

استنداد احمد رضا

سید

شنل

از گذشته تا آینده

گرد آورنده: بیتا موسوی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نصیری

رشته طراحی لباس و تکنولوژی دوخت

دانشگاه علمی کاربردی جهاد - پاییز ۹۸

شنل

شنل

• شَنِل شرکت سهامی خاص کالای لوکس و خانه مد فرانسوی است که دو دفتر مرکزی آن یکی در نوی-سور-سن، فرانسه و دیگری در لندن، انگلستان واقع است. این شرکت که در سال ۱۹۰۹ (میلادی) توسط دوزنده‌ای به نام کوکو شانل تأسیس شد. این شرکت امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موسسه‌های طراحی مد و پوشاک زنانه شناخته می‌شود.

شنل

- هم‌اکنون شرکت شنل متعلق به آلن ورتیمر و ژرار ورتیمر؛ نوه‌های پیر ورتیمر، تنها شریک کوکو شنل، در هنگام تأسیس این شرکت است.
- شنل، بخصوص در زمینه ارائه کالاهای لوکس و گران‌قیمت، مانند پوشاک آماده، کیف دستی، عطر و لوازم آرایشی، در میان دیگر برندهای مشابه، شناخته می‌شود.

شنل

• در دسامبر ۲۰۱۸ شنل اعلام کرد از آن پس، استفاده از پوست جانوران کمیابی مانند مار، تمساح، بزوجه، سفره‌ماهی و خز را کنار می‌گذارد. زیرا استفاده از پوست این جانوران از نظر اخلاقی روز به روز سخت‌تر می‌شود. با این تصمیم، نخستین شرکت تولید پوشاک شد که از استفاده از پوست جانوران کمیاب خودداری می‌کند. به جای آن، شنل بر استفاده از چرم و دیگر محصولات دامپروری تمرکز می‌کند.

