CULTURE

CHANEL

文化香奈儿

图书在版编目（CIP）数据

文化香奈儿 / 香奈儿（中国）贸易有限公司编. -- 北京
: 文化艺术出版社, 2010.12
ISBN 978-7-5039-4861-9

Ⅰ. ①文… Ⅱ. ①香… Ⅲ. ①艺术－作品综合集－世
界－现代 Ⅳ. ①J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第239170号

CULTURE CHANEL 文化香奈儿

编　　者：CHANEL (CHINA) CO., LTD. 香奈儿（中国）贸易有限公司
责任编辑：任肖兵
策　　划：JEAN-LOUIS FROMENT 尚·路易·弗蒙
FRANCOISE-CLAIRE PRODHON 弗朗索瓦·克莱尔·普卢东
设　　计：LILI FLEURY 莉莉·弗洛里
摄　　影：DIDIER ROY 迪迪埃·罗伊
OLIVIER SAILLANT 奥利维尔·萨扬
KAREN L. WILLIS 卡伦·L. 威利斯 等
翻　　译：CHANEL (CHINA) CO., LTD. 香奈儿（中国）贸易有限公司
出版发行：文化艺术出版社
地　　址：北京市东城区东四八条52号 100700
网　　址：www.whyscbs.com
电子邮箱：whysbooks@263.net
电　　话：(010) 84057666（总编室） 84057667（办公室）
(010) 84057691-84057699（发行部）
经　　销：新华书店
印　　刷：北京雅昌彩色印刷有限公司
版　　次：2010年12月第1版
印　　次：2010年12月第1次印刷
开　　本：787 X 1092 毫米 1/4
印　　张：46
字　　数：168千字
印　　数：1－2300册
书　　号：ISBN 978-7-5039-4861-9
定　　价：998.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

CULTURE

CHANEL

文化香奈儿

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

在上海当代艺术馆成立五周年的开春之际，我们非常荣幸和香奈儿共同举办《文化香奈儿》展览，这标志着我馆迈入一个新阶段的里程碑。上海当代艺术馆首次举办以一个设计师为主轴，横跨超过百年历史，集合艺术史上最重量级的艺术家作品，并通过与艺术的多元对话来解析艺术与创作的超大型展览。

《文化香奈儿》展览分为五个主题，包括“传奇的源起Origin”、“抽象的精粹Abstraction”、“隐藏的奢华Invisibility”、“自由的追求Liberty”，与“幻境的灵感Imaginary”。从香奈儿的设计，和包括画家毕加索Pablo Picasso、达利Salvador Dali、诗人尚·考克多Jean Cocteau与勒韦迪Pierre Reverdy，以及作曲家斯特拉文斯基Igor Stravinsky等大师的艺术创作、手稿与影像作品……以多样的形式，描绘出不同时期的艺术风格与创作。

我由衷感谢策展人尚·路易·弗蒙Jean-Louis Froment先生，在他精心的策展下，让《文化香奈儿》展览超越了时尚的界限，使得人们能从多方面去了解、去体会、去观赏、去研究香奈儿设计背后深藏的艺术与文化的纹理，道出设计师无法言喻的内心世界。

《文化香奈儿》展览，展品超过400件，其中100件从各国家级博物馆和私人藏家借展，展览的规模和复杂性挑战着每一个工作人员的心力、智力与毅力。我要向香奈儿公司致上最崇高的敬意与最诚挚的谢意，这个展览的成功举办需要无比的决心和远见。我要感谢所有工作人员与合作的机构，是大家同心协力的全情投入，才能有如此精彩的演绎。

上海，作为中国最具代表性的新兴大都会典范，在繁荣的城市面貌之外，深厚的人文底蕴与荟萃中西的海派文化，为她赢得时尚和设计之都的美誉。在这里，香奈儿经典的创意设计总是吸引着人们的目光和热烈的回应。高级时装设计往往透过将多种艺术形式和现代化的工业与工艺技术结合，使得每一件时装犹如一件艺术品向世人阐扬设计师的创作理念，抒发其对美学的品味，我们希望观众在体验香奈儿迷人之旅的同时，能心神领会艺术与设计之间交错激荡出的火花，聆听大师们的巨作与香奈儿的心灵对话。

