

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2018, №2, Том 3 / 2018, No 2, Vol 3 <https://kostumologiya.ru/issue-2-2018.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL218.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Великанова Н.М., Антипова Н.Н. Русский фарфор и костюм придворных дам // Научный журнал «Костюмология», 2018 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL218.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Великанова Наталья Михайловна

МБУ ДО «Дворец детского творчества», Дзержинск, Россия
Образцовый детский коллектив театра моды «Колибри»
Воспитательница

Антипова Надежда Николаевна

МБУ ДО «Дворец детского творчества», Дзержинск, Россия
Театр моды «Колибри»
Руководитель
Педагог высшей категории, член Союза художников РФ

Русский фарфор и костюм придворных дам

Аннотация. В работе проводится сопоставление истории русского фарфора и костюма придворных дам XVIII – нач. XX вв. Сделан вывод о том, что в них отражены черты стилей, главенствующих во время их возникновения в России. Это господствующий с конца XVII века художественный стиль барокко. Его характерные черты: роскошь, массивность, величие. Но, главным образом, это век XVIII – время, когда главенствовал художественный стиль рококо, логически вытекающий из стиля барокко, характерные черты которого – лёгкость, хрупкость, изящество и кокетство.

Ключевые слова: «Золотая игла»; детские театры моды; придворный костюм; история костюма; стили в костюме; барокко; рококо

Основная часть

С XVI века фарфор был самым вожделенным товаром, ввозимым в Европу из Китая. Дороже шёлка, дороже золота. Парадные сервизы выставляли напоказ как драгоценности, а осколки оправляли в золото и носили как ожерелья. Европейцы мечтали о своём фарфоре. Попыток его изобрести было не счесть.

И лишь в 1708 году алхимик Иоганн Фридрих Боттегер открыл формулу твёрдой фарфоровой пасты, что и стало началом эпохи мейсенского фарфора – первого в Европе. Так изделия из фарфора стали доступными не только знати, но и зажиточным горожанам. Посуду украшали изящные росписи: «сельские» сценки, влюбленные парочки, элементы восточной культуры: зонтики, пейзажи китайских садов, пагоды и так далее.

В XVII веке в России уже был известен европейский фарфор. А честь создания российского фарфора, изумившего своим качеством Европу и ни в чём не уступавшего мейсенскому, выпала Дмитрию Ивановичу Виноградову, которому в 1746 году удалось найти рецепт производства фарфора из материалов, добываемых в России. Учёный прожил короткую и трагическую жизнь, первый теоретический труд по теории керамики он писал, прикованный цепью к стене, но именно благодаря его таланту в царствование Елизаветы Петровны первая в

России "Порцелиновая мануфактура", которая позже станет называться Императорским фарфоровым заводом, начала производить ценный и качественный фарфор.

Первые полтора года завод был собственностью императорской фамилии и носил высокое звание "Поставщик императорского двора". Его сервизы украшали самые роскошные дворцы мира. Особенно любила их Екатерина II, которая заказала сервизные ансамбли: "Арабесковый", "Яхтинский" и "Кабинетский", насчитывающие более тысячи предметов каждый.

С тех пор производство фарфора в России постоянно развивалось и ширилось. В III четверти XIX века появляется фигура монополиста промышленника Кузнецова. К концу века он объединяет в своих руках ряд фарфоровых и фаянсовых заводов России и в 1889 году основывает "Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова". Изготавливаемая "Товариществом" продукция славилась добротностью и чистотой отделки, стремилась не отставать от моды, поэтому произведения завода выполнялись в самых разных стилях, распространённых в это время в русской архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.

Кроме Императорского фарфорового завода и мануфактуры Кузнецова выделяются два очага декоративного искусства, где к керамике подходят творчески. Это мастерская Строгановского училища в Москве и Абрамцевский гончарный завод.

История русского фарфора продолжилась и в советское время, обогатив мировое искусство «агитационным» и авангардным фарфором. А 60-е годы запомнились тем, что учёные ЛФЗ (в 1925 году Императорский фарфоровый завод в связи с 200-летием Российской академии наук получил официальное наименование – Ленинградский фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова) создали собственную формулу фарфора – изысканного и тонкостенного. Светящиеся изнутри чашки завоевали мировую славу. Сегодня предприятие, вернувшее себе название Императорского фарфорового завода, выпускает множество разнообразных коллекций – от традиционных до авангардных. А классикой считаются коллекции «Золотой кант» и «Золотая лента». Благородная простота форм и отсутствие рисунка позволяют насладиться мягким естественным свечением уникального фарфора.

