

F. C. Gundlach über Inspiration & Emanzipation

F. C. Gundlach on Inspiration & Emancipation

Herr Gundlach, lassen Sie uns über die Mode der 50er und 60er Jahre sprechen. Sie sind der große Chronist dieser Zeit...

Ich habe damals oft die französischen Haute-Couture-Kollektionen fotografiert. Christian Dior hat mit seinem „New Look“ – ich nenne ihn immer die modische Beendigung des Zweiten Weltkrieges – der Modewelt den entscheidenden Impuls gegeben. Die erzwungene Uniformität konnte abgelegt werden, die Frauen wurden mit den weiten Röcken und schmalen Taillen wieder sehr feminin.

Wie haben sich die Schauen in Paris auf die deutsche Mode ausgewirkt?

Die Berliner Konfektionäre führen natürlich hin, um die wichtigsten Schauen zu sehen. Der Eintritt pro Stuhl dort kostete sie bis zu 10.000 Mark, Papierschnitte von zwei Modellen waren inklusive. An jeder Ecke des Salons stand eine Vendeuse in einem schwarzen Twin-Set und dreifacher Perlenkette, die genau aufpasste, dass niemand während der Schau zeichnete. Nach der Schau rannte man in das nächste Bistro, um aus dem Kopf das Gesehene aufzuzeichnen. Ich selbst setzte mich bei Dior immer auf die Treppe vom ersten zum zweiten Stock, so konnte ich die Modelle drei Mal hintereinander sehen. Auf den Sofas direkt am Laufsteg saßen Marlene Dietrich oder Sofia Loren, alle anderen bekamen diese unbequemen Goldstühlchen – da war mir meine Treppenstufe lieber.

Neben Ihnen waren nur wenige deutsche Journalisten und Fotografen zugelassen, unter anderem Regina Relang...

Relang arbeitete viel für Madame und Constanze, ich für Film und Frau. Wenn

Herr Gundlach, let's talk about the fashion of the 1950s and 1960s. You are, after all, the great chronicler of this period...

Back then, I often photographed French haute-couture collections. With his "new look," which I always call the fashionable termination of the Second World War, Christian Dior gave the fashion world a crucial, fresh stimulus. Women were able to shed the compulsory uniformity, were able to become very feminine again, with billowing skirts and slim waistlines.

What kind of impact did the fashion shows in Paris have on German fashion?

Of course, Berlin fashion manufacturers traveled to see the most important shows. The entrance fee was as high as 10,000 German Marks per person; this included paper patterns of dresses worn by two models. There would be a vendeuse standing in every corner of the room, wearing a black twin-set and strings of pearls, keeping a watchful eye that no one dared draw during the show. After the show, everyone would race to the nearest bistro to try and get down what they had seen from memory. At Dior I would always sit on the stairs between the first and second floors; there I could see the models three times in a row. Marlene Dietrich and Sofia Loren sat on the sofas in the front row, while everyone else had to sit on uncomfortable and silly small gold stools—so I much preferred my little step.

Besides yourself, there were only a few other German journalists and photographers granted access; Regina Relang, amongst others...

Relang was doing a lot of work for Madame and Constanze; while I was

ich nach Paris kam, kaufte ich zunächst einige Korruptionalien, zum Beispiel ein Döschen Kaviar oder Gänseleberpastete, und machte damit meine Antrittsbesuche bei den Attachées de Presse der Häuser. Nach der Schau gaben wir dann unsere Listen mit den Modellen, die wir fotografieren wollten ab und konnten abends ab 19 Uhr die Kartons mit den Kleidern abholen. Meine lagen dann ganz oben, über denen von Harper's Bazaar.

War die deutsche Mode der Zeit nur eine Kopie der französischen Entwürfe?

