

LITTLE BOOK OF
VERSACE

Het verhaal van het
iconische modehuis Versace

LAIA FARRAN GRAVES

LITTLE BOOK OF
VERSACE

Het verhaal van het
iconische modehuis Versace

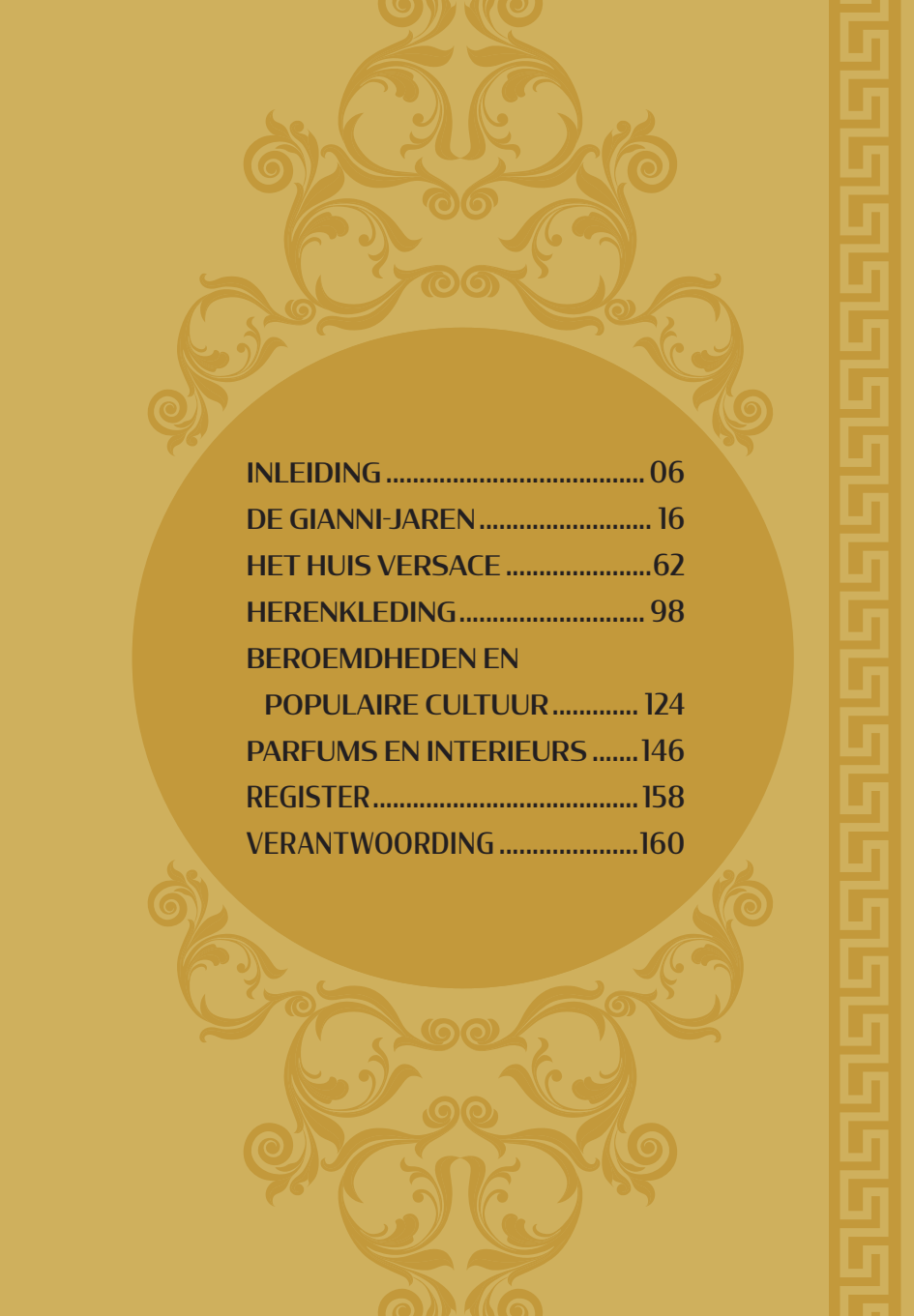
LAIA FARRAN GRAVES

KOSM•S

KOSMOS UITGEVERS, UTRECHT/ANTWERPEN

The background features a large, light-colored circular emblem with a Greek key border and a central dot pattern. This emblem is surrounded by ornate, symmetrical floral scrollwork. A vertical Greek key border runs along the left edge of the page.

