

Алла ГРАЧЕВА / ПОЭТ ОДЕЖДЫ



ISSUEY

Серия «Модное сумасшествие»

MIYAKE

УДК 82-94  
ББК 85.14  
Г78

Серия «Модное сумасшествие»  
основана в 2014 году

Благодарим за предоставленные фотографии:  
*Issey Miyake Press Department*,  
фотоагентство *East News*

На обложке – Иссей Мияке, Париж, 1998. (*East News*)

Дизайн – Александр Архутик  
Верстка – Алексей Колганов  
Обработка фотографий и цветокоррекция – Александр Комаров

**Грачева, Алла**

Г78      Иссей Мияке: Поэт одежды. – М.: Этерна, 2014. –  
104 с.: ил. – (Модное сумасшествие).

ISBN 978-5-480-00338-3

Париж, признанная Мекка мировой моды, находится в постоянном поиске новых талантов. Одно из бесспорных открытий 1980-х годов – японский стилист Иссей Мияке.

Книга повествует о том, как юноша из Хиросимы, чудом выживший в атомной бомбардировке, стал самым известным азиатским дизайнером, вписавшим «японское направление» в историю мировой моды. Изобретатель новых технологий и тканей, неутомимый новатор, Мияке, глава целой империи, никогда не останавливаясь, продолжает создавать моду будущего.

**УДК 82-94**  
**ББК 85-14**

ISBN 978-5-480-00338-3

© А. Г. Грачева, 2014  
© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2014

## СОДЕРЖАНИЕ

- 6 ... ПАРИЖ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
  - 8 ... ОДИССЕЯ ИССЕЯ
  - 12 ... РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ
  - 14 ... ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩАТЬ!
  - 18 ... НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК
  - 22 ... ПРОБУЖДЕНИЕ НАЦИИ
- 26 ... «МОЯ ОДЕЖДА — НЕ УПАКОВКА!»
  - 32 ... ОДА РАДОСТИ
  - 38 ... КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТЕР
- 42 ... ПОДРУЧНЫЙ В МАСТЕРСКОЙ ВСЕВЫШНЕГО
  - 46 ... СКУЛЬПТОР ОДЕЖДЫ
  - 50 ... ИМПЕРИЯ МИЯКЕ
  - 58 ... АЛХИМИК МАТЕРИИ
  - 64 ... ЛЮБОВЬ К ДВИЖЕНИЮ
- 70 ... ВИДЕТЬ, КАК РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ
  - 74 ... ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
- 80 ... «МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ТО, ЧЕГО Я НЕ ЗНАЮ»
  - 84 ... ОН ХВАТАЕТСЯ ЗА ВСЕ
  - 86 ... ДЖИНСЫ-ПЕРЕВЕРТЫШИ
  - 90 ... ОРИГАМИ НАБОРОТ
  - 94 ... «Я НЕ ЗАБЫЛ ВСЕ ЭТО...»
- 96 ... «FUKU — ЭТО УДАЧА, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ»

## ПАРИЖ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Тридцать лет назад Париж пережил потрясение: по его модным салонам, подобно тайфуну, пронесся японский дизайн. «Мэтры асимметрии», «самураи кроя», чуждые всякой вычурности, возвели в культ простоту, геометрические формы и сумрачные тона. Длинные черно-белые силуэты, невиданные ткани вызвали такую жажду экзотической эстетики, которая не утлена и поныне. Редкий стилист обходится без реверанса в сторону Востока, но в эпоху 1980-х «японское направление» царило безраздельно.

Они были разными, эти пришельцы из Страны восходящего солнца. Их объединяли молодость, упорство и нечеловеческое трудолюбие. Любовь к природе как истинному Богу и безошибочность вкуса, присущего, похоже, от рождения всем японцам. На пути к своему призванию им пришлось преодолеть сопротивление семьи, пересилить притяжение своей земли: древние традиции, запрещавшие покидать ее пределы под страхом смертной казни, еще давали о себе знать в начале XX века. Они были из первого поколения японцев, при котором страна начала открываться миру, избавляясь от догм изоляционизма.

Первопроходцы японской моды высадились во Франции в разное время. Иссей Мияке, первый азиатский дизайнер, получивший признание во всем мире, был в авангарде этого десанта.



PHOTO - FRANCIS GIA COBETTI

## ОДИССЕЯ ИССЕЯ

Охотно рассказывая о себе, Иссей Мияке не вспоминает детства, словно этот файл стерт в его памяти. Для того, кто пережил Апокалипсис, кто видел, как истаял в огне родной город, лучше не оглядываться назад.

Он родился в 1938 году в Хиросиме. Когда американский самолет сбросил на нее атомную бомбу, Иссей ехал на велосипеде в школу в четырех километрах от эпицентра взрыва. Цвета его детства — красный и черный — цвета войны. Обреченный погибнуть, он выжил. Иссей по-японски означает «жизнь».