Nein, die 50er Jahre waren auch in Deutschland eine sehr wichtige Zeit. Heinz Oestergaard und Uli Richter haben bis in die 60er die Modeszene hier bestimmt. Gehring und Glupp war auch eine sehr wichtige Adresse, ein wunderbares Eckhaus am Ku'damm Ecke Uhlandstraße, Staebe-Seger residierte schräg gegenüber. Hans Gehring war sehr exklusiv und elegant in seinem Stil, aber der Salon Staebe-Seger war besser organisiert, Hans Seger machte die Kostüme und Mäntel, Gerd Staebe die Kleider. Horn war auch sehr wichtig, machte aber eher eine sportive Kollektion. Lindenstaedt und Brettschneider residierten in einem Haus draußen im Grunewald und kümmerten sich wenig darum, was am Kurfürstendamm passierte. Schwichtenberg war sehr solide, Schulze-Bibernell eher elegant.

Es ging damals um Exklusivität, jedes Kleid wurde in jeder Stadt nur ein Mal verkauft. Die Modelle wurden an die Kundinnen angepasst, die handwerklichen Fähigkeiten waren außerordentlich. Viele Käufer aus dem Ausland kamen extra nach Berlin, weil die Kleider besser genäht waren als in Paris. Es gab Stiftperlenkleider, die mehr als fünf Kilogramm wogen. Rudow-Brosda machte die üppigsten Abendroben, plissierte Spitze mit Strass bestickt. Er kleidete viele Filmleute und Schauspielerinnen ein.

Ideal für das Magazin Film und Frau, die deutsche Vogue der 50er...

Für Film und Frau habe ich ab 1953 fest gearbeitet, manchmal konnte ich dort bis zu 30 Seiten Modestrecke gestalten. Bei diesem Titel lag es natürlich nahe, dass ich die Kleider mit Filmstars fotografierte, unter anderem mit Ruth Leuwerik. An vielen Filmstars habe ich Schnittmodelle fotografiert, die der Zeitschrift beigelegt wurden. So konnten sich die Leserinnen zu Hause die Kleider ihrer Stars nachnähen.

Die Menschen dieser Generation waren gerade dem Krieg entronnen und schauten nach vorne. Sie wollten Harmonie, mal wieder schick sein. Die erste Zeit nach dem Krieg wird immer so miefig und piefig hingestellt, so war es aber nicht: alles, was wir uns erarbeiten konnten, war ein Geschenk.

In den 60ern ist viel passiert – die Zeit der eleganten Damen war vorbei und die Jugend übernahm zum ersten Mal die Rolle der Trendsetter. Sie verlangte nach neuen und vor allem bezahlbaren Kollektionen...

Ich habe das in Paris erlebt, die erste Prêt-à-porter-Kollektion von Nina Ricci war ein riesiger Aufreger. Es wurde sofort der kulturelle Untergang Frankreichs befürchtet – Mode für die Masse, undenkbar! Es dauerte aber keine zwei oder drei Jahre, dann machten sie alle Prêt-à-porter. Die Gesellschaft hatte sich verändert, es gab kaum noch Frauen, die Zeit für drei Anproben hatten und Tausende von Mark ausgaben. Natürlich ließen sich eine Jackie Onassis oder eine Herzogin von Windsor bei Dior persönlich einkleiden, aber es war nicht mehr die Regel.

working for Film und Frau. When I first came to Paris, I took a few small bribes with me, for example a jar of caviar or pate de foie gras, and used them to secure access to the Attachées de Presse. After the show, we would then hand in a list of the models we wanted to photograph and could pick up the boxes of clothing from seven p.m. Mine were always right at the top, above those for Harper's Bazaar.

So was German fashion of the time just a copy of French designs?

No, the 1950s were also a very important time in Germany. Heinz Oestergaard and Uli Richter set the fashion scene here up to the 1960s. Gehring and Glupp was likewise a very important address, a wonderful corner building on the Ku'damm and Uhlandstraße and Staebe-Seger were in residence diagonally opposite. Hans Gehring was very exclusive and elegant in his style, but the Staebe-Seger boutique was more organized. Hans Seger made suits and coats, Gerd Staebe dresses. Horn also held great importance, but had a greater focus on sportswear. Lindenstaedt and Brettschneider were based in a building out in the Grunewald and took little notice of what was happening on the Kurfürstendamm. Schwichtenberg was reliable, Schulze-Bibernell more elegant.

