

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

2024, Том 9, № 1 / 2024, Vol. 9, Iss. 1 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2024.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/23IVKL124.pdf>

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Соковишин, А. А. Павловопосадская роза как знаковая форма русского стиля в творчестве модельеров мира / А. А. Соковишин // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 1. — URL:

<https://kostumologiya.ru/PDF/23IVKL124.pdf>

For citation:

Sokovishin A.A. Pavlovo Posad rose as an iconic form of Russian style in the works of fashion designers around the world. *Journal of Clothing Science*. 2024; 9(1): 23IVKL124. Available at:

<https://kostumologiya.ru/PDF/23IVKL124.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 677.077.5:687.016

Соковишин Александр Алексеевич

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

Аспирант кафедры «Искусствоведения», инженер кафедры «Искусствоведения»

E-mail: AASokovishin@gmail.com

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1227961

Павловопосадская роза как знаковая форма русского стиля в творчестве модельеров мира

Аннотация. В статье поставлена важная для российского дизайна проблема позиционирования орнаментального стиля известного бренда «Павловопосадские платки и шали» как русского стиля. Уже третье столетие мотив розы, украшающий орнаментальную композицию знаменитых павловопосадских шалей, как знаковая форма, передающаяся мастерами из поколения в поколение, ассоциируется с русской культурой. Павловопосадская роза воспринимается нашими современниками как традиционный русский орнаментальный мотив. Современные павловопосадские платки и шали востребованы потребителем в России и за её пределами, они воспринимаются как маркер русской культуры, благодаря чему ведущие модельеры мира включают их в свои коллекции и применяют их в моделировании авторского костюма. Используют павловопосадские шали как доминантный аксессуар в авторских моделях костюма и раскраивают шали для создания из них новых форм костюма такие модельеры как В.М. Зайцев, Д. Симачёв, А. Маррас, Я. и А. Шевченко, Д. и Г. Гвасалия, Л. Батёхин, Л. Хошек. Знаменитый павловопосадский набивной рисунок с характерным мотивом розы в яркой контрастной декоративной подаче или в композиции сближенных тонов всегда создаёт притягательный акцент в образном решении костюма. Узнаваемый принт с мотивом розы украшал авторские модели жакетов, юбок, платьев, пальто и даже мужских костюмов, использовался он в декорации современных молодёжных форм костюма, покрывая бомберы, худи, толстовки, комбинезоны, шорты, бикини. Покрывающий весь костюм, украшающий подкладку или наложенный в лоскутном стиле на другую ткань, традиционный русский принт с розой всегда актуален и нов. Русская тема в искусстве костюма всегда будет источником вдохновения для модельеров разных стран. Традиционный мотив розы в композиции павловопосадских шалей всегда будет ассоциироваться с русским стилем, русским вкусом, русской культурой и русской идеей в моделировании.

Ключевые слова: орнаментальная композиция; мотив розы; бренд; платки; шали; дизайн костюма; модельеры