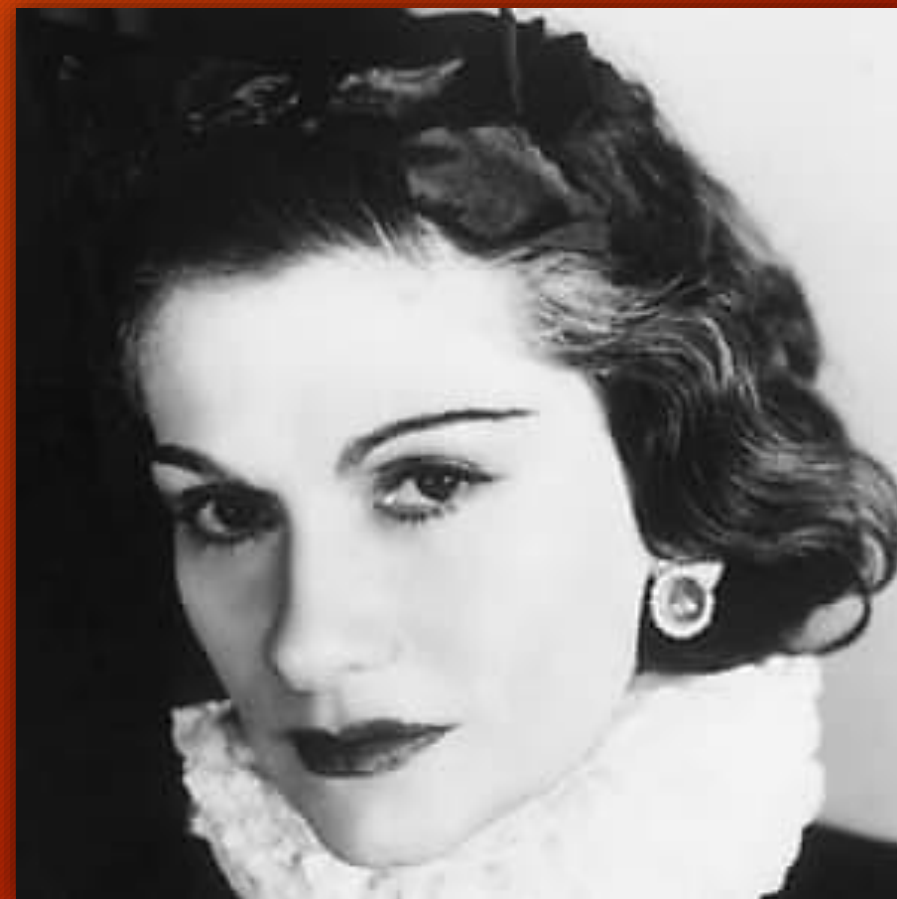

گابریل شنل

گابریل شنل

• گابریل بونور «کوکو» شانل معروف به افسانه مُد یک طراح مد پیشتاز فرانسوی بود که مواردی همچون توجه به رویکرد فلسفه مدرن، الهام گرفتن از مدل‌های لباس مردانه، و دنباله روی از طراحی‌هایی که در عین سادگی لوکس و گران‌قیمت بودند، از وی چهره‌ای مهم در عرصه مد در قرن بیستم پدیدآورد. کوکو شانل زنی بود که چهره مد را برای همیشه تغییر داد.

گابریل شنل

- کوکو شانل در ۱۹ اوت سال ۱۸۸۳ متولد و در ۱۲ سالگی بعد از فوت مادر، در پرورشگاه بزرگ شد و در همانجا دوختن را آموخت. قبل از اینکه او اولین مغازه خود را باز کند برای مدتی کسب و کار کوچکی برای خود دست و پا کرده بود و شب ها در کلاب ها آواز می خواند، تا بتواند پول در بیاورد.
- برخی می گویند که این نام برگرفته از یکی از آوازهایی است که او در کلاب ها اجرا می کرد ولی خود او می گوید که این نام از کلمه **cocotte** که کلمه ای فرانسوی است و معنی فارسی آن معشوقه است اقتباس شده.

گابریل شنل

- در سن بیست سالگی یکی از طرفدارهای او به نام اتین بالسان به او پیشنهاد کمک داد، تا بتواند کسب و کار کلاه دوزی خود را در پاریس راه بیندازد.

- بالاخره در سال ۱۹۱۰ او اولین مغازه خود را با نام **Chanel Modes** در کامبون پاریس باز کرد. اما در سال ۱۹۱۲ زمانی که بازیگر مشهور آن زمان **گابریل دورزیا** در یک نمایش از کلاه‌های کوکو شانل استفاده کرد این کلاه‌ها در سراسر فرانسه معروف شدند.

گابریل شنل

- سپس فروشگاه های جدیدی را در محله های دیگر پاریس باز کرد تا بتواند در آنها لباس هایی که طراحی می کند را بفروشد برساند.
- لباس هایی که کوکو در آن زمان طراحی می کرد از جنس کشباف بودند و نسبت به مدل آن زمان گشادتر بودند و فرمی متفاوت تر داشتند.

گابریل شنل

- اولین باری که او طعم موفقیت را در طراحی لباس چشید، زمانی بود که لباسی از پارچه کشباف قدیمی و برای روزهای سرد زمستان برای خودش دوخته بود. وقتیکه مردم از او می پرسیدند که این لباس را از کجا خریده است در جواب می گفت که : می خواهید یکی از اینها را برای شما هم بدوزم ؟
- او می گوید که:

**” سرنوشت من توسط آن پارچه کشباف قدیمی نوشته شد،
زیرا شهر Deauville سرد بود.”**

گابریل شنل

- سال ۱۹۱۹ سالی بود که برند کوکو شنل به ثبت رسید. در این سال نام او به عنوان یک طراح لباس ثبت شد و توانست خانه مد خود را افتتاح کند.
- ارزش نام تجاری شنل در حال حاضر میلیاردها پوند است.

