

Iconic

Italiaanse Fashion Icons

Versace · Gucci · Prada · Fendi · Valentino · Dolce & Gabbana

Megan Fless

KOSM • S

www.kosmosuitgevers.nl

 [kosmos.uitlegers](https://www.facebook.com/kosmosuitgevers)

 [kosmosuitgevers](https://www.instagram.com/kosmosuitgevers)

Oorspronkelijke titel: *Iconic – The Masters of Italian Fashion*

Oorspronkelijke uitgever: Hardie Grant Books

© tekst en illustraties, 2018 Megan Hess

© design, 2018 Hardie Grant Books, een imprint van Hardie Grant Publishing

Voor de Nederlandse taal:

© 2018 Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Vertaling: Eurotext, Marjan Doets

Opmaak binnenwerk: Prezns, Marco Bolsenbroek

ISBN 978 90 215 7032 7

NUR 450

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Iconic

Voor

Martina Granolic

Dank je dat je altijd het mooie van elk project ziet
en dat je me het idee geeft dat alles mogelijk is.

Iconic

Italiaanse Fashion Icons

KOSM • S

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Inhoud

Inleiding

7

Giorgio
Armani

10

Dolce &
Gabbana

28

Fendi

46

Missoni

64

Prada

82

Miu Miu

100

Gucci

118

Versace

136

Emilio Pucci

154

Valentino

172

Dankbetuigingen

190

Over de auteur

191

Inleiding

Italiaanse mode heeft absoluut iets fascinerends. Je kunt je ogen er gewoon niet van afhouden. Italiaanse ontwerpen zijn opvallend, stralen glamour uit en hebben altijd iets te zeggen. Het is mede te danken aan die eigenschappen dat menig Italiaans modehuis een iconische status heeft weten te bereiken.

Een icoon word je niet van de ene dag op de andere. De weg naar succes is altijd lang. Dit boek is een hommage aan de meesters van de Italiaanse mode en hun werk. De tien ontwerpers die hier centraal staan, hebben een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Ze hebben me geïnspireerd met hun boeiende geschiedenis, ongelooflijke collecties en het vermogen om elk kledingstuk een verhaal te laten vertellen. Ik belicht met name een aantal fantastische creaties uit recente collecties, maar het is geweldig om te zien hoe elementen van vroeger nog steeds terugkomen in hun huidige ontwerpen.

Het etiket 'Made in Italy' is al eeuwenlang synoniem met kwaliteit en vakmanschap, maar daarnaast heeft de 'laars' van Europa zich ontwikkeld tot creatief centrum van de mode-industrie. Veel Italiaanse ontwerpers zijn hun carrière begonnen in het luxe lederwerk van Florence of de maakleding van Milaan. Deze ontwerpers zijn tientallen jaren – en soms wel bijna een eeuw – bezig geweest om niet alleen hun vaardigheden maar ook hun kenmerkende stijl te perfectioneren en elk seizoen weer opnieuw tot uitdrukking te brengen.

Ondanks hun traditionele wortels is de mode van deze meesters echter verre van traditioneel. Italiaanse ontwerpers bezitten een innerlijk zelfvertrouwen om hun intuïtie te volgen en hun eigen regels te maken. Een japon vol rode rozen of duizend glittertjes is nooit overdadig in de handen van een Italiaanse ontwerper. Italiaanse mode geeft je permissie om te spelen, om verliefd te worden en je te kleden alsof het leven altijd één groot glamourfeest is.

Een van de dingen die ik bewonder in Italiaanse ontwerpers is dat ze vrouwen kleden met liefde en trots. Van Valentino's

perfect gesneden baljurken (in karakteristiek ‘Valentino-rood’) tot de *deconstructed powersuits* van Giorgio Armani, Italiaanse mode zet vrouwen op een voetstuk en maakt ze zelfbewust. En natuurlijk worden veel van de grootste huizen geleid door formidabele vrouwen, zoals de bijzonder creatieve Miuccia Prada (hoofdontwerper bij niet één maar twee iconische labels) en de unieke Donatella Versace.

Enkele van de Italiaanse ontwerpers uit dit boek danken hun internationale faam en het daarmee samenhangende succes voornamelijk aan hun commerciële doorbraak in Amerika. Het wekt geen verbazing dat velen van hen oorspronkelijk geïnspireerd werden door de oude Hollywoodglamour; op hun beurt hebben het witte doek en de rode loper ervoor gezorgd dat deze modemeesters nu een begrip zijn.

