Помните Коко Шанель, Рей Кавакубо, Вивьен Вествуд.

Эти 100 женщин нарушали правила, надели брюки, сожгли бюстгалтеры, а потом снова с гордостью носили их, как выражение своей сексуальности. Идя своим путем, наши сестры по стилю подарили нам свободу самовыражения.

Эта книга — дань уважения тем, кто привлек наше внимание, дал пищу для размышлений и множество раз заставил нас замереть в восхищении.

Модели

Эти женщины воплотили эстетические идеалы своего времени и, каждая в своей манере, задали вектор развития моды. Они не просто красивы, они влиятельны, у них есть характер, яркая индивидуальность, собственные цели и — что само собой разумеется — бесконечное чувство стиля.

ЛИЗА ФОНСАГРИВС

Швеция, 1911–1992

Когда Эрвин Блюменфельд сфотографировал Лизу Фонсагривс, легко и непринужденно позирующую на самом краешке вершины Эйфелевой башни с развевающейся на ветру юбкой, Париж был на пороге войны. Шел май 1939 года, и мир, как и сама Фонсагривс, казалось, стоял на краю пропасти.

Десять лет спустя Фонсагривс стала знаменитой супермоделью и первой из них появилась на обложке журнала *Time*. Подпись гласила: «Лиза Фонсагривс: неужели девушки мечты тоже продают холодильники?» В журнале ее описывали как «малышку на миллиард долларов с улыбкой на миллиард долларов и с чековой книжкой на миллиард долларов в ее руке на миллиард долларов».

В 1950 году Фонсагривс вышла замуж за фотографа Ирвина Пенна, и вместе они создали настоящее волшебство. Ей было 39 лет, и ее опыт, ум, самообладание и полный контроль над ситуацией идеально вписывались в его строгие студийные фото. Что бы она ни надела, будь то пальто от Баленсиаги, достойное герцогини, или оригинальная бальная накидка в черно-белую, как костюм Арлекина, клетку, Фонсагривс знала, как носить это с шиком. Она тщательно продумывала каж-

дый элемент образа, от позы и выражения лица до складок ткани и положения ступни в изящной обуви.

Залогом успеха Фонсагривс были не ее аристократический нос и скулы, а то, что она относилась к работе модели как к искусству. Она надевала наряд, смотрела на себя в зеркало, изучая, как падает свет, какая поза и какое движение станут для ансамбля наиболее выигрышными. В прошлом она была танцовщицей, изучала искусство и скульптуру и потому привнесла в свою работу особое видение. Когда она делала первые пробы с самым знаменитым фотографом парижского *Vogue* Хорстом П. Хорстом, она отправилась в Лувр, чтобы понять, как носят платья женщины на картинах, что они делают с руками, как поворачивают голову.

Хотя Фонсагривс и приуменьшала свои заслуги, именно благодаря ей роль модели стала ключевой в творческом процессе. И в результате возникали моменты невероятного единения между ней, одеждой, которая была на ней надета, и объективом фотоаппарата. А когда модель и фотограф находятся на одной волне, в результате рождается неподвластное времени совершенство.

*«Главное — всегда платье и никогда ,
никогда девушек . Я всего лишь хороша я
вешлю для одежды».*

ДОВИМА

США, 1927–1990

«Я бы никогда не появился с ней в публике, если бы не выглядел как Довима, которую я был моим образцом».

Довима — героиня эпохи, когда от-кутюр царил в гардеробах элиты и мода была делом знаменитых женщин, аристократок и богатых наследниц, которые, казалось, все были знакомы друг с другом. От надменного, отстраненного образа модели веяло деньгами, хорошим происхождением и роскошным образом жизни, она олицетворяла надменность и шик Парижа 1950-х.

Но хотя она и выглядела как образец зрелой, недоступной моды верхушки общества, в реальности все было совершенно иначе. Довима, дочь американского полицейского польского происхождения и ирландки, росла в Квинсе, Нью-Йорк. Ее нашел в 1949 году модный редактор *Vogue*, и на следующий день ее сфотографировал Ирвин Пенн. Помня о зубе, который она надколола в детстве, она улыбалась загадочной сдержанной улыбкой, из-за которой ее впоследствии сравнивали с Моной Лизой Леонардо да Винчи.

Довима всегда выглядела естественно — и когда торжественно выступала в вечернем туалете от Жака Фата, и когда, одетая в платье от Живанши, держала за лапку обезьянку. Ее успех был таким, что она стала первой моделью, известной только по имени. Довима было производным от трех ее

имен — Дороти, Виржиния и Маргарет. Также ее называли «Девушка — доллар в минуту».

Взаимопонимание между Довимой и фотографом Ричардом Аведоном было сродни магии. Его фото Довимы в Зимнем цирке Парижа в 1955 году, когда она с царственным видом позировала между двумя огромными слонами, стало классикой. Ее руки грациозно взлетели, тело изящно изогнулось в черном бархатном платье с шелковым кушаком. Это было первое платье, которое молодой Ив Сен-Лоран создал для дома своего наставника Кристиана Диора. «Она была последней из элегантных, аристократических красавиц», — сказал Аведон, назвав Довиму «самой замечательной и необычной красавицей своего времени».

Довима закончила карьеру модели, когда 1960-е годы принесли с собой молодую и свободную демократичную моду. За одну ночь она стала выглядеть так, словно принадлежала к другой эпохе. Впоследствии она работала хостес в пиццерии *Two Guys Pizza* в Форт-Лодердейл, штат Флорида. В апреле 2018 года оригинал фотографии со слонами был продан на аукционе *Sotheby's* за 375 000 долларов. На нем навеки запечатлен прекрасный полет фантазии.