INHOUD

INLEIDING	06
DE GIANNI-JAREN	16
HET HUIS VERSACE	62
HERENKLEDING.....	98
BEROEMDHEDEN EN POPULAIRE CULTUUR.....	124
PARFUMS EN INTERIEURS	146
REGISTER.....	158
VERANTWOORDING	160

**DE GIANNI-
JAREN**

DE MAN VAN HET MOMENT

**'Ik eis altijd kwaliteit, ik schreeuw om kwaliteit,
ik houd van kwaliteit.' – Gianni Versace**

Gianni Versace begon het ontwerpproces met het schrijven in zijn dagboek, waar hij de ideeën ontwikkelde die hij vertaalde naar zijn creaties. Hij werkte met schetsen, was een vakkundig kleermaker, maar drapeerde kledingstukken ook wel direct op de modellen of paspoppen in zijn atelier, net zoals hij als kind zijn moeder zag doen. Moderedacteur Diana Vreeland, die hem in 1977 achter de schermen observeerde, zei later dat ze nog nooit iemand had gezien die zo goed en in zo'n korte tijd een jurk drapeerde.

Vanaf het begin putte de ontwerper uit het verleden en keek hij naar de toekomst, waarbij hij een buitengewoon gevoel voor intuïtie toonde. Hij had een talent voor het oppikken van iemands stemming en modesmaak, en voor het opnieuw definiëren van luxe door het esthetisch relevant te maken. Zijn stijl was uniek en bestond uit een samenspel van zijn onbuigzame liefde voor kwaliteit en buitengewone technieken – die beide hun oorsprong vinden in zijn erfgoed en een traditionele leerschool – en zijn verrassende gebruik van thema's en contrasterende stoffen. Versace's stijl weer-

LINKS De modellen Naomi Campbell en Kate Moss zijn in juni 1999 aanwezig bij het Diamonds Are Forever-feest van De Beers en Versace in Syon House, Londen, en dragen korte zilverkleurige Versace Oroton-jurken.

spiegelde zijn stoutmoedigheid en zijn uitdagende levenslust.

Het vroege werk van Gianni werd gezien als experimenteel en revolutionair – niet alleen conceptueel maar ook in relatie tot de materialen die hij gebruikte en combineerde. Hij was in alle facetten van stof geïnteresseerd, van het gewicht tot hoe de stof er uiteindelijk uitziet en hij bestudeerde en ontwikkelde de stoffen, waarbij hij nauw samenwerkte met textielabrikanten om specifieke afwerkingen te creëren, zoals ongebruikelijk weef- en originele tweedpatronen. Materialen vulde hij op, maakte er lagen van en liet ze overlappen om nieuwe texturen en effecten te maken (lente/zomer 1986). In 1982 lanceerde hij Orotón in een collectie die hij liet zien in de Parijse Opéra. Dit is een vederlichte stof die de suggestie wekt van een maliën. Hij creëerde Orotón met de hulp van een Duitse textielabriek. De stof kan geverfd worden of voorzien van een patroon, maar was meestal zilver- of goudkleurig (herfst/winter 1997).

Orotón, dat nauwsluitend is en de uitstraling van vloeibaar kwik heeft, zou al snel een synoniem worden voor het merk en zijn supermodelglamour, en werd tijdens Gianni Versace's carrière gebruikt om sensationele en verbluffende kledingstukken te maken. Een andere controversiële bijdrage aan de catwalk bestond uit zijn gebruik van plastic, vooral in haute couture. In zijn herfst/wintershow in 1994 bracht hij bijvoorbeeld een vernis aan op zijde zodat de stof op vinyl (zijde met een laag PVC) leek en noemde dit de Techno-glamourcollectie. Hij maakt ook jurken en pakken van PVC en latex en voegde soms versierd plastic of geborduurde details toe – zoals het plastic vinyl met diamant- en kralenapplicaties dat hij toonde in de herfst/wintershow 1995 voor haute couture, hetgeen een gedurfde en triomfantelijke zet was.

Leer behoorde tot een van de favoriete materialen van Gianni Versace. In 1976 bracht hij een volledige leercollectie (die hij combineerde met zijde) uit voor het Italiaanse label Complice, iets wat daarvoor nog niemand had gedaan. Zijn eerste Gianni Versace-collectie, in maart 1978, leunde ook zwaar op leer.

DE DONATELLA-JAREN

‘Toen mijn broer stierf en door de manier waarop hij stierf, moest ik kracht tonen. Ik moest laten zien:

“We gaan het doen. Maak je geen zorgen.”

– Donatella Versace

Ondanks dat hij negen jaar ouder was, hadden Gianni Versace en zijn zus Donatella een ongelooflijk hechte band. Hij overtuigde haar, geïnspireerd door de Italiaanse popzangeres Patty Pravo, om haar haar blond te verven toen ze slechts 11 jaar oud was. ‘Ik was zijn aankleedpop en zijn beste vriendin. Hij kledde mij mooi aan met coole kleding en nam mij vanaf dat ik 11 was mee naar disco’s en clubs om uit te gaan. Ik vond het geweldig. Het was de beste tijd van mijn leven’, herinnert Donatella zich.