Как и вся полуразрушенная послевоенная Япония, его семья бедствовала. В десять лет Иссей осиротел: мать умерла от ожогов и радиации, полученных при взрыве. Он хотел стать крестьянином или рыбаком, чтобы быть ближе к природе. Ничто не располагало к выбору творческой профессии,

I  
S  
S  
E  
Y  
A  
K  
E

**Министр культуры Франции Жак Ланг с известными дизайнерами во время недели моды, Париж, 21 марта 1984 года. Слева направо: Такада Кензо, Анн-Мари Беретта, Жан-Шарль де Кастельбажак, Шанталь Томас, Аликс Гре, Ив Сен-Лоран, Соня Рикель, Иссей Мияке, Эммануэль Унгаро. (East News)**





PHOTO - FRANCIS GIACOBETTI



но все, что его окружало — аскетический дизайн жилища и изысканность национальной одежды, костюмированные шествия, воскрешавшие многовековые традиции, храмы и пагоды, сады камней с цветущей сакурой, чайные церемонии, — это ли не эстетическое воспитание? Пока была жива мать, она со стоицизмом, присущим японцам, учила детей играть на семисене, японской гитаре, составлять икебану и украшать обычную еду.

Мияке удалось поступить в Токийский художественный университет «Тама», где он изучал архитектуру, графику. «Я заинтересовался проектированием одежды, листая журналы моей сестры, и начал рисовать, отталкиваясь от увиденных фотографий. В это же время на модельера учился Кензо, но, как он ни уговаривал, я не решился перейти на его курс». Тогда это считалось исключительно женской профессией.

И все-таки его первая проба пера в моде состоялась, когда Иссей был еще студентом. Ультра-авангардное дефиле, проходившее на фоне черных декораций под оглушительную музыку и бой барабанов, называлось, тем не менее, весьма поэтично — «Поэма об одежде и камне». С самого начала он стремился придать своим моделям радужный блеск влажного камня, шершавость древесной коры и невесомость птичьего пера. На будущих показах он назовет свои коллекции «Волны», «Течение», «Прибой», «Туман», «Иней», «Тайга». «Одежда может заменять слова», — утверждал Мияке.





PHOTO - FRANCIS GIACOBETTI

## РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ

Когда в 1965 году Мияке отправился во Францию учиться моделированию, семья решила, что он потерял разум: никто не мог представить, что это серьезная профессия. «Я и сам не был уверен, что гожусь для этого ремесла, и даже работа у парижских мэтров Ги Лароша и Юбера Живанши не убедила меня в этом. И только когда я увидел тысячи людей на улицах в мае 1968-го и понял, что происходит грандиозный сдвиг в их поведении, внешности и одежде, я почувствовал непреодолимое желание участвовать в этом».

Спонтанный, как извержение вулкана, парижский май 1968-го, начавшийся со студенческих демонстраций и потрясший до основания всю Францию, не мог не захватить и молодого японца. Иссей не швырял булыжники в полицейских, не строил баррикад, не бросался в гущу яростных схваток. Он, тем не менее, ходил в театр «Одеон», оккупированный студентами, где день и ночь напролет шли политические дискуссии. На его пути на бульваре Сен-Мишель взрывались гранаты со слезоточивым газом, но ему ли, побывавшему под Бомбой, было их бояться?!

Мияке дышал воздухом майской революции, подлинного политического карнавала, и раскрепощался. «Подхваченный ветром свободы, пронесшимся над Парижем, я открыл для себя новое измерение». Популярный лозунг мая 1968-го «Будьте реалистами, требуйте невозможного!» он мог бы повесить на двери своей крошечной студии: самые безумные идеи казались тогда осуществимыми, отвага молодости с наскока брала все препятствия.



PHOTO - FRANCIS GIA COBETTI



**Иссей Мияке  
и архитектор Тадао  
Андо на открытии  
музея дизайна “21\_21  
Design Sight”, Токио,  
26 марта 2007 года.  
(East News)**

### **ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩАТЬ!**

Анатоль Франс однажды заметил, что, заглянув в дамский журнал, можно понять, что происходит в обществе. Мода как некая природная стихия чутко реагирует на перемены, и эпохи катаклизмов неизбежно находят отражение в ее поворотах.

В начале 1960-х парижские кутюрье Андре Курреж, Пьер Карден и Пако Рабан взорвали существовавшие каноны, показав модели, свободные от салонной условности: мужчинам предлагали расстаться с классическим костюмом и имиджем «банкира», женщинам — с приталенной одеждой и изменить силуэт и длину в нарядах геометрической формы, не сковывающих движений.

Глашатаи революции в моде каждый в своем стиле не оставляли камня на камне от традиционной конструкции одежды. После полета Гагарина Курреж



PHOTO - FRANCIS GIA COBETTI

показал футуристические модели — скафандры, комбинезоны, шлемы, за что его окрестили «человек с Луны». Карден, приветствуя наступающую космическую эру, представил серию *Cosmocoats*: шарообразные платья — символ спутника, шляпы в форме каски астронавта.

