

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/02IVKL218.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Афанасьева Е.М., Заварина Е.А. Искусство Елизаветы Бём – как вдохновитель на создание образа невесты // Научный журнал «Костюмология», 2018 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/02IVKL218.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Афанасьева Елизавета Максимовна

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, Иваново, Россия
Театр моды «Алиса»

Заварина Елизавета Александровна

Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, Иваново, Россия
Театр моды «Алиса»
Педагог
Заслуженный учитель РФ

Искусство Елизаветы Бём – как вдохновитель на создание образа невесты

Аннотация. В работе исследованы детские образы на примере старинных открыток петербургской художницы Елизаветы Бём, с целью найти в них ту тонкую взаимосвязь между девочкой и мальчиком как жениха и невесты. Елизавета Бём – одна из самых первых женщин в России стала заниматься искусством, получившая специальное образование, добившаяся успеха и признания как иллюстратор, мастер силуэта, автор изделия из хрусталя и многочисленных открытых писем. Открытки на тему жениха и невесты Елизаветы Бём, и ивановские ситцы вдохновили авторов на создание эскизов к коллекции платьев невесты из ивановских ситцев под названием «Всякая невеста для своего жениха родиться» и посвященных 100-летию Ивановской губернии.

Ключевые слова: «Золотая игла»; детские театры моды; история костюма; стили в костюме; Елизавета Бём; свадебные традиции Руси; свадебное платье

Введение

Цель работы. Исследовать детские образы на примере старинных открыток петербургской художницы Елизаветы Бём, найти в них ту тонкую взаимосвязь между девочкой и мальчиком как жениха и невесты.

Задачи:

1. Информационное обеспечение в области искусства художницы Е. Бём.
2. Знакомство со свадебными обрядами и традициями древней Руси.
3. Обращение к тенденциям современной моды.
4. Создать девичьи образы города невест в эскизах с использованием возможности регионального компонента.

Русский стиль Елизаветы Бём

В наши дни это имя известно не всем, а в конце XIX и начале XX столетия она пользовалась невероятной популярностью и поистине всенародной любовью. Происходила из старинного рода. Её предки, татары, носили фамилию Индигир, означавшую – «индийский петух». Грамотой, дарованной роду Иваном III, фамилия была изменена на Эндауровы. Елизавета Бём – одна из самых первых женщин в России стала заниматься искусством, получившая специальное образование, добившаяся успеха и признания как иллюстратор, мастер силуэта, автор изделия из хрусталя и многочисленных открытых писем.

Главными героями её открытых писем или просто открыток становились маленькие дети в русских народных костюмах. Они изображались в бытовых ситуациях. Открытки сопровождалась незамысловатыми надписями или же пословицами и поговорками.

Художница нашла собственный стиль – акварели и силуэты. Елизавета Бём делала тончайшую проработку всех деталей, которая была бы невозможна при вырезании ножницами. Она тщательно вырисовывала пёрышки птичек и кудряшки на головке деревенской девочки, шерсть собаки и кружева на платьях кукол – мельчайшие подробности делали графику Елизаветы Бём необычайно тонкой, душевной, живой, по ним можно было понять то недоговорённое, что оставалось скрыто от зрителя внутри её силуэтов.

В 1875 году она создаёт альбом открыток «Силуэты», а в 1877 году – альбом «Силуэты из жизни детей».

До самой старости любимыми натурщиками Елизаветы Меркурьевны оставались дети. Каждое лето она приезжала в своё родовое имение и всякий раз, перед тем как ехать туда, Елизавета Меркурьевна покупала охапки деревенских платков, игрушек и лент для крестьянок и их детей. Дети её любили и называли свою барыню «Бёмиха».

Ее творчество было признано и на родине, и за рубежом. Работы Бём приобретали крупнейшие русские коллекционеры П.М. Третьяков и И.Е. Цветков. Большими поклонниками её искусства были Императоры Александр III и Николай II.

Методика исследования

Отбор открыток Е. Бём «Я дарю тебе нежность»

За двадцать лет активной творческой деятельности Елизавета Бём создала более 300 сюжетов для открыток, многие из которых отражают нежность отношений девочки и мальчика. Их можно отобрать в новую серию открыток под названием «Я дарю тебе нежность».