ТВИГГИ

Великобритания, родилась в 1949 году

«Я олицетворял не просто это десятилетие, всю революцию шестидесятых с ее свободными нравами, свободолобием и свободомыслием».

Когда Daily Express вышла с фотографией Твигги на развороте и заголовком «Я называю эту девушку лицом 1966 года», Лесли Хорнби была пятнадцатилетней школьницей. Она была маленького для модели роста, всего 1,70 м, с ровной как палка фигурой. Брат ее бойфренда придумал для нее прозвище Твигс, «прутик».

Твигги уже была завсегдатаем в Biba, новом культовом магазине, где продавали стильные вещи, которые она могла себе позволить. Она любила одежду, сама шила и уже решила, что хочет изучать модный дизайн в художественной школе. Твигги была недостаточно высокой для подиумной модели, но сумела заключить контракт на снимки для косметической компании. Ее отправили к знаменитому парикмахеру Леонарду. Он сделал ей радикально короткую стрижку, которая получилась настолько удачной, что девушку сфотографировали. Со своей длинной шеей, аккуратной головкой, огромными глазами и нарисованными нижними ресницами она ни на кого не была похожа. Так родилась Твигги.

Впервые девушка из рабочей среды Северного Лондона смогла стать моделью с мировым именем. До Твигги многие знаменитые модели, включая ее кумира Джин Шримптон, были родом из аристократических или богатых семей. Они про-

сто коротали в модельном бизнесе время, пока не находили себе мужа. Для Твигги же ее карьера была шансом посмотреть мир, познакомиться с интересными людьми и обрести финансовую независимость.

Когда в 1967 году Твигги впервые прилетела в Нью-Йорк со своим 25-летним бойфрендом и менеджером Жюстеном де Вильневом, их встретили с таким же восторгом, как и «Битлз». Свингующий Лондон считался самым классным местом в мире, и Твигги была символом новой эры в моде и женской независимости. Она стала кумиром для поколения тинейджеров, обретавших собственный голос и стиль, и проложила дорогу невинному очарованию Кейт Мосс и актерским работам Кары Делевинь. Обе эти девушки никогда не воспринимали карьеру модели, собственную красоту или модный бизнес абсолютно серьезно.

В 1971 году Твигги стала звездой фильма «Приятель», снятого в стиле 1920-х годов, и сосредоточилась на том, чтобы стать театральной актрисой. Твиггимания продолжалась всего четыре с половиной года. За это время фотографами, включая Ричарда Аведона и Берта Стерна, были сделаны невероятные снимки Твигги. Они передали ее уникальный дух, которому предстояло вдохновлять следующие поколения.

ПЕНЕЛОПА ТРИ

Великобритания, родилась в 1949 году

*«Люди счит ли меня фриком.
И мне это вроде к к нр вилось».*

Инопланетная красота Пенелопы Три — огромные, как у персонажа мультфильма, глаза, невероятно длинные руки и ноги, тонкие черты лица — идеально подходила к настроению конца 1960-х годов и покоряла таких дизайнеров, как Пьер Карден, вдохновленных космическими путешествиями и оптимистичным видением будущего. Девушка выглядела так, будто только что вышла из летающей тарелки.

Пока Пенелопа росла, у ее матери, светской дамы, работавшей в ООН, почти не было времени для дочери. Ее отправили в школу при ООН, что объясняет не по годам ранние знания о мире. В интервью Полли Девлин для Vogue в 1967 году 17-летняя девушка свободно говорила о Распутине и современной поэзии, о фильмах комика У. К. Филдса и круглом столе Дороти Паркер. И, разумеется, о макияже. «В конце концов я буду выглядеть как многослойный торт или боевая маска зулусов», — пошутила она. Пенелопа начала краситься в 13 лет, каждый день создавая новый образ. Она даже сбрила брови. Пенелопе нравилось провоцировать родителей подруг (ее собственные родители редко бывали рядом).

Три происходила из привилегированной состоятельной семьи, что помогло ей привлечь внимание Дианы Вриланд (смотрите страницу 36) на звездном черно-белом балу Трумэна Капоте в Нью-

Йорке в 1966 году и сразу оказаться на страницах Vogue. «Она воплощает дух сегодняшнего дня, — написала Девлин, — ожившая фантазия, вытянутая, с невероятно большими глазами красивая картинка, нарисованная тоскующим кутюрье в поисках идеальной девушки».

Как воплощение духа своего времени, Три помогла определить образ конца 1960-х годов и повлияла на него. Шестилетний роман с фотографом Дэвидом Бэйли упрочил ее положение правящей It girl. Она представала и в облегающих нарядах модов, и в образе босоногой хиппи в мини-юбке, украшенной лисьими хвостами. Но на самом деле Пенелопа Три совершенно не контролировала собственную жизнь. Она была слишком молодой, слишком худой (страдающая от нарушений пищевого поведения). После того как у нее появились проблемы с кожей, не позволившие ей продолжать карьеру модели, Пенелопу отвергла модная индустрия, прославлявшая все то, что делало девушку столь уязвимой.

Сейчас попытки увековечить влияние Пенелопы Три на моду, обусловленное ее нездоровым, невероятным обликом, вызывают тревогу. Но тогда эти темы не обсуждались так откровенно. Стоит отметить, что времена меняются и что даже на пике славы ее внешность считалась экстремальным и инопланетным идеалом красоты.