Tijdens de jaren negentig was ze zijn rechterhand. Ze ondersteunde hem bij de shows, werkte als zijn directeur pers & publiciteit, zorgde altijd voor het vrouwelijke perspectief en daagde hem uit om de kleding nog sexyer, stoerder of korter te maken. Hij vertrouwde op Donatella, behandelde haar als zijn belangrijkste klant en beschreef haar als een zeer sterke vrouw, een moeder en een vriendin voor alle popsterren.

LINKS De lente/zomershow 1998 markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk voor het modehuis Versace. Donatella's collectie liet asymmetrische vormen en gedeconstrueerde kledingstukken zien, en werd ondanks de gemengde reacties door de gehele pers met warmte ontvangen.

Door Gianni's plotselinge overlijden werd, van de een op de andere dag, zijn oudere broer Santo algemeen directeur van het bedrijf. Donatella, die sinds 1989 verantwoordelijk was voor de betaalbare lijn Versus, kreeg de functie van creatief directeur. Ze nam de teugels van het huis over en besloot 'that the show had to go on'. Opgeven hoorde er niet bij. Dit kostte haar logischerwijs wat tijd, maar na een weifelende start was ze klaar om in haar rol te stappen, haar stempel op het merk Versace te zetten en een feministische houding aan te nemen. De eerste modeshow van het huis Versace na de dood van Gianni vond amper drie maanden later plaats en was de lente/zomershow 1998. Hij werd gepresen-

'Ik houd van kleren die vrouwen zich krachtig laten voelen.'

– Donatella Versace

teerd op de gebruikelijke locatie, de binnenplaats van Via Gesù in Milaan. Onder het publiek bevonden zich generatiegenoten van Gianni uit de modewereld – waaronder Donna Karan, Giorgio Armani, Angela Missoni, Miuccia Prada, evenals zijn leermeester Karl Lagerfeld die zwijgend hun steun boden. Op de eerste rij zaten Cher, Boy George en Demi Moore. Op een lichtbord was in fluorescerende letters te lezen: 'Deze show is opgedragen aan de liefde van onze broer Gianni voor het werk, en aan ons voltallig personeel, van wie de ongelooflijke liefde en toewijding zo waardevol was voor onze broer en zoveel voor ons betekent. We bedanken ieder van hen.'

Hierna liepen de modellen over de catwalk op het (vlak daarna uitgekomen) liedje 'Candy Perfume Girl' van Madonna waarbij Kate Moss de stoet leidde en Naomi Campbell hem afsloot.

Het was een rustige presentatie met duidelijke, elegante lijnen. De show liet jurken en broekpakken zien van leer, chiffoen en Prince of Walesruitjes, met opengesneden, gedeconstrueerde, asymmetrische vormen. Daarnaast waren er jurken met bloemenpatronen waarbij de modellen hun haar achterovergekamd hadden

**HEREN-
KLEDING**

DE VERSACE-MAN

'Het maakt voor mij geen verschil als ik aan mode werk, het is net als het drinken van een glas water.'
– Gianni Versace, over of hij de voorkeur gaf aan het ontwerpen van dames- of herenkleding
(bij *Charlie Rose*, 1994)

Sinds zijn allereerste show was de herenkleding van Gianni Versace net zo invloedrijk als zijn dameskleding. Zijn vroege werk, dat vandaag de dag nog steeds relevant is, was gedurfd en modern. Het portretteerde zelfverzekerde en individualistische mannen die stijlen droegen zoals vrijetijdspakken in pasteltinten of de verfijnde, iconische, bedrukte zijden overhemden die meer op bloezen lijken. Versace was openlijk homoseksueel en hijzelf werd in zijn tijd een vooraanstaand en invloedrijk persoon in de LGBTQ+ gemeenschap. Zijn reclamecampagnes voor herenkleding waren geladen met de zelfbewuste energie, overtuiging en seksualiteit van zijn collecties, die het traditionelere concept van herenkleding uitdaagden. Hij introduceerde interessante texturen, kleur, beweging, fantasie en drama in zijn presentaties. Net zoals bij zijn dameskleding bracht hij de kunsten samen om samen met zijn reclamefotograaf Bruce Weber een verhaal te vertellen aan de hand van zijn kleding. Heden ten dage is de archetypische, zuivere Versace-look net zo herkenbaar als altijd, en aangepast en bewerkt door Donatella door het herzien van de silhouetten van de maatpakken.