*Он то к ней голубится,
а она от него тетерится!*

*От судьбы не уйдешь,
суженого своего не обойдешь!*

Сердце сердцу дать и ответа ждать!

*Курица Федорка, да петух Егорка с
праздником поздравляют, счастья желают!*

Ясный глаз, поцелуй хоть раз!

*Купим себе деревеньку,
да заживем помаленьку!*

Милые бранятся, только тешутся!

Выпьем чайку, позабудем тоску!

В тесноте, да не в обиде!

Где грибы, тут и мы!

Личная жизнь Елизаветы Бём в какой-то степени прослеживается в её открытках. В 1867 году она вышла замуж за талантливого скрипача, педагога Петербургской консерватории Людвиг Бёма, с которым ей предстояло счастливо прожить всю жизнь. В 1868 году у супругов родилась единственная дочь, тоже Елизавета, в замужестве Барсова.

Её работы с милыми лицами маленьких персонажей удивительно красивы и вдохновляют на создание образа невесты и жениха.

С рождения до школы

С рождения детей начинают называть девочку – невеста, а мальчика – жених. Подрастая, они и сами начинают понимать, кто такая невеста, а кто такой жених. В детской субкультуре (с 6 до 12 лет) появляются детские дразнилки, в том числе про жениха и невесту, высмеивая их дружеские отношения. Я тоже знаю несколько дразнилок про жениха и невесту:

*Тили-тили тесто
Жених и невеста! Ноги в пуху –
Поклонись жениху! Ноги в тесте –
Поклонись невесте!*

*Коля, Коля, Николай Тили – тили тесто,
Сиди дома не гуляй. Вот я и невеста!
К тебе девочки придут Март прошел, и май проходит...
Поцелуют и уйдут. А жених все где-то бродит.*

- Жених и невеста!

Исследование свадебных обычаев и традиций на Руси

О том, как женились наши далёкие предки, мы узнаём от летописца Нестора. Он считал, что именно в свадебном обряде видна нравственная сущность того или иного народа. Рассказывая о языческих временах, летописец показывает разные жизненные устои у славянских племен, в том числе, и на примере традиций брака. Некоторые свадебные обычаи и традиции древних славян современным жителям России могут показаться дикими.

На Руси в древности ценились девушки «справные» – высокие, крупные, даже толстые. У худой девицы не было практически никаких шансов выйти замуж. Ведь она должна была стать хорошей женой – много работать, родить, как минимум, нескольких детей, а для этого необходимо было обладать отменным здоровьем, быть, что называется, «кровь с молоком».

Если девушка все-таки не отличалась особой полнотой, а была, по понятиям древних славян, излишне стройной, родители ее, как могли, спасали положение – прежде чем вывести невесту к сватам, ее обряжали в толстые юбки (их могло быть до десяти штук одновременно), а сверху еще повязывали несколько фартуков.

С другой стороны, насколько пригож, толст или высок жених, никто даже не интересовался. Ценность жениха определялась вовсе не внешностью, а состоятельностью его семьи.

Обычаи и традиции

1. Молодые не видели друг друга до свадьбы

Н. Петров. «Смотрины невесты»

2. Обязанности семьи невесты

Согласно древнеславянским обычаям, если невеста сватам понравилась, происходил так называемый сговор. С помощью грамотного человека составлялся «брачный договор»: писали, когда именно состоится свадьба. Важной частью сговора было определение приданого, которое родители невесты обязались дать за дочь. Без приданого нечего было и думать выдать дочку замуж – этого не допускали обычаи.

М. Шибанов.
«Празднество свадебного договора»

С. Грибков.
«Благословение на свадьбу»

В качестве приданого невеста приносила в новую семью перины, постель, подушки, одежду, различную домашнюю и кухонную утварь. Богатая семья могла дать в приданое дочери недвижимость, землю, драгоценные украшения.

А как быть, если родители бедные, но девушка очень понравилась? На помощь приходили родные жениха – они или сами готовили приданое и заранее приносили его в дом невесты, или вручали будущим сватам деньги.