The image shows the logo for COCO CHANEL. The word "COCO" is written in a large, bold, black serif font. Below it, the word "CHANEL" is written in a smaller, grey, sans-serif font. The entire logo is centered within a white rectangular box.

گابریل شنل

• در دهه ۱۹۲۰ شانل کسب و کار خود را وارد دوران جدیدی کرد. او اولین عطر خود که نامش را شانل شماره ۵ / Chanel No. 5 گذاشته بود، رونمایی کرد. با گذشت نزدیک به یک قرن، شانل شماره پنج هنوز معروفترین عطر دنیاست. او درباره این عطر می گوید که:

” دیده نمی شود، از یاد نمی رود، آخرین نشانه مد که خبر از آمدن تو می دهد و بعد از رفتنت هم برجا می ماند.”

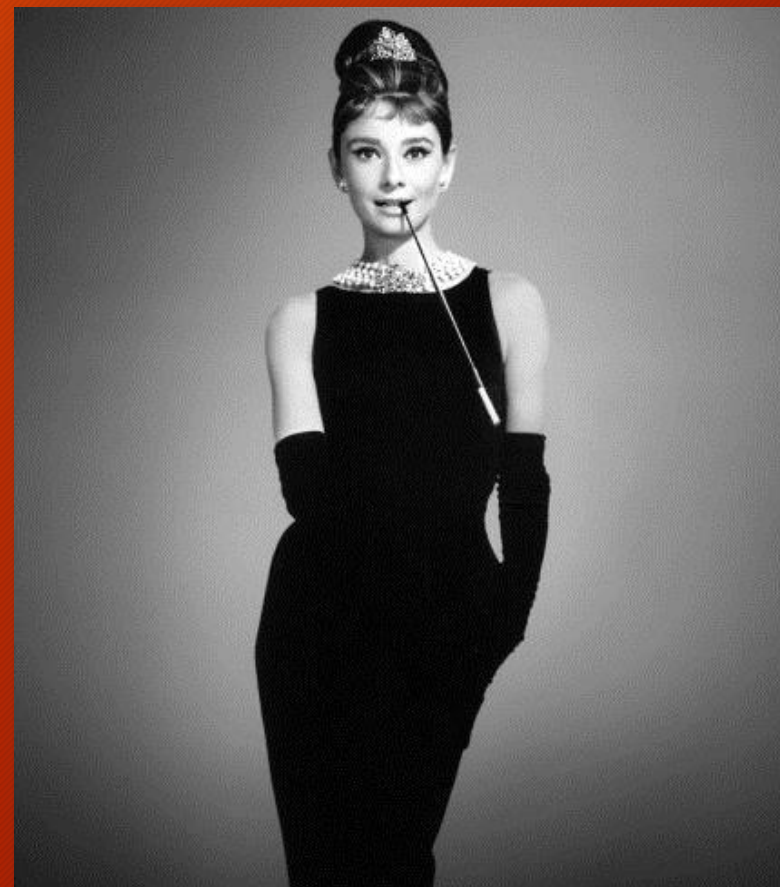
گابریل شنل

• در سال ۱۹۲۵ کوکو شنل کت بدون یقه با دامن خوش فرم افسانه ای خود را معرفی کرد. طرح او انقلابی در صنعت مد آن زمان بوجود آورد. شنل برخی از جزئیات را از لباس های مردانه گرفته بود و با تغییراتی آنها را به صورت لباس های شیک و بسیار راحتی در آورده بود.

گابریل شنل

• یکی دیگر از طرح های انقلابی کوکو شانل لباس زنانه مشکی کوچکی بود که در همان سال ها معرفی کرد. طرح این لباس از لباس های مراسم ختم ایده گرفته شده بود. او آنها را به نوعی تغییر داد تا بسیار شیک و زیبا به نظر برسند و در مهمانی های شبانه بتوان از آنها استفاده کرد.

