

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/09IVKL218.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Хильченко Л.В., Любимова А.Ю., Белокурова О.В. Современный костюм, как средство выражения образа женщины в творчестве А.С. Пушкина // Научный журнал «Костюмология», 2018 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL218.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

Хильченко Лана Владимировна

МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества», Нижний Тагил, Россия
Учащаяся

Любимова Алена Юрьевна

МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества», Нижний Тагил, Россия
Педагог дополнительного образования, высшая категория

Белокурова Ольга Валерьевна

МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества», Нижний Тагил, Россия
Педагог дополнительного образования, 1 категория

Современный костюм, как средство выражения образа женщины в творчестве А.С. Пушкина

Аннотация. При разработке темы авторами была поставлена проблема создания коллекции костюмов на основе образа женщины в творчестве А.С. Пушкина. Объектом исследования является образ женщины в творчестве А.С. Пушкина, а конечной задачей исследования – анализ исторического, литературного и художественного материала необходимого для создания коллекции современного костюма с включением элементов женского образа Пушкинской эпохи.

Ключевые слова: романтизм; пушкинская эпоха; мода пушкинской эпохи; история костюма

Введение

Объектом исследования является образ женщины в творчестве А.С. Пушкина, а конечной задачей исследования – анализ исторического, литературного и художественного материала необходимого для создания коллекции современного костюма с включением элементов женского образа Пушкинской эпохи.

Образ женщины в творчестве А.С. Пушкина

Пушкин Александр Сергеевич – первый русский писатель мирового значения, общепризнанный основатель русской литературы нового времени и канонизатор русского литературного языка. Родился в семье небогатого дворянина, потомка старинного боярского рода. [6] Поэт был светским человеком, часто бывал в высшем обществе, ездил на балы и обеды, совершал прогулки, и не последнюю роль в его жизни играла одежда. Во втором томе "Словаря языка Пушкина", изданного в 1956 году можно прочесть, что слово "мода" в произведениях Пушкина употреблено 84 раза. И больше всего примеров авторы словаря приводят из романа «Евгений Онегин». Герои романов и повестей А.С. Пушкина следовали моде и одевались по

моды, иначе бы достопочтенная публика не читала бы произведений нашего Великого писателя, он жил среди людей и писал о том, что было близко людям. А коварная мода тем временем шла вперед и вперед. [5; 9]

Тенденции моды в эпоху А.С. Пушкина. Женский костюм

Наиболее яркая смена стилей происходила в женском костюме XIX века.

Английские художники того времени писали вызывающие меланхолию пейзажи с ненастной и туманной погодой, а писатели в своих книгах рассказывали истории прекрасных бедных девушек, которые попав в таинственный замок с приведениями, обязательно, преодолев все трудности и испытания, становились хозяйками замка и выходили замуж за прекрасных принцев. Тем самым художники создавали романтические пейзажи, а писатели те самые знаменитые английские романы XIX века. Эпоха романтизма формирует новый женский образ, идеалом которого считается красивая женщина с узкой талией и меланхоличным выражением худого бледного лица. Так, если еще в первые десятилетия XIX века женщины носили простые платья рубашечного покроя с рукавами фонариками, то уже в 1830-е годы в моду вновь входят корсеты и богато декорированные платья с пышными юбками [2; 3; 4]. Вот как об этом сказано у Пушкина в «Евгении Онегине»:

*"...Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос..."*

Линия талии опустилась на свое естественное место, в ход пошла шнуровка. Юбка и рукава сильно расширились, чтобы талия казалась тоньше. Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. На плечи набрасывали кашемировые шали, пелерины, боа, которые прикрывали декольте. Платье становится более пышным, под него стали надевать нижнюю юбку, плечи искусственно расширялись с помощью наплечников. Неизменным атрибутом модного платья являлось круглое декольте, подчеркивавшее красоту шеи. Также в моду входит и женская одежда для верховой езды – платье-амазонка. Платье-амазонка состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточка. С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки.

Мужской костюм

Мужской костюм пушкинской эпохи Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. Не случайно Пушкин, описывая модный костюм Онегина, отмечает: "Как dandy лондонский одет". Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков – таков тон романтической свободы в мужском костюме первой половины XIX века.