3. Обязанности семьи жениха

В некоторых источниках говорится, что семья жениха не имела вовсе никаких обязанностей по отношению к невесте и ее родителям. Но все же большинство авторов утверждают, что это не так. Когда уже было понятно, что сговор произошел, жених вместе с родителями и другими родственниками торжественно и пышно сватался – приезжал к дому невесты на нарядной повозке с разноцветными лентами и колокольчиками, а невеста, услышав звон издали, выбегала встречать сватов.

Родителям девушки дарили богатые подарки – принято было обязательно преподнести теплую одежду из меха, хорошее вино, мясо. Чем богаче подарки – тем серьезнее намерения жениха.

Родители девушки к этому времени готовили праздничный стол. Поверх нарядной скатерти выставляли множество яств. За столом обсуждались подробности предстоящей свадьбы.

4. Девичник и мальчишник

В. Перов. «Накануне девичника. Проводы невесты из бани»

Эти мероприятия давно утратили первоначальный смысл и выглядят сегодня чаще всего как веселые вечеринки с подарками.

А в те времена на девичник приходили подружки невесты, чтобы поплакать, погрузить, спеть печальные песни, – ведь одна из них прощалась с юностью, с беззаботной девичьей жизнью под крылышком у родителей. Приглашали даже специально обученную «вытницу» – женщину, под чьи заунывные песни страдальческого содержания невесте будет легче плакать. А плакать было необходимо – иначе не видать ей счастья в семейной жизни. «Вытницы» были ценными и редкими «специалистами», их было мало, поэтому родители невесты отыскивали такую женщину заранее и щедро вознаграждали ее.

Девушка с подругами после этого садилась за накрытый стол. Все пили и ели, продолжали петь и оплакивать расставание. Родители могли разрешить девушке выйти из дома – и тогда девушки катались в санях или гуляли в поле, а затем невесту мыли в бане, готовя к предстоящей свадьбе.

Мальчишник же проходил совсем скучно. Жених тоже шел в баню – но в полном одиночестве. Всю ночь он обязан был молчать.

5. День свадьбы

Утром жених направлялся за своей будущей женой. И вот здесь его подстерегали препятствия – ему перегораживали путь, и, если он не мог справиться с препонами, приходилось платить выкуп.

И. Львов. «Выкуп дороги»

Свадебная церемония была пышной и веселой, молодых осыпали пшеном и овсом, чтобы их семейная жизнь была богатой и счастливой. Если семья жениха была зажиточной – столы ломились от яств, и за стол мог сесть любой прохожий.

Дарили молодым чаще всего полотенца, красивую посуду, кухонную утварь. Популярным подарком была плетка – чтобы жена помнила, где ее место и кто в доме главный.

6. Почему невеста надевает белое платье?

Кадр из фильма «Снегурочка»

Белый цвет у славян символизировал чистоту и невинность, но одновременно являлся траурным. Девушка, покидая родительский дом, символически «умирала» для своего рода, переходя в другой – своего мужа, чтобы здесь «воскреснуть» уже в новом статусе, превратившись из девочки в женщину, жену, хранительницу очага, будущую мать. Поэтому – и смена фамилии, отсюда – и традиция непременно назвать свекровь и свекра мамой и папой.

Жениху нужно было внести невесту в новый дом на руках, ведь порог считался границей миров, и, прежде «чужая» для этого домашнего мира, она становилась «своей».

Христианский брак на Руси

В конце IX века Русь стала христианской. Новые свадебные традиции входили в жизнь славян с большим трудом. Главным нововведением стало освящение брака в церкви, но уже столько красивых и символических языческих обычаев сопровождали свадебный русский обряд, что победить их было невозможно, хотя церковь и боролась с ними вплоть до XVI века, когда, наконец, сложился чин и ритуал русского бракосочетания.