В мае 1968-го бастующие французские студентки в знак протеста против «угнетения женского тела» выбросили бюстгальтеры и, казалось, готовы были бунтовать с обнаженной грудью, как «Свобода на баррикадах» Эжена Делакруа. «Запрещено запрещать!» — гласил еще один лозунг парижского мая, и эта атмосфера «кипящего котла» вполне соответствовала настроениям японского студента. Ему было с кого брать пример в поисках собственного стиля. Работая у Живанши, он делал сотни набросков для моделей *haute couture*, которые рассылались клиентам по всему миру, включая Одри Хепберн и герцогиню Виндзорскую. Но, получив диплом школы Профсоюзной палаты Высокой моды, Иссей расстался с *haute couture*, решив стать «модельером для обычных людей».

**«Подхваченный ветром  
свободы, пронесшимся над  
Парижем, я открыл для себя  
новое измерение».**







PHOTO - FRANCIS GIA COBETTI



## НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК

После мятежного Парижа в 1969 году он отправился открывать для себя Америку. «Я рос в Японии, очень бедной в то время. Все мечтали об этой стране, считая, что все самое передовое — там...» Не только на его родине США виделись землей обетованной — в эту эпоху многие европейцы устремлялись за океан, туда, где прогресс и изобретения стремительно меняли жизнь.

В Нью-Йорке, который он и поныне считает городом будущего, Мияке нанялся к Джефри Бину, известному дизайнеру повседневной одежды, восьмикратному лауреату премии Коти, который и стал его наставником. «Я чувствовал, что попал в суперсовременный космополитический город... в самый разгар эры хиппи, — это было завораживающее время».

Хиппи шокировали общество отказом от благ цивилизации. Расхристанные, босые или в стоптанных «шлепанцах Иисуса», в рваных джинсах, длинноволосые, с венками на головах, увешанные побрякушками — фенечками, они бунтовали против диктата респектабельности и требовали свободы



**Стилисты готовят модели к показу коллекции зима-осень 2011/2012 Дома моды Иссея Мияке, Париж, 4 марта 2011 года.**  
(East News)



PHOTO - FRANCIS GIA COBETTI

самовыражения. Эксцентричные дети цветов вслед за битниками выступали против «ига костюма» и стандарта в моде.

Движение хиппи подарило новый импульс воображению Мияке и красочность его палитре. Атмосфера вечно бурлящего мегаполиса стала той средой, где у японца окреп свой подход к дизайну: убеждение, что «все возможно», решимость идти с ним до конца, не зная запретов и отбросив все сдерживающие правила.

Работа в Европе и Америке заставила его по-иному взглянуть на моду. В японской культуре нет различий между изделием и формой тела, а западные критерии ставят идеальное человеческое тело в центр любого течения моды. Западная мода — прежде всего завершенность, восточная — скорее ее отсутствие. Мияке удалось преодолеть разделяющую их пропасть, совместить несовместимое, соединив традицию со свободой, энергией и технологией. В Нью-Йорке он открыл свой первый бутик.

(Нью-Йорк)

**«Я чувствовал, что попал в суперсовременный космополитический город... в самый разгар эры хиппи, — это было завораживающее время».**



PHOTO - FRANCIS GIACOBETTI

## ПРОБУЖДЕНИЕ НАЦИИ

Набравшись знаний и опыта, Иссей вернулся в Токио другим человеком — ему, казалось, все под силу. В то время как экономика США начала погружаться в депрессию, Япония была на подъеме. Несмотря на отсутствие природных ресурсов, страна пробивалась в ряд великих индустриальных держав. После навязанной ей «американизации» оживала и японская культура, соединяя традиции и западное влияние в поисках нового модернизма. Молодому стилисту с его с дипломом парижской школы *haute couture* в кармане и знанием мирового рынка были все карты в руки, чтобы воплотить свою мечту — вывести на авансцену японскую моду.

«Всемирная выставка в Осаке проходила в период оживления в обществе и утверждения национального достоинства. 1970 год был совершенно особым. Я чувствовал, что настало время начать здесь что-то свое... поскольку ветер перемен веял на улицах», — вспоминал Мияке.

Он получил первые заказы от японских фирм: косметический гигант *Shiseido* предложил ему создать



Подготовка к показу  
зимней коллекции  
Дома моды Иссея  
Мияке,  
Париж, 1 марта  
2013 года. (East News)





PHOTO - FRANCIS GIACOBETTI

Публицистика  
Серия «Модное сумасшествие»

**ГРАЧЕВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА**

**ИССЕЙ МИЯКЕ**

**Поэт одежды**

Ведущий редактор серии **Н. В. Комарова**  
Дизайн: **А. Б. Архутик**  
Компьютерная верстка: **А. Н. Колганов**  
Обработка фотографий и цветокоррекция:  
**А. Е. Комаров**  
Корректоры: **О. В. Круподер, В. А. Нэй**

Подписано в печать с готовых диапозитивов  
24.04.2014  
Формат 60x100/16  
Гарнитура FranklinGothicBookCondC  
Печ. л. 6,5. Тираж 2 000 экз.  
Заказ №

ООО «Издательство «Этерна»  
115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59 а  
Тел./факс (495) 755-81-23

E-mail: eterna-izdat@mtu-net.ru  
www.eterna-izdat.ru