展示最优秀的艺术、文化和设计展览一直是上海当代艺术馆的使命，而这个使命需要志同道合的朋友和我们一起去开创，《文化香奈儿》展览是我们与香奈儿公司第一次的合作，我们希望彼此的合作关系与对艺术文化的追求和理想，会随着展览的开始而缘起不灭。

龚明光

上海当代艺术馆主席兼馆长

En ce cinquième anniversaire de l'inauguration du Museum of Contemporary Art, Shanghai (MoCA Shanghai), nous avons l'honneur de nous joindre à la Maison CHANEL pour présenter "CULTURE CHANEL", une exposition qui fait date pour notre musée. Il s'agit de la toute première exposition que le MoCA Shanghai consacre à une couturière. Retraçant plus de cent ans de l'histoire de l'art et du design, elle rassemble les œuvres des artistes les plus illustres de ce siècle. En établissant des dialogues pluriels avec l'art de cette période, elle s'intéresse aux liens qui existent entre art et design.

"CULTURE CHANEL" s'articule autour de cinq thèmes : L'Origine, L'Abstraction, L'Invisible, La Liberté et L'Imaginaire. Des créations de la Maison CHANEL aux œuvres d'art, manuscrits et photographies des maîtres de diverses disciplines, parmi lesquels les poètes Jean Cocteau et Pierre Reverdy, les peintres Pablo Picasso et Salvador Dali, et le compositeur Igor Stravinsky, cette exposition se présente comme un dialogue entre style artistique et activité créatrice à travers plusieurs époques.

C'est avec une profonde sincérité que j'adresse ma reconnaissance au commissaire de l'exposition Jean-Louis Froment. C'est grâce à sa fantastique vision si cette exposition est parvenue à dépasser les frontières de la création de mode, pour permettre au public de ressentir, apprécier, rechercher et comprendre les subtiles correspondances entre l'art et la culture ancrées dans les créations de Chanel. En cela, cette exposition fait apparaître les réalités profondes jamais exprimées directement par la couturière.

"CULTURE CHANEL", c'est plus de quatre cents œuvres, dont une centaine a été empruntée à des musées nationaux et à des collections privées du monde entier. L'ampleur et la complexité de cette exposition ont littéralement mis au défi le courage, la créativité et la détermination de chacune des personnes impliquées dans le projet. Je remercie la Maison CHANEL, à laquelle je témoigne mon plus profond respect et ma plus sincère reconnaissance, car cette exposition n'aurait jamais pu voir le jour sans son incomparable dévouement et sa clairvoyance. Je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet, ainsi que les différentes organisations qui nous ont apporté leur collaboration. Nous ne devons un tel succès qu'à la coopération enthousiaste et sans bornes de toutes les parties concernées.

Nouveau centre urbain le plus emblématique de la Chine, la ville de Shanghai est perçue comme la vitrine florissante du pays ; pourtant, elle a également un profond respect pour la culture, ainsi que pour la tradition qui entremêle les couleurs de l'Orient et de l'Occident. C'est d'ailleurs grâce à ses racines culturelles solidement ancrées qu'elle s'est fait un nom en tant que centre de la mode et du design. Les créations classiques de CHANEL ont toujours suscité l'intérêt et l'enthousiasme en Chine. La mode dans le monde du luxe associe bien souvent plusieurs formes d'art aux technologies de l'industrie moderne et du design. Cela permet à chaque article de mode de devenir une sorte d'œuvre d'art qui exprime au monde les conceptions créatives de son designer, et qui reflète les goûts de ce dernier en matière d'esthétique. Nous espérons que les visiteurs, lors de ce voyage fascinant au sein de l'exposition, sauront capter l'énergie qui émane de ce dialogue entre l'art et le design, tout en appréciant le message implicite qui existe entre les œuvres exceptionnelles de ces maîtres de l'art, et la mode de la Maison CHANEL.

Le MoCA Shanghai s'est toujours donné pour mission d'exposer la quintessence des fruits de l'art, de la culture et du design. Cette mission ne peut être remplie qu'avec le soutien de partenaires qui partagent notre vision. "CULTURE CHANEL" est notre toute première collaboration avec la Maison CHANEL. Nous espérons que nos relations avec CHANEL, ainsi que notre quête commune d'art et de culture, se développeront au-delà de cette exposition.