At that time, it was all about exclusivity, each dress was sold just once in each city. Designs were custom-fitted to the clients, and the technical prowess was quite exceptional. Many buyers came to Berlin from abroad especially because the dresses were better sewn than in Paris. There were embellished dresses weighing more than five kilograms. Rudow-Brosda made the most luxuriant evening dresses, pleated lace adorned with rhinestones, which in turn adorned many a film star and actress.

Ideal for Film und Frau magazine, the German Vogue of the 1950s...

I started working for Film und Frau in 1953, and at times I would produce up to thirty pages of fashion features for them. For this publication, it naturally stood to reason that I photographed the dresses on film stars, including Ruth Leuwerik. I photographed many a film star, the patterns for the dresses they were wearing were then attached as inserts to the magazine; this way, the readers could recreate the dresses worn by their favorite stars at home. It was a generation of people who had just survived a world war and were looking forward. They wanted harmony; they wanted to be chic again. The initial post-war period is always made out to be so musty and stuffy, but it wasn't like that: anything we could make for ourselves somehow was considered an extra gift.

A lot happened in the 1960s. The period of elegant women was over and for the first time young people took on the role of trendsetters. They demanded something new and above all, affordable...

I had experienced this phenomenon in Paris; the first off-the-rack collection by Nina Ricci was an outrage. Straight away, people started worrying that it was the onset of France's cultural downfall—fashion for the masses, unthinkable! But it took no more than two or three years before everyone was doing off-the-rack. Society had changed; there were hardly any women left anymore who had time for three dress fittings or spent thousands of marks on clothes. Of course, a Jackie Onassis or a Duchess of Windsor were still personally dressed by Dior, but it was no longer standard practice.

„Après Ski auf der Avus“ nannte F. C. Gundlach dieses Bild von 1956, das Mode von Staebe-Seger zeigt.

F. C. Gundlach entitled his image from 1956 “Après Ski on the Avus,” showing fashion by Staebe-Seger.

Und dieser Umschwung war auch in der deutschen Modeszene zu spüren?

Auch die große Zeit der deutschen Konfektionäre ging damit zu Ende. Die „Swinging Sixties“ fanden in den deutschen Kollektionen nicht statt. André Courrèges hat in Paris zuerst das entworfen, was wir heute als typisch 60er Jahre empfinden. Die Moderedakteurinnen waren entsetzt von diesem Kinderkram, dabei waren es seine beste Kollektionen. Am längsten hat Uli Richter durchgehalten, er hatte eine Prêt-à-porter-Kollektion unter der Marke Modell und versuchte so, der steigenden Nachfrage nach günstigeren Kleidern gerecht zu werden. Die Konfektion war zu langsam, um mit den rasanten Entwicklungen in der Mode Schritt zu halten, in der Prêt-à-porter konnten die neuen Trends einfach schneller aufgenommen und umgesetzt werden.

Welche Metropole war damals stilprägend?

Es ist alles eine Frage des Zeitgeistes, wann welche Städte en vogue sind. Paris war es in den 50er Jahren, dann kippte es Mitte der 60er und „Swinging London“ mit den Beatles und dem Minirock war nun der Mittelpunkt der Modewelt. Es kam die Emanzipation, die Pille, alle diese Dinge trugen zur Veränderung der Gesellschaft bei. Die Frauen wurden selbstbewusster und unabhängiger, sie konnten sich jetzt ihre Klamotten selber kaufen und ihre Garderoben selbst zusammenstellen. All das hat eine große Rolle gespielt und sich auch auf die Mode ausgewirkt.