«Арабесковый» сервиз

«Яхтинский» сервиз

«Кабинетский» сервиз

*Кузнецовский фарфор
(рисунки «Кобальтовая сетка»)*

«Агитационный фарфор»

Предметы из сервиза «Золотая лента»

«Дама в бокале» (история костюма придворных дам в России и его связь с русским фарфором) В отличие от русского фарфора история костюма придворных дам много короче и охватывает два с небольшим века: с конца XVII – начала XVIII веков до первых десятилетий XX века.

Всё началось во время царствования Петра Алексеевича Романова, первого российского императора. Этот период считается переломным в истории нашей страны. Вековой древнерусский уклад жизни менялся стремительно. Культурная – в самом широком смысле – политика Петра I предполагала обращение всех форм российской жизни к западным образцам и моделям. Он был уверен, что его главная задача – перестроить сознание подданных, а для этого необходимо изменить быт, нравы, создать систему образования. Претерпел изменения и русский костюм, который до этого времени оставался очень специфическим, с резко выраженными национальными чертами.

Самодержец требовал, чтобы весь уклад жизни аристократов и их облик коренным образом переменялись. 14 января 1700 года вышел новый царский указ «О ношении платья на манер венгерского». К 1705 году царь планировал полностью переодеть значительную часть своих подданных. В европейское платье обязательно должны были быть одеты и придворные дамы.

В рамках традиционного боярского домостроя сделать это было нелегко. Этот процесс шел долго и болезненно, встретив стойкое и упорное сопротивление бояр. Люди не спешили менять свой внешний вид; одевались согласно царскому указу лишь тогда, когда появлялись при дворе, а всё остальное время продолжали донашивать привычную им одежду.

Поэтому именно придворные дамы первыми стали постоянно носить европейское платье – это было их обязанностью. Тем самым они пропагандировали новую моду и новый идеал красоты. В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Европейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набелённое лицо с румянами и «мушками», блеск глаз, взбитые, пышные причёски, сверкание драгоценностей на шелках пастельных тонов придавали совершенно новый облик русским аристократкам. XVIII век предъявлял особые требования и к облику придворной дамы. Идеалом женской фигуры в то время был перевёрнутый бокал, и туалет был призван придать эту форму любой аристократке. Верх утягивался корсетом, низ зрительно расширялся за счет очень широких и пышных юбок, первоначально круглых в плане. К 1730-м годам юбка расширяется в боках, приобретает овальную форму и сохраняет этот причудливый силуэт, гармонирующий с мебелью и декором интерьера в стиле рококо. XVIII век в России – время замечательного расцвета русского искусства и архитектуры. Была построена новая столица России – Санкт-Петербург – единственный город в Европе, целиком возникший в XVIII веке. Его архитектурные ансамбли, созданные в это время, до сих пор поражают своей красотой и гармонией – Петропавловский собор, Зимний и Екатерининский дворцы и многие другие сооружения.

В Петербурге аристократы возводили уже не палаты, а дворцы, устроенные по европейскому образцу. В новых интерьерах и поселился изысканный фарфор. Посуда из тончайшего материала, хрупкая и невесомая, стала символом богатства и подчёркивала утончённый вкус хозяина. Но, главное, *силуэт чайных и кофейных чашек повторял силуэт платьев придворных дам*. И в этом наиболее ярко проявляется прямая непосредственная связь между русским фарфором и костюмом придворных дам.

Нельзя не обратить внимание на связь костюма не только с фарфором, но и с архитектурой эпохи рококо. Блеск шёлка, сверкание драгоценностей, ажурность вышивки и пастельность тканей перекликались с пышностью интерьеров дворцово-парковых ансамблей, пастельной поверхностью стен, с тонким ажуром лепнины и позолотой.

Уже во второй половине XVIII века наблюдаются первые попытки придать придворным костюмам национальный характер. При Екатерине II костюмы придворных дам были особенно роскошными. И в 1780-х годах, когда эта роскошь стала непомерной, Екатерина II издает ряд указов, регламентирующих как парадный, так и повседневные костюмы. В этих указах она повелевает дамам по большим праздникам носить московские парчи, в прочие дни – всевозможные шелковые материи. Согласно указам регламентируется и пышность отделки платьев. В основном эти костюмы следовали французской моде. В некоторых же особо торжественных случаях – окончание войны, свадьбы и тому подобное «... дамы съезжались на все собрания в русских платьях», которые Екатерина II ввела в употребление при дворе. Этот костюм был похож на старинный русский, с фатой и открытыми проймами на рукавах, и довольно долго продержался в русском придворном костюме.