SAMUEL KUNG
Président et Directeur du Museum of Contemporary Art, Shanghai (MoCA Shanghai)

On the occasion of the fifth anniversary of the opening of the Museum of Contemporary Art Shanghai (MoCA Shanghai), we are honored to join the House of CHANEL in presenting "CULTURE CHANEL," a landmark exhibition for our museum. This is the first exhibition that MoCA Shanghai has organized around a designer. Spanning more than one hundred years of the history of art and design, this exhibition gathers together works by the most important artists of the century. By engaging in plural dialogues with the art of the period, it examines the relationship between art and design.

"CULTURE CHANEL" centers upon five themes: Origin, Abstraction, Invisibility, Liberty and Imaginary. From the designs of the House of CHANEL to the artworks, manuscripts, and photographs of masters of various media, including the poets Jean Cocteau and Pierre Reverdy, the painters Pablo Picasso and Salvador Dali, and the composer Igor Stravinsky, this exhibition creates various narratives of artistic style and creative activity across multiple time periods.

It is with deepest sincerity that I express my gratitude to curator Jean-Louis Froment. Thanks to his brilliant curatorial vision, this exhibition has been able to reach beyond the boundaries of fashion design, and enable viewers to experience, appreciate, search, and understand the fine texture of art and culture embedded in Chanel's designs. In doing so, this exhibition brings out the inner worlds that the designer never directly expressed.

"CULTURE CHANEL" includes more than four hundred pieces of work, approximately one hundred of which were borrowed from national museums and private collections worldwide. The scale and complexity of this exhibition challenged the spirit, creativity, and resolve of everyone involved. With greatest respect and sincerest gratitude, I thank the House of CHANEL, for this exhibition could never have been realized without their incomparable dedication and foresight. I thank everyone involved with the exhibition, as well as the various organizations that have collaborated with us. It was only with the complete and whole-hearted cooperation of all parties involved that we were able to achieve such success.

As China's most representative new urban center, Shanghai's flourishing outer appearance is well known; yet the city also has great respect for culture, as well as a tradition of bringing together the tastes of the East and the West.This deep cultural foundation has brought her fame as a center of fashion and design. The classic designs of CHANEL have always attracted the attention and enthusiastic responses of people here. Luxury fashion often combines multiple art forms with the technologies of modern industry and design. This allows every piece of fashion to become something like an artwork that declares its designer's creative conceptions to the world, and that gives expression to his or her aesthetic taste. We hope that as viewers experience this enchanting voyage of the exhibition, they will seize on the energy surging forth from this interweaving of art and design—and at the same time, appreciate the message of unspoken words that exists between the great works of these master artists and the fashion of the House of CHANEL.

Exhibiting the finest products of art, culture, and design has always been the mission of MoCA Shanghai. But this is a mission that can only be carried out in cooperation with partners who share our vision. "CULTURE CHANEL" is our first collaboration with the House of CHANEL. We hope that our collaborative relationship with CHANEL, as well as our shared pursuit of art and culture, will continue to flourish from this exhibition forth.

SAMUEL KUNG
Chairman and Director of the Museum of Contemporary Art, Shanghai (MoCA Shanghai)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

曼·雷
嘉柏丽尔·香奈儿肖像
1935年
© Man Ray Trust/ADAGP Paris 2011

MAN RAY
Portrait de Gabrielle Chanel
Portrait of Gabrielle Chanel
1935
© Man Ray Trust/ADAGP Paris 2011

艺术承载了时代，
以及一个时代的故事和传奇。

艺术承载了时代，以及一个时代的故事和传奇。倘若在香奈儿女士那个年代少了精英荟萃的巴黎艺术界，“香奈儿时代”就无以存在。

在香奈儿女士的生活圈里，画家、音乐家、诗人、编舞家、摄影师和电影制作人是不可或缺的，他们一起分享创作的精神。她很早就认识到艺术家自我要求的严苛，以及艺术家将意念化为具象的孜孜不倦；最佩服的是他们直面时代的挑战，以及他们以自身独特个性创作的才华。

这项展览围绕着五大主题，包括：“传奇的源起Origin”、“抽象的精粹Abstraction”、“隐藏的奢华Invisibility”、“自由的追求Liberty”，与“幻境的灵感Imaginary”。回溯历史，以品牌缔造者香奈儿女士的故事为基础，深入呈现品牌所遵循的价值。