Основой мужского костюма был фрак. У фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды (нижние части разрезной спинки мундира, фрака) сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Фраки были однотонными, но допускались узорчатые ткани. Воротник фрака отделялся бархатом другого цвета. Пуговицы были серебряными, фарфоровыми, иногда

даже драгоценными. В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Черный фрак стал с начала века официальной и торжественной одеждой. Под фрак надевалась белая рубашка с высоким тугим воротником, жилет, довольно сильно подверженный модным изменениям в цвете и рисунке материала. На шею повязывали галстук.

Цвет

Цвета платьев пушкинской эпохи различны. В моду входят платья в клетку. С платьями носят шали и шарфы. К примеру, шарф *эшарп*, который сзади опускается на талию, после чего его перекидывают спереди на согнутые в локтях руки. Или же шарф *боа* – круглый шарф из меха или страусовых перьев. В это время распространяется мода на пледы. Именно с клетчатым пледом позировал Пушкин художнику Кипренскому на знаменитом портрете.

Шляпы

С 1820 года популярным становится *боливар* – цилиндр с широкими полями. В 1835 году появился складной цилиндр – шапокляк. Этот вид шляп был популярен в течение столетия и вышел из моды только к Первой мировой войне.

Дамы в первой половине XIX века продолжали носить шляпки-*токи*, пышно украшенные перьями, пряжками и аграфами с драгоценными камнями. В первой половине XIX века в моду вошла *шуте* (*schute*) – женская соломенная шляпа, подобная чепцу, с широкими полями, обрамляющими лицо.

В период романтизма самой популярной женской шляпой становится капор – головной убор с высокой шляпной тульей (для убранных на затылок волос) и с обрамляющими лицо широкими жёсткими полями, сужающимися к затылку. Капор удерживался на голове широкими лентами, которые завязывались под подбородком бант. Где-то в середине XIX века женщины начали активно осваивать гардероб противоположного пола. Шёлковые цилиндры, соломенные канотье, спортивные кепки и ковбойские шляпы – всё это довольно быстро пришлось по вкусу дамам.

Прическа

Обязательным дополнением модного платья являлась такая же модная причёска для того, чтобы выделить шею и подчеркнуть её красоту, делали сложные и высокие причёски; волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускались на виски, а остальные высоко начёсывались в виде причудливых форм. Причёски украшали различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков.

Украшения, аксессуары

Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, перстнями и кольцами украшали чуть ли не каждый палец руки. Лорнет – очки на ручке, носили на шее. Часы – на цепочке, модны брегеты (от швейцарского мастера А.-Л. Бреге) Трость (для щегольства). Длинные перчатки – их снимали только за столом. Митенки – (перчатки без пальцев), не снимали никогда.

Небольшой зонт служил защитой от дождя и солнца. Пока это больше кокетливая игрушка, модная деталь костюма. В оформлении используются кружева, бахрома, перья, вышивка, набивной рисунок. Зонтики для города, для гуляний, для путешествий – без кружев, для деревни – из ситца с оборкой. Ридикюль – маленькая сумочка. Важная вещь в гардеробе, ведь карманов в женских платьях еще не было!

Дамские туфельки шились из материи, чаще – из атласа. Имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки – как античные сандалии. Не случайно А.С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:

*"...Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры..."*

Таким образом, изучив тенденции моды Пушкинской эпохи, появилась идея использовать детали костюма того времени в современных моделях одежды. [7; 8; 9]

Практическая часть, создание коллекции

Проанализировав изученный материал, была начата разработка эскизов для коллекции. Основной идеей стало воплощение в костюмах образ женщины романтической, но в тоже время сильной, уверенной, самодостаточной. Поэтому была предпринята попытка совместить достаточно женственные детали, такие как декольте, корсет, а также детали, заимствованные из мужского костюма.

Было решено, что коллекция будет сделана в чёрно-белой гамме, как стихи, написанные чёрными чернилами на белой бумаге. Первоначально было отрисовано два варианта эскизов от белого к чёрному и наоборот. Было задумано сделать 9 костюмов по количеству человек в группе. В итоге остановились на варианте развития коллекции от белого к чёрному (с вариантами эскизов можно ознакомиться в [приложении 2](#)).