Auch der Typ Frau, der da gezeigt wurde, war ja ein ganz anderer, ein Umbruch, der unser Schönheitsideal bis heute bestimmt.

Ja, es begann die Zeit der professionellen Models. Die Idealfrau der 50er mit ihrer schmalen Taillen und ihren Kurven war passé, der in den 60ern aufkommende, mädchenhafte schlanke Typ hat sich schnell durchgesetzt. Früh lernte ich Eileen Ford kennen, die Gründerin der ersten Model-Agentur in New York, und bekam dort immer die tollsten Mädchen. Groß, schlank und flachbrüstig waren sie und verkörperten den Frauentyp der Zeit.

Inwiefern haben sich diese gesellschaftlichen Entwicklungen auch in den Medien widerspiegelt? Sie haben ja lange für die Brigitte gearbeitet.

Ab 1963 arbeitete ich für die Brigitte, oft zusammen mit Barbara Buffa, eine geniale Moderedakteurin. Wir haben genau im richtigen Augenblick begonnen, die Prêt-à-porter-Moden zu featuren und hatten damit großen Erfolg. Wir hatten genau den schmalen Grat getroffen zwischen Innovation und Akzeptanz. Die Frauen waren jetzt auch bereit, da mit zu gehen. Die Brigitte hatte bis Mitte der 60er Jahre eine Auflage von 1,4 Millionen, das war soviel wie der Stern. Noch in den 90ern war es über eine Million. Trotz günstiger Kleidung von der Stange war auch dort die Tradition des Selber-Nähens anfangs noch präsent. Brigittes schneller Schnitt kostete 1 Mark 50 und wurde oft über 30.000 Mal verkauft. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.

Sie wurden vor allem damit bekannt, dass sie Mode vor exotischen Kulissen inszeniert haben, ich denke da an das berühmte Bild vor den Pyramiden von Gizeh. Fernreisen waren damals sehr ungewöhnlich, wie kam es dazu?

Das war in den 60ern und ein absoluter Glücksfall. Ich sage den Leuten immer: Zu einer Karriere gehören drei Dinge: Begabung, Fleiß und Disziplin, vor allem aber Fortune. Und Glück, das hatte ich. Als 1956 die Deutsche

And this turnaround could also be seen on the German fashion scene?

The great period of German couturiers also came to an end. There simply were no “swinging sixties” in German collections. It was in Paris that André Courrèges first invented what we today consider to be typically 1960s. The fashion editors were appalled by what they considered kid’s stuff, yet they turned out to be his best collections. Uli Richter held out the longest; he had an off-the-rack collection under the brand name Modell and so tried to meet the increasing demand for cheaper dresses. Fashion manufacture was just too slow to keep up with the rapid developments in fashion, whereas with off-the-rack the new trends could be incorporated and translated into store collections at a much faster pace.

Which metropolises were defining the style of the day?

It’s all a question of the zeitgeist which city is en vogue when. In the 1950s it was Paris, which was then overturned in the mid-1960s when “swinging London” became the capital of the fashion world with the Beatles and the mini skirt. Emancipation, the pill, all of these things contributed to a change in society. Women became ever more confident and independent; they could now buy clothes for themselves and piece together their own wardrobes. All of this played a huge role and had a tremendous impact on fashion.

The kind of woman on show at the time was likewise a completely different kind, a radical change that still influences our ideal of beauty today.

Indeed, it was the time of professional models and the ideal woman in the 1950s with her small waist and curves had become history, and the girl-like, slim type that arose in the 1960s quickly won out. I met Eileen Ford, founder of New York’s first modeling agency, early on and always found the best models there. Tall, slim, and flat-chested, they embodied the woman of the time.

To what extent were these social developments reflected in the media? You did work for Brigitte for many years, after all.