在这里，手稿、画作、摄影作品、贵重艺术品、珍本文献、时装设计、香水甚至高级珠宝都汇聚一堂，来描绘香奈儿独特的创意空间。这项展览就像一个大型的多宝阁，向外界公开了由无数秘密、感情和创作所构筑的世界，以及艺术精神与艺术品之间的联结。

于是，这些精致的艺术品又有另一层新的意思：它们成了嘉柏丽尔 · 香奈儿设计中意象元素的最佳注脚。从立体派影响下的面料剪裁到衣服的构造、乐谱、香水、诗作乃至高级珠宝，都成了历史与文化创造中的一环。

这些展品合写出一个故事，传达大量的讯息，表达它们的观点，彼此交换语言，共同创建出新的美学，新的自由。它们捕捉那个时代的精神，勾勒出未来，并传诸后世。这些珍贵藏品是那个时代历史与文化经验中无可抹灭的印记。因为有了它们，当时的世界才那么丰富精彩。

L'ART TRANSPORTE LE TEMPS, ET AVEC LUI SES RÉCITS ET SES LÉGENDES.

Le temps CHANEL n'existerait pas sans cet éblouissement artistique parisien dans lequel a vécu Gabrielle Chanel.
Peintres, musiciens, poètes, chorégraphes, photographes, cinéastes ont accompagné sa vie et partagé l'esprit de ses créations.
Elle avait compris très tôt l'exigence des artistes, leur ténacité à donner une forme à une pensée et plus que tout, ce défi au temps : faire une œuvre de sa différence.

Dans cette exposition, les 5 thèmes représentés (L'Origine, L'Abstraction, L'Invisible, La Liberté, L'Imaginaire) abordent en profondeur la dimension historique des valeurs de CHANEL en résonance avec les fondements de l'histoire de sa créatrice.

Ici, manuscrits, dessins, photographies, objets précieux, documents rares, créations de mode, parfums, bijoux révèlent un paysage unique fait de secrets et de sentiments, d'inventions : un cabinet de curiosités qui aurait eu l'impudeur de se découvrir, où l'art ne décrit rien de plus qui n'ait été vécu dans la proximité des objets révélés.

Les œuvres deviennent ainsi les accompagnatrices contemporaines, savantes et sensibles, parfois inattendues de l'imaginaire des créations de Gabrielle Chanel.
D'une découpe cubiste à la construction d'un vêtement, d'une partition musicale à un parfum, d'un poème à un bijou, ils participent ensemble au temps d'une création culturelle historique globale.

Ensemble, ils élaborent une histoire, émettent des messages, ne cessent de mettre en mouvement leurs points de vue, échangent leurs langages, ambitionnent un système esthétique nouveau, fabriquent de nouvelles libertés, captent, marquent, désignent, projètent le temps futur auquel ils se mesurent et deviennent les signes irréversibles d'une expérience unique, historiquement culturelle, qui manquait au monde.

ART TRANSPORTS TIME AND WITH IT, ITS STORIES AND LEGENDS.

CHANEL's time would never have existed without the parisian artistic brilliance in which Gabrielle Chanel lived.
Painters, musicians, poets, choreographers, photographers and filmmakers were all part of her life sharing the same creative spirit. Very early on, she understood the highly demanding nature of artists, their tenacity to give form to their thought and above all, to challenge time: to produce a body of work around one's difference.

The 5 themes of this exhibition - Origin, Abstraction, Invisibility, Liberty and Imaginary - go deeply into the historical background of the values of CHANEL, striking a chord with the fundamentals of the life story of its creator, Gabrielle Chanel.

Here, manuscripts, drawings, photographs, precious objects, rare documents, fashion designs, perfumes and jewelry come together to reveal a unique landscape made up of secrets, sentiment and inventions: a cabinet of curiosities that would have had the shamelessness to open itself up and where art has nothing more to say than what exists in its close relationship to the objects revealed.

Thus, the works become a wise, sensitive and sometimes unexpected contemporary companion to the imaginary element within Gabrielle Chanel's creations. From a cubist cut up to the construction of a garment, from a musical score to a perfume, from a poem to a piece of jewelry; all these are part of a complete, historical and cultural creation.

Together they constructed a story, transmitted messages, never ceased airing their points of view, exchanged their languages, strived for a new set of aesthetics, invented new freedoms, grasped, marked, designated and projected a future, to which they measured up, and became the irreversible signs of a unique historical and cultural experience that was missing in the world.

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com