Для лучшего отображения причастности коллекции к творчеству А.С. Пушкина было решено написать стихотворение великого поэта на различных деталях костюма и в процессе показа отворачивать эти детали, как будто переворачиваешь страницу. Сложность данной идеи заключалась в том, что нужно было тщательно продумать конструкцию изделий, чтобы небольшая трансформация проходила легко, не вызывая сложности, а также, чтобы логично смотрелась в цвете. Вся работа проходила по плану:

1. Изучение материала по задуманной теме.
2. Зарисовка эскизов.
3. Выбор материалов.
4. Разработка конструкций изделий.
5. Изготовление изделий и надписей на них.
6. Изготовление головных уборов.

Отдельно, хотелось бы остановиться, на головных уборах. За основу был взят мужской цилиндр, так как хотелось добавить определённой строгости образу, и он более соответствовал идеи коллекции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бродский Н.Л. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. М., 1964.
2. Дмитриева Н.А. Загадки мира моды: Очерки о культуре моды. Донецк, 1998.
3. Иллюстрированная энциклопедия моды / Под ред. Л. Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой. Прага, 1988.
4. Каминская Н.М. История костюма / 2-е изд. М., 1986.
5. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. М., 1998.
6. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995.
7. Марченко Н.А. Литературный быт пушкинской поры // Литература в школе. 1998. № 7. С. 67-75.
8. Федосюк Ю.А. Что непонятного у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века / 2-е изд. М., 1998.
9. Шаталов С.Е. Герои романа Пушкина «Евгений Онегин». М., 1986.

Khilchenko Lana Vladimirovna

Dzerzhinsky palace of children and youth creativity, Nizhny Tagil, Russia

Liubimova Alena Iurevna

Dzerzhinsky palace of children and youth creativity, Nizhny Tagil, Russia

Beliukova Olga Valerevna

Dzerzhinsky palace of children and youth creativity, Nizhny Tagil, Russia

Modern costume, as a means of expressing the image of women in the work of A.S. Pushkin

Abstract. When developing the topic, the authors posed the problem of creating a collection of costumes based on the image of a woman in the work of A.S. Pushkin. The object of the study is the image of a woman in the work of A.S. Pushkin, and the ultimate goal of the study is an analysis of the historical, literary and artistic material necessary to create a collection of modern costumes with the inclusion of elements of the female image of the Pushkin era.

Keywords: romanticism; Pushkin's epoch; fashion of the Pushkin era; costume story

Приложение 1

Тенденции моды в эпоху А.С. Пушкина (на примере модных иллюстраций того времени)

Приложение 2

Эскизы карандашом

1. модель

2. модель

3. модель

4. модель

5. модель

6. модель

7. модель

8. модель

9. модель

10. модель

1. модель

2. модель

3. модель

4. модель

5. модель

6. модель

7. модель

8. модель

9. модель

Итоговые эскизы карандашом

1. модель

2. модель

3. модель

4. модель

5. модель

6. модель

7. модель

8. модель

9. модель

Пробные эскизы от белого к черному цвету и от черного к белому цвету

1. модель

2. модель

3. модель

4. модель

5. модель

6. модель

7. модель

8. модель

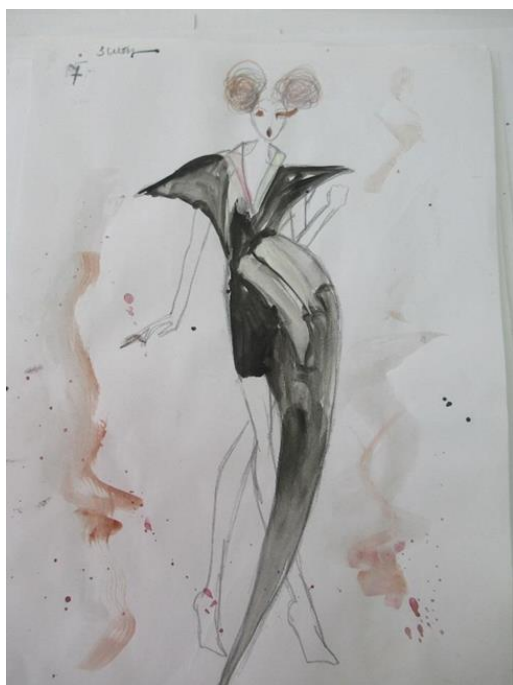

9. модель

10. модель

Итоговые эскизы в цвете

1. модель

2. модель

3. модель

4. модель

5. модель

6. модель

7. модель

8. модель

9. модель