Иваново – город невест, ситцевый край, текстильная столица России и город первого совета

Иваново получило прозвище «город невест» в послевоенное время, так как многие мужчины пали на фронтах Второй мировой, а на местных текстильных предприятиях трудились очень много женщин. В процентном соотношении их было в несколько раз больше, чем представителей сильного пола. В настоящее время объём текстильного производства в Иваново значительно сократился, некоторые предприятия после распада СССР были закрыты. Однако статистика по-прежнему регистрирует в городе преобладание женского населения. По данным последней переписи населения, в Ивановской области проживают 55,3 % женщин и 44,7 % мужчин. Соотношение между полами следующее: на 1000 мужчин приходится 1238 женщин. До конца XIX века Иваново не существовало. Нынешняя его территория включала сёла Иваново и Вознесенское. В единый населённый пункт – город Иваново-Вознесенск – они были преобразованы в 1871 году, и именно с тех пор основной деятельностью нового субъекта страны стало текстильное производство. В 1918 году Иваново-Вознесенск стал губернским центром. В 1932 году «религиозную» часть названия отбросили, и город стал называться Иваново. Здесь нет архитектурных излишеств, всемирно известных памятников природы или культуры, но это город невест, ситцевый край.

Музей «Ивановские ситцы»

Музей расположен в особняке ивановского фабриканта Д.Г. Бурлыгина. Основная экспозиция музея «Ивановский текстиль. История и современность» повествует о развитии производства с древнейших времен до наших дней. Доминантная идея экспозиции – показ ивановских ситцев, как одного из видов декоративно-прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного орнамента. Образцы ивановских ситцев открывают значительный пласт народного творчества в области художественного оформления тканей и позволяют проследить развитие особого стиля – яркого, нарядного, декоративного, присущего ивановским тканям.

В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, насчитывающая полмиллиона единиц.

Тенденции современной невесты

Самый главный тренд – быть собой, а красивые платья подхватили тенденции классического стиля. Классика, которая никогда не выходит из моды, сегодня приобретает особое значение. Ценности, которые символизирует сам обряд, в наряде невесты сегодня отражены с новыми интонациями в длинных свадебных платьях.

Мода на 2018-2019 гг. – пышные юбки, необъятное облако рюш, детали из кружева. Наиболее модно в этом сезоне – использование эффекта многослойности. Огромный

впечатляющий бант, нити жемчуга, кружевные вставки – все это детали, позволяющие обратить внимание на спину. Ещё никогда спина в свадебном платье не была столь уникальной, как в 2018 году! Платья создают эффект нежности, женственности, индивидуальности натуры.

Не менее актуальными в 2018 году будут букеты из ромашек или розовых пионов.

Выводы

1. Изучая жизнь и творчество Елизаветы Бём, хочется отметить, что она взяла на свою долю русский детский мир, а в её силуэтах выражается, чувство, мысли, характеры, капризы, причуды, грация, шалости, милые затеи. Осталось впечатление, что её личная жизнь в какой-то степени прослеживается в её творчестве, в частности в открытках. В теме про невест и женихов вложена душа счастливого семейного человека, потому что она прожила всю жизнь с талантливым скрипачом, ведь они были оба творческие люди.

2. Вспомнив дразнилки из своего детства про жениха и невесту, возникло желание познакомиться со свадебными обычаями и традициями на Руси. Для современного общества они не приемлемы, на мой взгляд даже дикие.

3. Я живу в городе невест и побывав в музее «Ивановские ситцы», возникло желание сшить удивительные наряды, вплоть до свадебных платьев. На мой взгляд ивановская невеста должна быть в ситцевом необыкновенном платье.