Вероятно, вариантами такого «русского» платья были и мундирные платья императрицы, в которых она по праздникам гвардейских полков «принимала офицеров в одинаковом с ними мундире». В этих костюмах своеобразно сочетались формы господствующей французской моды с элементами старого русского костюма. До наших дней сохранилась целая коллекция этих костюмов, ныне хранящихся в Государственном Эрмитаже.

В 1770-х – начале 1780-х годов под влиянием новых идей французского философа Ж.-Ж. Руссо и его выступления против роскоши намечается стремление к упрощению силуэта женского платья. Модными становятся ткани в полоску, для парадных платьев часто в сочетании с роскошной вышивкой.

Новые веяния становятся особо ощутимыми после Великой французской буржуазной революции 1789 года. В искусстве конца XVIII – начала XIX века находит яркое выражение новый стиль – классицизм с характерным для него заимствованием античных форм и обращением к античности. Спокойные, строгие линии силуэта костюмов этого времени вытесняют вычурные формы костюмов рококо.

Пышные парадные платья-робы сменяются туникообразными, на смену шелкам, бархату и парче приходят тонкие, воздушные ткани. Исчезают фижмы, китовый ус в корсажах, корсеты. В моду входят платья с высоко поднятой талией, большим декольте и узким коротким рукавом. Юбка таких платьев от талии падает мягкими струящимися складками, довольно густыми на спине, и завершается шлейфом. Этот костюм должен был подчеркнуть естественную красоту форм женской фигуры.

После 1805 года женское платье начинает укорачиваться, юбка становится уже, шлейф продолжают носить только при дворе, причем часто делают его съемным, на проймах и надевают на платье в особо торжественных случаях. Такие парадные костюмы обычно богато декорировались вышивкой, часто с применением золотой и серебряной нити.

Стиль ампир, пришедший на смену классицизму конца XVIII века, находит отклик и в эволюции костюма. Уже в конце первого десятилетия XIX века намечается отход от изысканной простоты костюма рубежа XVIII-XIX столетий. Лишь парадные придворные

туалеты в те годы сохраняли шлейф, шили их из плотных шелковых материй и бархата и украшали великолепными вышивками с включением в орнамент различных элементов стиля ампир.

В 1834 году в России был издан указ, строго регламентировавший покрой, цвет, ткань и характер декора парадного платья придворных дам. Цвет ткани и характер золотого или серебряного шитья определялись рангом владелицы, так же как и длина шлейфа. Так, согласно указу, статс-дамы и камерфрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотым шитьем «по хвосту и борту», а нижнее из белой ткани, «какой кто пожелает, с таким же золотым шитьем вокруг и по переду юбки». Фрейлины императрицы и великих княжен носили платья синие, пунцовые и прочего цвета с золотым либо серебряным шитьем. Дамы, не имевшие придворного чина, должны были являться на парадные приемы ко двору в платьях того же фасона, но из другой ткани и с иным декором. И хотя, как свидетельствуют современники, задуман этот указ был как мера борьбы с роскошью, придворные женские костюмы тех лет поражают великолепием и обилием искусно исполненных вышивок золотом и серебром, сверкающих на фоне бархата интенсивных тонов. Дополняли наряд кокошник с белой вуалью для дам и повязка, также с вуалью, для девиц. Интересную оценку такого костюма дает в своих записках русский дипломат П.Г. Дивов: «Петербург занят преобразованием в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали новый, как говорят, национальный костюм, который эти дамы будут обязаны носить в дни больших выходов при дворе. Это нечто вроде офранцузенного сарафана...». Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года, изменяясь лишь в деталях.

В 1903 году в Зимнем дворце Санкт-Петербурга состоялся знаменитый костюмированный бал – в честь 290-летия правления дома Романовых. Все гости были одеты в костюмы XVII века, «допетровских времён». Это был последний костюмированный бал в царской России. Таким образом, история женского придворного костюма, начавшись при Петре I, закончилась в костюмах допетровских времен.

Выводы

В результате сопоставления истории русского фарфора и костюма придворных дам можно сделать вывод о том, что в них отражены черты стилей, главенствующих во время их возникновения в России. А это конец XVII века и господствующий тогда художественный стиль барокко. Его характерные черты: роскошь, массивность, величие. Но, главным образом, это век XVIII – время, когда главенствовал художественный стиль рококо, логически вытекающий из стиля барокко, характерные черты которого – лёгкость, хрупкость, изящество и кокетство.