Ook al boeken ze nog zo veel internationale successen, Italiaanse ontwerpers lijken nooit te vergeten waar ze vandaan komen. ‘Modehuis’ krijgt een nieuwe betekenis wanneer er meerdere generaties onder hetzelfde dak werken, zoals het geval is bij veel van deze labels. Valentino werd door zijn tante op weg geholpen in de mode; de vijf gezusters Fendi hebben het imperium van hun moeder overgenomen. Veel van de ontwerpers uit dit boek werken samen met hun levenspartner, soms vanwege hun creatieve talenten, maar ook omdat ze voor evenwicht zorgen aan de zakelijke kant.

Het is niet alleen hun familie-erfgoed waar deze Italiaanse meesters trots op zijn. De mediterrane levensstijl en cultuur spelen een centrale rol op de catwalk. De met zomerfruit bedrukte japonnen van Dolce & Gabbana zijn een eerbetoon aan de Siciliaanse achtergrond van Dolce; de psychedelische kronkels van Pucci zijn geïnspireerd op het strandleven van Capri; de decadente stijl van Versace is terug te voeren op *la dolce vita* en de excessen van de renaissance.

Ook al zijn de creaties van deze Italiaanse modemeesters ongelooflijk gevarieerd, één ding hebben ze allemaal gemeen en dat is passie. De passie die ze hebben voor het leven, voor familie, voor vrouwen, voor creativiteit en voor Italië is onverwoestbaar en komt tot uiting in elk van hun collecties.

**We hebben nooit
iemand anders
gevolgd: we maakten
onze eigen mode en
onze eigen regels.**

– Margherita Missoni in
Harper's Bazaar

GUCCI

VERSACE

EMILIO PUCCI

VALENTINO

06

Miu Miu

Miu Miu is het coole jongere zusje van Prada – het zusje dat de hort op is terwijl Prada zoet ligt te slapen onder haar satijnen lakens. Miu Miu, het jongste label van de Italiaanse modemeesters, heeft een niet te imiteren nonchalance over zich.

Het label is ontsproten aan het brein van de creatief directeur van Prada, Miuccia Prada ('Miu Miu' is haar koosnaampje). Miu Miu werd in 1993 gelanceerd als secundaire lijn van Prada. In tegenstelling tot andere secundaire lijnen staat Miu Miu in de modewereld op gelijke voet met Prada; het is inmiddels zelf een begerenswaardig luxelabel. Het is altijd Miuccia's intentie geweest om de twee modehuizen geheel gescheiden te houden, ook al speelt zij in beide de hoofdrol.

Ik vind het geweldig om te zien hoe Miu Miu, met dezelfde genetische achtergrond als Prada, als een opstandig jonger zusje een eigen unieke stijlrichting heeft ontwikkeld zonder ooit mee te liften op het succes van haar grote zus. Miu Miu heeft Miuccia de gelegenheid gegeven om haar creativiteit te ontplooiën zonder de beperkingen van de familiebanden en de ontwerpverwachtingen van de Prada-dynastie. Waar Prada ingetogen is, is Miu Miu rebels; waar Prada ton sur ton is, is Miu Miu felgekleurd; waar Prada klassiek is, is Miu Miu experimenteel.

Wanneer ik met Miu Miu bezig ben, moet de oplossing zich instinctief, spontaan voordoen... Als ik er drie keer over moet nadenken, houd ik op.

– Miuccia Prada in *System*

Voor de opening van de eerste boetiek van Miu Miu aan de Via della Spiga in Milaan ontwierp Miuccia pastelkleurige negligéjurken, die zich op den duur ontwikkelden tot de speelse preppystijl waarom Miu Miu tegenwoordig bekendstaat. De texturele kleding steekt scherp af bij de sobere, conservatieve silhouetten van haar verfijnde zus. Kleding van Miu Miu is niet bedoeld voor watjes: elk complex detail heeft een eigen persoonlijkheid.

In de loop der jaren heeft Miu Miu een cultstatus gekregen. Het merk richt zich op een jong publiek en kiest strategisch boeiende vrouwen uit de popcultuur als haar gezicht. Bij de eerste collectie van Miu Miu tijdens de Modeweek van New York in 1995 was Kate Moss de ster van het plankier. Ook onder anderen Drew Barrymore, Kirsten Dunst en Chloë Sevigny hebben samengewerkt met Miu Miu.

Een van de meest gedenkwaardige campagnes van Miu Miu was die uit 1996 met Chloë Sevigny. Met een androgyne styling en ruitpatronen in geelbruine tinten stapte het merk af van de kenmerkende zachte, vrouwelijke uitstraling. Nog niet eerder was de Italiaanse haute couture zo'n scherpe richting ingeslagen. Na dit voorproefje bleven de anticonformistische collecties van Miu Miu zich afzetten tegen trends. Dit leverde ontwerpen op die uitsluitend voortkwamen uit het primaire ontwerpinstinct van Miuccia: plezier hebben.