گابریل شنل

• او راحتی را برای لباس های لوکس به ارمغان آورد. جمله معروف کوکو شانل می گوید که:

”لباس لوکس اگر راحت نباشد دیگر لوکس نیست.“

گابریل شنل

- در این زمان او به یکی از چهره‌های مطرح فرانسه تبدیل شده بود و همه چیز به بهترین شکل پیش می‌رفت تا این که در سال ۱۹۳۹ با شروع جنگ جهانی همه چیز عوض شد. با اشغال فرانسه توسط نازی‌ها کوکو شانل تصمیم گرفت فروشگاه‌های خود را تعطیل کند و پس از آن به مدت سی سال کار خود را تعطیل کرد و در هتل ریتز ساکن شد.
- در دوران جنگ شایعات زیادی مبنی بر همکاری شانل با نازی‌ها به گوش می‌رسید اما خاندان سلطنتی انگلستان مانع از برپایی دادگاهی برای اثبات این ادعاها شدند و این مساله بعدها تاثیر زیادی روی عدم مقبولیت کار شانل توسط مردم گذاشت.

گابریل شنل

• او در سال ۱۹۵۴ اولین مجموعه خود پس از جنگ را معرفی کرد که هرچند با استقبال مردم آمریکا مواجه شد اما پارسی‌ها به دلیل سوءظن‌هایی که به همکاری وی با نازی‌ها داشتند از آن استقبال نکردند. اما طراحی‌های شانل در سراسر جهان محبوب بود و مردم آمریکا به بزرگ‌ترین مشتریان آن تبدیل شدند. کوکو شانل در سال ۱۹۷۱ در سن ۸۸ سالگی درگذشت و مشهورترین خانه مد جهان را از خود به یادگار گذاشت.

كارل لاڱرفلد

کارل لاگرفلد

- کارل اتو لاگرفلد طراح مد، هنرمند، کاریکاتوریست و عکاس آلمانی بود که در پاریس زندگی و کار می کرد.
- کارل لاگرفلد در هامبورگ آلمان در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد ولی با آغاز جنگ جهانی دوم به روستاهای شمال آلمان نقل مکان کردند. وی از ابتدای نوجوانی علاقه خاصی به مد داشت، عکسهای مجله ها را جمع آوری می نمود و پوشش سایرین را نقد می نمود.
- او در سن ۱۴ سالگی به پاریس مهاجرت کرد و بعدها در زمینه عکاسی، نقاشی و نویسندگی فعالیت نمود که از وی چندین کتاب به یادگار مانده و چندین نمایشگاه از آثار وی به نمایش گذاشته شده است. وی به ۷ زبان دنیا مسلط به سخن بود.

کارل لاگرفلد

- در سال ۱۹۸۳ کارل پس از کمپانی های فندی و کلوئی، به شنل پیوست و دقیقا ده سال پس از مرگ گابریل شنل با طراحی هایش جان تازه ای به این کمپانی هدیه داد. اولین اقدام او در این شرکت مدرنیزه کردن لوگو به شکل کنونی بود.
- او توانست آنچه را که کوکو شنل خلق کرده بود دریافت کند و با صدایی مدرن و آینده نگر برای مخاطب امروزی شنل آن را دوباره خلق کرد. از جمله «لباس سیاه کوچک»، «کت و دامن توپید» معروف شنل، «کفش های دو رنگ» مشهور این برند و... که از طراحی های خود کوکو شنل ایده گرفته بودند و با تغییراتی خلاقانه در مجموعه های جدید تکرار می شدند. او در واقع به «نگرش» کوکو شنل ارجاع می کرد، نگرشی که در آن کوکو شنل تلاش کرده بود زن آزاد و مستقل را آماده ورود به عصر مدرن کند.

کارل لاگرفلد

• به قول خود کارل که می گفت:

من قوانین های شنل را شکستم و
ایمان ها را حفظ کردم

• یا در جایی گفته بود:

برای من شنل مثل موسیقی است، تنها
چند نت خاص وجود دارند که من با آنها
آهنگ های جدید خلق می کنم.

