

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ

Людмила Домненкова,
доцент кафедры народного
декоративно-прикладного искусства
Белорусского государственного
университета культуры
и искусств,
кандидат исторических наук

При всем разнообразии художественного текстиля, включающего шпалеры и ковры, тканые и вязаные полотна, шитье и кружева, костюмы и предметы одежды, литургическое облачение, в музейных экспозициях Беларуси они представлены ограниченно. Между тем историческая и художественная ценность этих памятников велика. По ним можно судить о стилистических особенностях той или иной эпохи, уровне развития технологии и техники ткачества и декорирования, эстетических вкусах и предпочтениях.

Художественный текстиль – это очень уязвимые и хрупкие вещи, сохранение которых требует значительных усилий. Им свойственно естественное старение, связанное с воздействием света, температуры и влаги, загрязненностью воздуха. Текстильные волокна почти никогда не бывают в состоянии покоя и в зависимости от своего вида

«СТАРАЯ»
И
«НОВАЯ»
ЖИЗНЬ

по-разному поглощают и удерживают влагу. Натуральные шелковые ткани из-за долгого воздействия света начинают активно терять цвет и разрушаться. Изделия из шерсти страдают от биологических вредителей. А в смесовых материалах, где использованы волокна нескольких видов, одни из них могут разрушаться быстрее других. Аналогичные процессы наблюдаются и в изделиях с вышивкой, накладным шитьем, которые являются по своей структуре многослойными и объединяют несколько материалов (фоновую ткань, технический настил и шитье, иногда подкладку).

В музейные собрания текстильные изделия попадают в разной степени сохранности и чаще всего требуют реставрационных работ: от очистки и удаления пятен до укрепления разрывов и восстановления утрат. Возникает и необходимость повторного поновления тех тканей, которые были отреставрированы более 20–40 лет назад с применением мучного клея.

В музейной практике существует множество методик реставрации. Проводится научно-экспериментальная работа в области современных текстильных технологий и материалов, апробируются новые методы укрепления тканей (использование пасм; перекрытие прозрачным

Портрет короля Речи Посполитой и великого князя литовского Яна Казимира Вазы. Художник Д. Шульц. Около 1650 г. Отличительной чертой костюма этого времени является его объемность, значительная длина, большое внимание к деталям

Реконструкция женского и частей мужского костюма второй половины XVIII века. Брестский областной краеведческий музей, постоянная экспозиция. Автор Л. В. Домненкова

тонируемым материалом; реконструкция двусторонней вышивки с помощью реставрационной сетки; имитационные пластины; современные синтетические клеи).

В восстановлении исторических и художественных тканей важны этические аспекты, в связи с чем предпочтение отдается обратимым операциям, минимально изменяющим структуру памятника.

Наиболее сложной в консервационно-реставрационной практике представляется область исторического костюма, предметов одежды. Даже в случае, когда платье надевалось крайне редко и к нему относились бережно, в ходе хранения неизбежны изменения. С течением времени стареют, распадаются ткани, расходятся швы, и это усложняет показ костюма в экспозиции. Чаще всего организуются временные выставки. Примером тому может служить масштабный проект Эрмитажа, когда в его залах разместили более 250 нарядов российского императорского двора XVIII – начала XX в. Многим экспонатам, подчеркнул М. Пиотровский, по 200 и более лет и они очень хрупкие, поэтому «каждый раз надевать их на манекены – невозможно, и в следующий раз такая выставка может быть представлена лет через двести» [1].

Становится понятным, почему показ исторического костюма крайне редок и вызывает значительный интерес у публики. В различной форме он отражает историю страны, взаимоотношения с другими государствами, смену мировоззрений и вкусов, подробности быта и этикета. В определенной степени поход на такую выставку сравним с разбором «бабушкиного сундука» – увы, в реальности не всегда сохранившегося – в собственном или отчете доме. Появляется возможность не только увидеть то, откуда пришла мода, но и «почувствовать» ткань, оценить ее фактуру и цвет, отделку старинного наряда. Коллекция историка моды А. Васильева, представленная на выставке «Мода Викторианской эпохи» во дворце князей Радзивиллов в Вильнюсе (а затем и в ряде других городов), прекрасно демонстрирует отношение к одежде, которая в тот период шилась вручную с особой тщательностью и сугубо индивидуально для каждого человека. Поражают идеально ровные строчки и стежки, разнообразие тканей платьев по узорам, фактурам, оттенкам цвета, варианты отделок от простых к весьма сложным, с вышивкой шелком, бисером, стразами.