I worked for Brigitte from 1963, often together with Barbara Buffa, a fantastic fashion editor. We started to feature the off-the-rack collections at just the right time and were very successful with them. We were good at treading the fine line between innovation and acceptance and women were then ready to go along with it, too. By the mid-1960s, Brigitte had a circulation of 1.4 million, as many as Stern. And in the 1990s it was still over a million. Despite cheaper clothes being available off the rack, the tradition of dressing making at home was still present then. Brigittes schneller Schnitt (Brigitte’s Quicker Cut) cost 1.50 German Marks and sold over 30,000 copies. Such a figure is unimaginable nowadays.

You became well known; most notably, for staging fashion in front of exotic scenery, I have the famous picture in front of the Giza pyramids in mind. Long-distance travel was still very unusual at the time—how did that come about?

That was in the 1960s, and it really was a stroke of luck. I always say: there are three things that can be found in any career: talent, diligence and discipline, but what’s needed most of all is good fortune. And luck is exactly what I had. When the German airline Lufthansa reopened their transatlantic route,

Lufthansa ihre Transatlantik-Route wieder aufnahm, waren Henri Nannen und Rudolf Augstein mit an Bord. Der Eröffnungsflug war sehr exklusiv, aber wie sah er auf den Bildern aus? Wie ein Zirkuswagen! Also, das war nix. Nannen hat es dann noch mal mit einem anderen Fotografen probiert, und war wieder nicht zufrieden. Da rief er mich an, ob ich es noch einmal versuchen wollte. Ich sagte zu, unter der Bedingung, dass ich für zwei Tage ein Flugzeug zur Verfügung gestellt bekäme, eine Besatzung und sämtliche Requisiten für einen Transatlantik-Flug. Ich habe das ganze Shooting am Boden inszeniert und die Szenen so arrangiert, dass sie auf den Bildern elegant aussahen. Von da an begleitete ich alle Eröffnungsflüge der Lufthansa und bekam alle Honorare in Flügen – das war für mich die Chance, weltweit zu reisen.

Wie schätzen sie die Zukunft der Deutschen Mode ein? Hat Berlin heute ein ähnliches Potenzial, Trends zu setzen, wie damals Paris oder London?

Ich denke, wir sind gerade dabei mitzuerleben, wie Berlin wieder zur Modemetropole wird. Fashion Week, Bread & Butter und Premium sind ein guter Anfang. Berlin ist aktuell „the city to be“. Erst war es Paris, dann London, dann New York in den 70/80ern, jetzt ist Berlin einfach dran. Die ersten zehn Jahre nach der Wiedervereinigung war hier noch nichts los, aber jetzt ist der Spirit wieder da. Künstler und Designer kommen aus aller Welt wieder nach Berlin, die Atmosphäre hat sich vollkommen verändert, man spürt geradezu das Knistern, auch in der Modewelt. Mode ist ein substantieller Bestandteil unseres Lebens, und wenn wir uns ändern, dann ändert sich auch die Mode.

Henri Nannen and Rudolf Augstein were on board. The inaugural flight was very exclusive but how did it look in the photos? Like a circus! It was a shambles. So Nannen tried again with another photographer and was still not happy. Then he called me and asked if I wanted give it a go. I agreed, under one condition, that for two days they provided me with a plane, a crew and all other necessities for a transatlantic flight. I staged the whole photo shoot on the ground and arranged the scenes to look elegant in the photos. From then on I accompanied all of the inaugural flights for Lufthansa and received my payments in air miles—that was my opportunity to travel the world.

How do you envisage the future of German fashion? Does Berlin possess a similar potential to be a trendsetter, as Paris and London once did?

I think that we’re currently witnessing Berlin becoming a fashion capital once again. Fashion Week, Bread & Butter, and Premium are a good start. Berlin is the place to be right now. During the first ten years after German Unification, there wasn’t yet much to see here yet, but now its spirit is back again. Artists and designers come to Berlin from all over the world, and the atmosphere has changed completely. You can virtually hear the cogs turning, in the fashion world too. Fashion is a substantial part of our lives and if we change, then fashion changes too.