Dankbetuigingen

Aan Arwen Summers, ons eerste boek samen – dank dat het hele proces zo plezierig is verlopen en dat je mijn enthousiasme voor al het mooie van de Italiaanse mode deelt. Ons geheime ‘gangsterhoekje’ was een passende locatie voor onze gesprekken om te overleggen over dit boek!

Aan Emily Hart, dank je voor je perfecte redactiewerk aan dit boek. Bij onze eerste kennismaking lichtten je ogen op toen we het over Dolce & Gabbana hadden. Ik wist meteen dat dit een fantastisch project zou worden.

Aan Martina Granolic, je bent net een menselijke Google voor elke modecollectie die ooit geshowd is! Dank voor je kennis, liefde en deskundige visie op alles wat te maken heeft met Italiaanse mode. Je bent erin geslaagd om de hele geschiedenis van onze tien ontwerpers te destilleren tot de specifieke stijlen die in dit boek zijn afgebeeld. Jij weet alles wat we samen ondernemen leuk te maken. Dank je dat je weer met me meegegaan bent op zo’n creatieve reis.

Aan Liz McGee, dank voor alle steun, bemoediging en humor waarmee je me door de 100 illustraties in dit boek hebt geleid.

Aan Lisa Marie Corso, dank voor alle fantastische research. Je Italiaanse wortels zijn echt naar voren gekomen! Je hebt alles uit de kast gehaald en altijd met humor en passie. Ongetwijfeld weet je precies wat voor kleur sokken Giorgio Armani dinsdags draagt en wat de code is van de kluis waarin Donatella Versace haar juwelen bewaart.

Aan Murray Batten, ons vijfde boek samen! Dank je dat je elk boek weer een eigen richting en een eigen gezicht geeft. Het moment dat ik jouw nieuwe ontwerp voor het eerst zie, is zo spannend en je stelt me nooit of te nimmer teleur.

Aan Justine Clay, dank je dat je me vanaf het allereerste begin bemoedigt en steunt in mijn werk. Jouw geloof in mijn kunst, al toen ik pas begon, heeft ertoe geleid dat ik dit boek gemaakt heb. Ik prijs me nog steeds gelukkig dat ik jou ontmoet heb.

Aan mijn echtgenoot Craig en mijn twee kinderen, Gwyn en Will, dank dat jullie me zo veel redenen geven om blij te zijn met mijn leven.

Over de auteur

Megan Hess was voorbestemd om te tekenen. Ze begon haar carrière in de grafische vormgeving en werkte vervolgens als artdirector voor een aantal van 's werelds toonaangevende ontwerpbureaus. In 2008 heeft Megan in opdracht van *The New York Times* de illustraties verzorgd voor de bestseller *Sex and the City* van Candace Bushnell. Sedertdien heeft ze geïllustreerd voor Dior Couture, iconische illustraties gemaakt voor Cartier en Louis Vuitton te Parijs, animaties bedacht voor Prada en Fendi in Milaan, etalages ontworpen voor Bergdorf Goodman in New York en een kleine collectie tassen gemaakt voor Harrods in Londen.

De kenmerkende stijl van Megan Hess is terug te vinden in haar Limited Edition Prints en de interieuraccessoires die over de hele wereld verkocht worden. Tot haar gerenommeerde opdrachtgevers behoren Chanel, Dior, Fendi, Tiffany & Co., Yves Saint Laurent, *Vogue*, *Harper's Bazaar*, Harrods, Cartier, Balmain, Louis Vuitton en Prada.

Wanneer ze niet aan het werk is in haar atelier vind je haar in Italië, op zoek naar de perfecte pasta en een handtas van Dolce & Gabbana.

Megans website vind je op www.meganhess.com

Iconic

Italiaanse Fashion Icons

Een ode aan Italiaanse mode-ontwerpers

Italiaanse mode is een begrip vanwege haar luxe uitstraling en het vakmanschap, de creativiteit en passie waarmee ze is gecreëerd. Kant, luipaardprints en adembenemende rode jurken: Italiaanse ontwerpers weten hoe ze een statement moeten maken.

Mode-illustratrice Megan Hess neemt je mee op een onvergetelijke reis langs de ateliers in Florence en de catwalks in Milaan. Ze toont het geniale vakmanschap van tien iconische Italiaanse ontwerpers: Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Missoni, Prada, Miu Miu, Gucci, Versace, Emilio Pucci and Valentino.

ICONIC: Italiaanse Fashion Icons bevat spectaculaire illustraties van de meest indrukwekkende outfits uit de Italiaanse mode, waaronder power suits, psychedelische kaftans en haut-couturejurken.

Megan Hess

9 789021 570327

www.kosmosuitgevers.nl

**KOS
M•S**

NUR 450
Kosmos Uitgevers
Utrecht/Antwerpen