Сохранение коллекций костюма требует значительных усилий, особых условий. Воздействие на предмет должно быть сведено к минимуму, чтобы ткани не деформировались. Необходимо обеспечить достаточно пространства, чтобы дать предметам возможность «дышать» [2]. «Чтобы костюмы и платья не погибли, они должны все время находиться на манекенах, поэтому для огромной коллекции нужны и огромные помещения с соответствующими влажностью и вентиляцией», – считает директор киевского частного Музея истории моды М. Иванова [3]. Требуется и постоянная группа реставраторов, имеющих опыт работы с различными текстильными и сопутствующими материалами.

Прекрасно, когда музей или коллекционер имеют возможность представить костюм широкой публике. К сожалению, в Беларуси подлинных образцов европейской моды крайне мало. В то же время живописные портреты шляхты, а позднее фотографии белорусской аристократии и интеллигенции напрямую

указывают на то, что и здесь носили и изготавливали модную одежду и обувь, шляпки и перчатки, сумочки, веера и зонтики.

Изменить ситуацию может, например, реконструкция, предполагающая восстановление внешнего вида и конструкции объекта с учетом сохранившихся фрагментов и имеющейся исторической информации о нем. Конечно, воссоздание костюма – процесс сложный и трудоемкий, требующий обширных знаний в области материаловедения, конструирования и технологии изготовления одежды, а также различных техник декорирования.

Существует несколько способов реконструкции: копия, реплика, новодел, стилизация, бутафория [6]. В трактовке этих понятий прослеживается некоторое разночтение, ведь в отличие от артефакта все эти способы представляют собой изготовление нового изделия, максимально ориентированного на историческую модель. Более корректно выделение трех видов исторической реконструкции: полная реконструкция, реконструкция и так называемая реконструкция пяти шагов.

Полная реконструкция по сути является той же «копией» или «репликой». Речь идет о копировании с существующей вещи в строгом соответствии с ее размерами, технологией пошива и декорирования, из таких же материалов, на соответствующем оборудовании. Точность воспроизведения предмета требует от реставратора навыков обмера исторического образца и построения лекал кроя. Полезно соотнести полученный результат с исследованиями, выполненными историками моды по сохранившимся музейным экспонатам [4]. Необходимо учитывать особенности посадки изделия по фигуре и антропометрические аспекты. За последние столетия человек очень изменился, стал выше и крупнее. В XIX в. средний рост женщин составлял 150–160 см, мужчин – 165–170 см, объем талии у девушек – 47 см, худых женщин – 51, полных – 65, у толстушек – 70. Средний размер обуви для молодых девушек – 32, зрелых женщин – 35 [5].

При выполнении полной реконструкции наибольшая проблема – подбор и приобретение тканей и отделки в строгом соответствии с музейным образцом. Если старинные кружева еще можно найти в нужном количестве на сайтах антиквариата, блошиных рынках, то решить вопрос с необходимым количеством ткани для пошива изделия значительно сложнее. На европейском пространстве известны несколько центров, где по специальным заказам изготавливаются ткани согласно старинным технологиям: текстильные компании в Лионе (Tassinari&Chatel, Perelle) и научно-реставрационная производственная мастерская «Старинные ткани» в Москве. Последняя, правда, в большей степени ориентирована на воссоздание интерьерных и мебельных тканей [7].