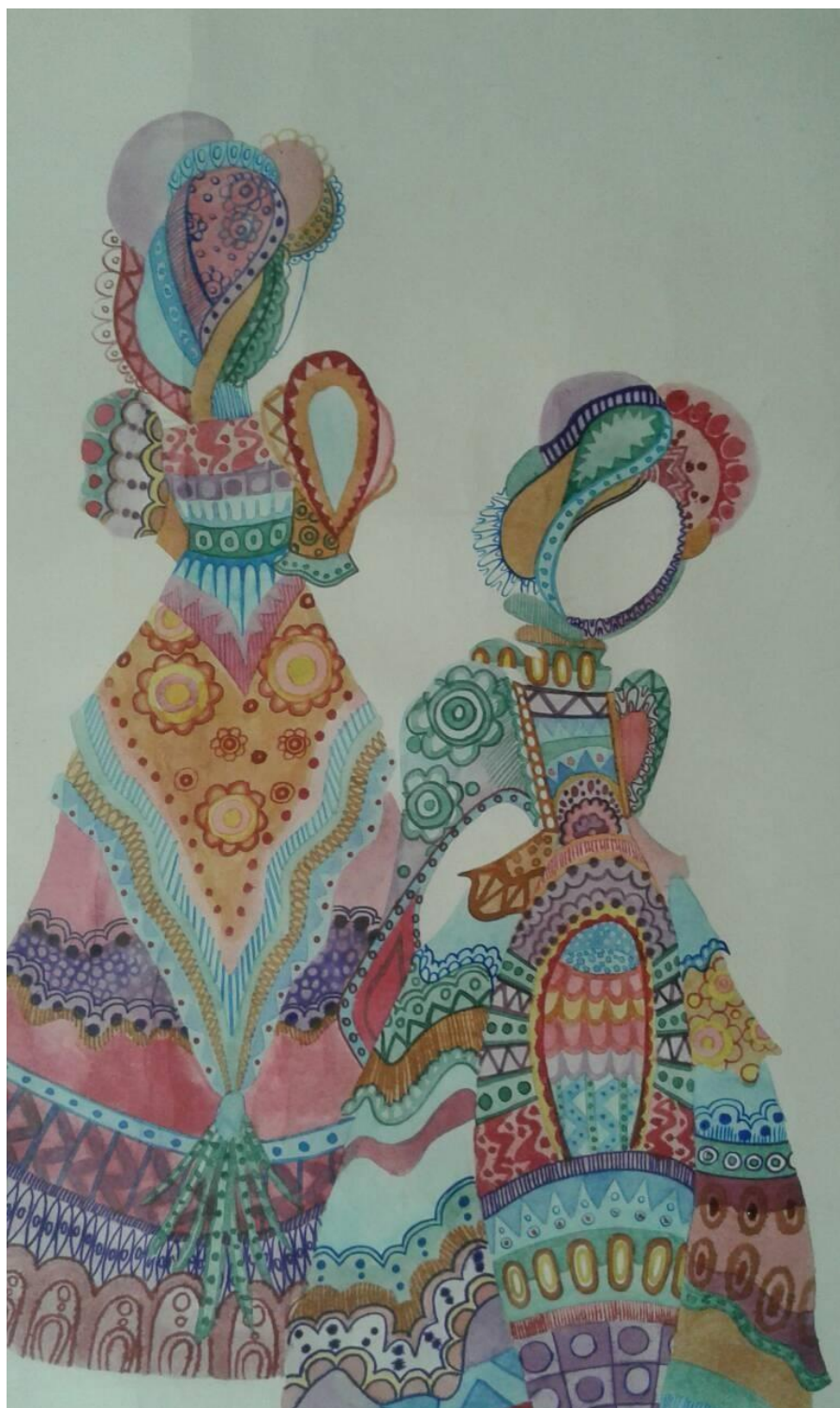
Заключение

Открытки на тему жениха и невесты Елизаветы Бём и ивановские ситцы вдохновили меня на создание эскизов к коллекции платьев невесты из ивановских ситцев под названием «Всякая невеста для своего жениха родиться» и посвятить их 100-летию Ивановской губернии. (Эскиз прилагается).

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://gallerix.ru/album/Endaurova> – галерея работ Е.Бём
<http://lifeglobe.net/blogs/details?id=554>.
2. http://www.aif.ru/dontknows/eternal/pochemu_ivanovo_nazyvayut_gorodom_nevest
<http://музейбурылина.пф/о-музее/музей-ивановского-ситца/>.
3. <http://2kolechka.com/traditsii/svadebny-e-obryady-i-traditsii-na-drevnej-rusi-i-vsovremennoj-rossii.html> <http://perstni.com/magazine/history/starinnyie-svadebnyie-obryadyi-na-rusitraditsii-o-kotoryih-myi-ne-znali.html> <http://modagid.ru/articles/9328>
<https://www.news-ontime.ru/krasivyye-svadebnyye-platya-2017-2018/>
<https://ratatum.com/modnye-svadebnye-tendencii-na-2018-god/>.

Приложение

Эскиз к коллекции «Всякая невеста для своего жениха родиться»