LINKS Versace's herenkleding overtrad de regel door formele maatpakken meer casual te maken met T-shirts en overhemden zonder stropdassen, zoals te zien is aan deze outfits uit de lente/zomershow 2006.

In 2017 zette ze voor de herenkledingcollecties een andere koers uit door de modellen inclusiever en relevanter voor klanten te maken, weg van de klassieke, traditionele mannelijke modellen, die deden denken aan Griekse goden en die Versace altijd had gebruikt. Net als haar overleden broer gaat ze altijd met de tijd mee.

Een opvallende look in herenmode werd in de jaren tachtig op beroemd geworden wijze samengevat in de kleding in de Amerikaanse tv-serie *Miami Vice*, waarin een belangrijke rol was voor Versace-kleding. De tv-serie over undercoveragenten, die in 1984 voor het eerst werd vertoond, had wereldwijd invloed op herenkleding en veranderde de manier waarop mannen gekleed gingen. Jodie Tillen, de kostuumontwerper voor het eerste seizoen van de serie, zei hierover dat het herenkleding toegang gaf tot de wereld van kleur en comfort. Gianni werd een vriend van de serie en acteur Don Johnson was de eerste persoon die hij in Miami kleepte. De hoofdpersonen wisselden in iedere aflevering tot wel acht keer van kleding. Crockett (Don Johnson) droeg pastelgekleurde T-shirts van Versace onder een smetteloos wit linnen pak, zonder riem of sokken (en een stoppelbaard van drie dagen). Zijn tegenspeler Tubbs (Philip Michael Thomas) koos voor strak gesneden maatpakken. Deze strand- of resort-stijl, zou een van de tijdloze, kenmerkende looks in herenkleding van Versace worden. In 1990 speelden witte pakken een belangrijke rol in zowel de lente/zomer- als de herfst/wintercollectie. Voor de lente/zomershows stilerde Gianni de pakken met witte T-shirts en lila, groene en roze blazers en voor die van de herfst/winter ontwierp hij een oversized pak in een vloeiende vorm met brede, duidelijk aanwezige schouders. In latere collecties, zoals de lente/zomershows 2005, omvatte de Versace-collectie smetteloze, klassieke, zandkleurige linnen pakken en een aantal witte maatpakken die casual werden gedragen over een T-shirt of een trui met V-hals. Een jaar later, in de lente/zomershows 2006, werden witte pakken gecombineerd met pastelkleurige T-shirts of overhemden en op informele wijze gedragen met opgestroopte mouwen terwijl de modellen spectators (tweekleurige brogues) of leren sandalen droegen. In de lente/

RECHTS Deze foto van een outfit van witte denimjeans met een contrasterend zijden overhemd is opgenomen in *South Beach Stories*, een fotoboek van Gianni en Donatella gemaakt door Doug Orday in 1993.

VERSACE

RECHTS Een groep mannelijke modellen die broeken met frisse kleuren of een patroon dragen onder overhemden en T-shirts voorzien van stoere prints in de lente/zomershow 2006.

LINKS De reclame-campagne voor Versace's lente/zomer 2018 herenkleding, die geschoten is door Steven Meisel, bracht alle onderdelen van Gianni's kenmerkend stijl samen: bedrukte zijde, gouden details en het Medusahoofd.

LINKS In de herfst/
wintershow 2019
heeft een vernieuwd,
klassiek zwart leren
jack als accessoire
een leren tas.

RECHTS De lente/
zomercollectie 2020
laat elegante vormen
in vernieuwende
texturen zien, zoals
deze getailleerde
leren jas met wit
stiksel en voorzien
van een riem.

**'Laat je niet leiden door trends ... bepaal zelf
wie je bent en wat je uit wilt dragen met de manier
waarop je je kleedt.' – Gianni Versace**

Edgy én tegelijk onderdeel van de populaire cultuur: het modehuis Versace zorgde in de afgelopen decennia voor een flink aantal grote modemomenten. Lady Diana in een ijsblauwe zijden jurk op de cover van *Harper's Bazaar*, Elizabeth Hurley struinend over de rode loper met een jurk met gouden veiligheidsspelden, de meer dan diepe V-nek van Jennifer Lopez' groene jurk bij de Grammy's en de drie gouden outfits van Lil Nas X bij het Met Gala.

Stylist en journalist Laia Farran Graves vertelt je in dit boek het verhaal van het beeldbepalende modemerken, van de oprichting in 1978 door Gianni Versace tot de iconische status die het vandaag de dag heeft. Met foto's van momenten op de rode loper, belangrijke stukken en verbluffende catwalkshows. Een fantastische verzameling van alles wat met Versace te maken heeft.

**KOS
M•S**

NUR 452

Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

www.kosmosuitgevers.nl