В отличие от музейного образца, воспроизводимое изделие выполняется из новых материалов, оно не подвергается носке и не несет следов длительного разрушительного воздействия среды, в нем нет утрат, разошедшихся швов. Такая реконструкция дает представление о том, как костюм мог бы выглядеть на момент его создания. Выполнение полной реконструкции требует очень больших материальных и временных затрат, мощной материальной и научной базы. В то же время такой подход представляется действенным способом сбережения и ретрансляции историкокультурной информации.

Маскарадные костюмы, представленные на выставке «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа»

Реконструкция частей мужского костюма второй половины XVIII века. Музейный предмет – жюстокор, весткоут, кюлоты, сорочка – реконструкция на основе анализа конструкции жюстокора, изобразительных и письменных источников. Брестский областной краеведческий музей, постоянная экспозиция. Автор Л. В. Домненкова

В постоянной музейной экспозиции довольно часто прибегают к демонстрации копии или реплики изделия, что менее затратно по созданию соответствующих условий хранения и экспонирования. Например, такой подход встречается во многих музеях Южной Кореи, когда изделие воссоздавалось на основе фрагмента артефакта, привлечения научных данных, описаний технологий. Полная реконструкция включает и работу по поновлению тех или иных предметов одежды, уже имеющихся в наличии и представляющих историческую ценность («родных», на сленге историков). В таком случае обмер изделия дает представление об антропометрических параметрах его носителя и помогает выполнить конструкторский расчет и лекала кроя недостающих элементов костюма. Требования к подбору ткани и отделке, как и к технологии изготовления, повышаются, поскольку они должны соответствовать сохранившемуся историческому образцу.

Реконструкция (в том смысле, в котором она применяется чаще всего) также ориентирована на точное воспроизведение исторической модели. Главным критерием становится функциональность предмета: возможность использовать его по назначению столь же эффективно, как и прототип. При изготовлении одежды имеется большая свобода в выборе текстильных материалов. Это могут быть современные ткани из натуральных волокон. Важно, чтобы

их внешний вид совпадал по фактуре, плотности, рисунку, цвету и стилю с одеждой выбранного периода. Помощь в подборе материалов могут оказать вещественные источники (музейные экспонаты, каталоги образцов и альбомы с рисунками старинных тканей, кружев, вышивки), а также изобразительные (живописные полотна и графические листы, скульптуры, фотографии). Допустимо применять и современные методы пошива, если это не отражается на историчности функциональных свойств и внешних данных реконструируемого предмета. Собственно реконструкция – это некий компромисс между полной аутентичностью и современными технологиями.

При воссоздании исторического костюма из современных материалов порой ставится цель придать ему «следы времени». В таком случае обращаются к методам состаривания тканей: искусственного выгорания, термообработки, выведения цвета или дополнительного окрашивания, а также деформации. Естественно, что такие «нездешние» способы сказываются на эксплуатационных качествах изделий и ограничивают возможности их использования. Такой подход может быть оправдан при создании постоянного экспозиционного пространства определенного временного периода, в котором внешний облик костюма или предмета одежды не должен выпадать из общего стиля, восприниматься чужеродной деталью.

В целом воссоздание привлекательно тем, что отличается значительно меньшими материальными и временными затратами по сравнению с полной реконструкцией.

В музейной практике широко используются исторические костюмы, выполненные с учетом размеров нынешнего человека. При их пошиве допускается использование машинного шва, всей палитры современных тканей, способов отделки и декорирования, аксессуаров. Такой способ получил название «реконструкция пяти шагов», когда костюмный комплекс выглядит достоверным с расстояния пяти шагов и больше. Реконструкция этого вида применяется для участия в исторических ролевых играх, фестивалях. Во многих случаях в силу недостаточности информации конструкция исторической модели «сочиняется» на основе разных изобразительных источников и соотносится с современным кроем и технологией.

Расширение функций музея, изменение способов показа исторических костюмов способствуют обращению к реконструкции «пяти шагов». Она является достаточной при проведении

Реконструкция шляхетского костюма XVII века.
Автор
Л. В. Домненкова

культурно-образовательных мероприятий: начиная от создания ситуационного пространства до возможности нарядиться в соответствующую одежду и ощутить атмосферу той или иной эпохи, сделать селфи. Так, посетители городской Ратуши г. Могилева могут примерить реконструированные костюмы эпохи белорусского Ренессанса.