کارل لاگرفلد

• سال ۱۹۹۴ کارل لاگرفلد در نمایش شنل، بخشی از آیات قرآن را که خطاطی شده بود، روی سینه‌های کلودیا شیفر، مدل مشهور به کار برد. این اقدام با اعتراض و مخالفت شدید مسلمانان مواجه شد. کارل در این باره گفت که از این موضوع اطلاعی نداشته و تصور می‌کرده این نوشته‌ها بخشی از اشعار تاج محل درباره عشق است. و بعد از عذرخواهی از مسلمانان، تمامی نمونه‌های این لباس را از بازار جمع‌آوری کرد.

کارل لاگرفلد

- سال ۲۰۱۱ سالی شلوغ برای کارل بود، در همان سال او قراردادی با یک شرکت تولیدی چینی، فروشگاه macy's آمریکا و بلور سوئدی امضا نمود. البته مهمترین اتفاق سال ۲۰۱۱ برای او کسب جایزه بهترین طراح، عکاس و فیلمساز جشنواره گلدن پارک بود.
- کارل اعلام کرده بود که به هیچ عنوان مایل به استفاده از تکنولوژی نبوده و حتی تلفن همراه هم ندارد. همچنان کتاب می خواند و و از کاغذ و قلم استفاده میکند.

کارل لاگرفلد

• برخلاف نظر عموم هنرمندان و طراحان، او در گفتگویی با سوزی منکینز منتقد مشهور وگ گفت:

دوست ندارم بعد از مرگم به خاطر آورده شوم، میراثی ندارم و ترجیح می دهم به یکباره فراموش شوم و چیزهایی که با من آغاز شده با من به پایان برسد و بعد از مرگم به «زباله دانی» برود.

کارل لاگرفلد

• او به مناسبت ۲۵۰ امین سالگرد تاسیس شرکت فابریکاستل جعبه‌ای مشهور به "کارل باکس" طراحی کرد که تمامی لوازم مورد نیاز یک طراح در آن گنجانده شده. از این باکس به صورت محدود فقط ۲۵۰۰ عدد تولید شده که هر کدام دارای شناسنامه هستند و قیمت آن بین ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ یورو میباشد.

کارل لاگرفلد

• کارل لاگرفلد قیصر دنیای مد در ساعات ابتدایی ظهر ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ در سن ۸۵ سالگی چشم از جهان فروبست تا با درگذشتش دنیای مد را در بهت و سکوت فرو ببرد.

• وی هرگز ازدواج نکرد و هیچ بچه ای نداشت و تمام ثروت خود را به گربه اش واگذار نمود.

ويرجيني ويارد

ویرجینی ویارد

• پس از مرگ کارل، در بیانیه رسمی شنل در مورد مرگ طراح این خانه مد آمده است که ویرجینی ویارد، مدیر استودیوی شنل توسط آلن ورتیمر مسئولیت کارهای خلاقانه خانه مد شنل را برای خلق کلکسیون های جدید بر عهده گرفته است. این که ویرجینی می تواند خلاقیت خود را همانند طراحان خلاق گذشته این خانه مد، در کلکسیون ها به نمایش بگذارد سوالی است که در آینده می توان به آن پاسخ داد.

ویرجینی ویارد

- ویارد در هفته مد اوت کوتوغ پاریس، اولین کلکسیون اوت کوتوغ پاییز و زمستان ۲۰۲۰ برند شنل را ارائه داد.
- این یک موقعیت هوشمندانه برای برند شنل است، به خصوص در شرایط تجاری کنونی. در کلکسیون ویارد تقریباً تعداد زیادی کت و شلوار یا دامن دیده می شود که همین امر این کلکسیون اوت کوتوغ را به طور صریح و آشکار به زندگی واقعی نزدیک می کند.

پاپان