По определению, исторические художественные стили всегда отражали стилевое единство архитектуры, интерьера, декора, изобразительного и прикладного искусства, костюма. Ярким доказательством этого является очевидное сходство силуэта чайных и кофейных чашек и силуэта платьев придворных дам. Вместе они олицетворяют главные черты стиля рококо: лёгкость, хрупкость, изящество, кокетство.

«Женщины царствовали» – так емко сказал Александр Сергеевич Пушкин об эпохе рококо. Неудивительно, что, когда модные дизайнеры хотят напомнить об истинной женственности, в первую очередь обращаются к этой неиссякаемой сокровищнице изящных образов.

В наши дни одежду в стиле рококо встретить в обычной жизни можно на карнавалах. Но что касается некоторых ее элементов, то многие дизайнеры периодически используют их в своих коллекциях. Часто современную интерпретацию образов рококо можно увидеть на показах Вивьен Вествуд, Марка Джейкобса, Prada и Джона Гальяно. Также неслучайно модели Dolce & Gabbana носят названия, непосредственно отсылающие ко времени рубежа XVII – XVIII веков. Например, «Перевернутый бокал» – каркасная модель с зауженным верхом и сильно расширенной юбкой.

Когда-то, в эпоху Петра Великого, русские придворные дамы впервые надевали на себя одежду, срочно по императорскому указу привезенную из Европы. Теперь современные законодатели мод совершают то же самое, перенося в сегодняшний день то, что было модно так давно. Особенно разнообразно стилистика рококо представлена в свадебных нарядах.

Кроме того, сегодня стиль рококо может быть и провокационным. Леди Гага с ее неповторимым эпатажным стилем смело сочетает различные элементы в одежде. В ее эклектичном прочтении элементы моды XVIII века смотрятся интересно и весело. Когда-то новое прочтение стиля эпохи рококо представляли Кристина Агилера и Мадонна, теперь же пальма первенства перешла к эпатажной Леди Гаге, которая завоевала неофициальный титул «принцессы рококо».

В свою очередь и наш коллектив детского театра моды "Колибри" решил обратиться для создания своей конкурсной коллекции к творческому наследию русских художников XVIII века. Их имена известны всему миру – В. Боровиковский, Д. Левицкий, Ф. Рокотов, Ф. Шубин и другие. Живописный талант художников и мастерство в изображении костюма – неоценимая сокровищница для всех, кому интересен костюм эпохи рококо.

Дмитрий Григорьевич Левицкий, один из лучших русских живописцев, создал замечательную серию изображений воспитанниц Смольного института. На этих портретах – не знатные особы, а скромные "смолянки". В столице смолянок называли «кисейными барышнями», поскольку форменные платья им шили из кисеи. Нам захотелось создать коллекцию скромных девичьих платьев, несущих в себе, тем не менее, характерные черты стиля: лёгкость, хрупкость, изящество и кокетство. Свою коллекцию мы так и назвали: "Кисейной барышни портрет".

Не знаю, что у нас получится, но независимо от результата хорошо уже то, что в процессе работы над нашей коллекцией мы словно перенеслись во времени в прекрасную эпоху рококо.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бубнова Е.А. Старый русский фаянс / «Искусство» 1973 г.
2. Козлинский В.И., Берман Е.М., Курбатова Е.Д. Русский костюм. 1750-1830 / Всероссийское Театральное Общество 1960 г.
3. Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-XX века (из собрания государственного Эрмитажа) / изд. «Художник РСФСР» Ленинград 1979 г. Бялик В., Мацкевич М. Путешествие в мир русской живописи / М.: АртРодник 2000 г.
4. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма: стили и направления / образовательно-издательский центр «Академия» 2004 г.

Приложение 1

Зарисовки русских придворных костюмов XVIII-XIX веков

Зарисовка из книги «Русский костюм. 1750-1830». Придворное платье 1775-1785-х годов

Зарисовка из книги «История костюма: стили и направления». Придворная дама XVIII века

Зарисовка из книги: «История направления». Костюм в стиле ампир

Зарисовка из книги: «История костюма: стили и направления». Костюм в стиле бидермейер XIX века

Костюм придворной дамы со шлейфом второй половины XIX века («Второе рококо»)

Приложение 2

Зарисовки картин Д.Г. Левицкого (серия «Смолянки»)

Зарисовка с портрета Е.Н. Хрущёвой
Е.Н. Хованской (худ. Д. Левицкий 1773 год)

Женские платья по французскому образцу:
а) редингот с отложным воротником

Зарисовка с портрета
Н.С. Борщёвой (худ. Д. Левицкий 1776 г.)

б) платье на физжах

Зарисовка с портрета Е. Нелидовой
(худ. Д. Левицкий 1773 г.). Женское платье по французскому образцу «папушка»