В современном культурном пространстве роль музеев не ограничивается демонстрацией исторического костюма. Это то место, где происходит превращение артефакта в произведение искусства, где формируются варианты «рассказа» о художественном процессе и складывается многоуровневая система его интерпретации. Многие художники в своем творчестве обращаются к истории костюма и моды, что впоследствии находит самое разнообразное выражение. В этой связи обращает на себя внимание творчество бельгийской художницы Изабель де Боршграв. Она известна как автор великолепных старинных платьев, уникальных в своей исторической точности и технологической сложности изготовления, материалом для которых стала бумага. Обычную бумагу мнут и трут, складывают, рвут, вымачивают в воде, а потом сушат на солнце, проделывают с ней множество манипуляций, чтобы придать вид хлопка, замши, бархата, атласа, сатина. Из бумаги делают аксессуары: парики, сумочки, ювелирные украшения, перчатки, обувь, декоративные шляпки и цветы [8]. Рассматривая костюмы Изабель де Боршграв, совершенно не хочется обозначать их термином «бутафория» (создание костюма либо не из исторически верных материалов, но соответствующего существующим типологиям, либо наоборот, сделанного из исторически верных материалов, но неверного по типологии, технология изготовления не важна) [6]. Эти произведения искусства воспринимаются как новая стратегия репрезентации костюма и моды.

Реконструкция очень важна при создании стилизованных исторических костюмов для нужд театра, кино, эстрады. Стилизация предполагает сознательное использование художником способов и приемов формообразования, сложившихся в тот или иной исторический период. Основными источниками в данном случае становятся изобразительные материалы: живописные и графические портреты, рисунки в модных журналах. Поскольку целью разработки костюма ставится формирование скорее некоего образа эпохи и моды, вопрос о соответствии конструкции и технологии пошива не стоит столь остро,

Авторская стилизация исторического костюма

как при исторической реконструкции. Выбор исторической модели, материалов и способов изготовления определяется автором. Конечный результат отражает уникальное видение предмета и может приблизиться к документальному образцу или перейти на новый уровень осмысления, выступить в качестве арт-объекта.

Сегодня можно выделить несколько подходов к реконструкции костюма: сфера научно-практической деятельности, форма творчества художников и дизайнеров и вид досуга. В основе их различия лежат цели создания костюма, применяемые методы и материальные возможности. Успешность процесса реконструкции определяется его информационным обеспечением: наличием пополняемых баз данных об исторических моделях одежды, конструкциях, материалах, технологиях изготовления, оборудовании и приспособлениях. ▣

See: http://innosfera.by/2016/07/Historic_costume

Литература

1. Грандиозную выставку исторического костюма показывает Эрмитаж // REGNUM // <http://regnum.ru/news/cultura/1802817.html>.
2. Рекомендации Комитета музеев и коллекций костюма ИКОМ // http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/costume/pdf/guidelines_russian.
3. <http://minknews.by/blog/2015/07/10/platy-puloravekovoy-davnosti-pokazyvayut-v-istoricheskom-muzee/>.
4. Arnold J. // Patterns of Fashion 1 (cut and construction of women's clothing, 1660–1860). – Macmillan, 1972.
5. http://rus.tvnet.lv/showbiz/kultura/202675-vasiljev_privjez_v_rigu_vrjemja_kogda_dami_bili_na_vjes_zolota.
6. Кумпан Е. В. Реконструкция как основной метод воссоздания исторического национального костюма / Е. В. Кумпан, А. И. Камалетдинова <http://art-con.ru/node/5931>.
7. Бежская О. Мелодия для станка и шелковой нити / Московский комсомолец. 5 февраля 2016, № 27025 // <http://www.pressreader.com/russia/moskovski-komsomolets/20160205/8>.
8. Шикарные средневековые наряды из бумаги. Творчество Изабель де Боршграв // <http://www.kulturologia.ru/blogs/100712/16801/>