Введение

Павловопосадские шали по праву считаются явлением русской культуры, отражением национального русского вкуса, нашим исконным достоянием. Одной из прославленных фабрик, выпускающих набивные шали с 1860-х годов, стала мануфактура Я.И. Лабзина и В.И. Грязнова. К концу XIX века мануфактура стала лидером среди предприятий с аналогичной продукцией, а павловопосадские шали завоевали признание на всей территории державы российской. Русский стиль в костюме с 60-х годов XIX века и по сей день прочно ассоциируется с орнаментальным стилем знаменитых шалей Павловского Посада. Известным рисовальщиком фабрики был Степан Васильевич Постигов. Впоследствии её дело продолжили сыновья. Именно Степану Постигову принадлежит авторская трактовка мотива розы — полностью открытой, с пышными лепестками и ярко-жёлтой серединкой. Мануфактуре Я. Лабзина и В.Грязнова выпала уникальная судьба, после революции фабрика продолжала работать, выпускала продукцию весь XX век и успешно работает в настоящее время как ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». В каждый период работы фабрики в художественную мастерскую приходили новые рисовальщики, чей авторский стиль создавал оригинальную, особенную трактовку знаменитого орнаментального мотива павловопосадской розы. В 1940–50-х годах на фабрике работали вернувшиеся с фронта художники — С.П. Рыжов, Е.И. Штыхин, молодые специалисты Е.П. Регунова, Л.С. Шаховская, З.А. Ольшевская. В 1960-е годы в коллектив влились Н.И. Слащёва, В.В. Тараненко, И.П. Додонова, К.С. Зиновьева, В.И. Зубрицкий. В 1970–80-е годы на производство пришли: Г.И. Сотскова, Л.Г. Савельева, В.Б. Фадеева. Все эти годы в оформлении платков и шалей доминируют цветочные композиции, композиционным центром которых преимущественно является мотив розы. Орнаментальная композиция с чарующим мотивом розы продолжает завораживать, удивлять, развиваться и видоизменяться. Мотив розы уже третье столетие украшает русские шали как дань традиции, как знаковая форма, передающаяся мастерами из поколения в поколение. Современные павловопосадские платки и шали воспринимаются как символ русской культуры, именно поэтому ведущие модельеры мира включают их в свои коллекции, созданные в русском стиле.

Цель исследования: идентифицировать характерный павловопосадский печатный мотив розы как маркер русской культуры, используемый в творческом процессе модельеров мира при создании коллекций костюма.

Мотив розы в дворянской культуре и искусстве XIX века

Эпоха Романтизма способствовала одухотворению природы. Символическим смыслом наделялись растения, изображающиеся в различных предметах искусства. Особой популярностью пользовались цветочные мотивы. «Цветы и растения играли особую роль в светском этикете. Часто мотив того или иного цветка «солировал» в декоре одежды и предметов быта. И, хотя флоральные образы часто повторялись, в каждом конкретном случае они отражали особые отношения, связывающие, например, дарителя букета и даму, которой он был преподнесён, владельца альбома и лицо, оставившее в нём на память о себе какую-то запись или рисунок. Нередко цветы заменяли комплименты или олицетворяли различные добродетели. Некоторые растения ассоциировались с образами античных божеств. В первой трети XIX века одним из наиболее популярных растений в декоративно-прикладном искусстве и «языке Флоры» стала роза» [1, с. 18]. Роза ассоциируется романтиками с быстротечной красотой, молодостью, любовью и счастьем. Роза была естественным подарком для девушки и любимым украшением. На портретах дворянок роза в руке или украшающая причёску девушки символизировала невинность [1]. Любовные переживания могли быть переданы в оттенках цветов роз. О нарастающем чувстве говорили алые розы, сменившие бледно-розовые.

С начала XIX века мотив розы украшал все подарки, преподнесённые с любовью своим близким. Изделия из фарфора, вышивки шёлком и бисером, покрывающие подушки, сумочки, бумажники, кошельки, записные книжки, чехлы для стаканов, перьев, чубуков и прочих предметов украшались мотивом розы. Дорогие дворянские шали мануфактур Н. Мерлиной, Д. Колокольцова, Н. Шишкиной использовали мотив розы в ткацком рисунке, как любимого цветка усадебных садов.

Мотив розы в крестьянском декоративно-прикладном искусстве XIX века

К середине XIX века изображение розы проникает в народное искусство. Крестьянские прялки расписываются сюжетными сценами с розами, знаменитые жостовские подносы декорируются розами всех цветов и размеров. Роза на предметах крестьянского быта: прялках, сундуках, праздничной посуде, игрушках, набивных досках и платках — символ сада небесного, символ расцвета природы, радости и любви. Роза ассоциируется с цветком жизни, она вошла в народное искусство, в систему его художественного языка и дошла через народную изобразительную культуру до нашего времени. Роза на предметах быта и в набивных платках предстаёт как благожелательный и охранительный орнаментальный мотив. Цветы в русской народной культуре воспринимались вестниками добра и надежд на благополучную счастливую жизнь. Роза в мироощущении русских крестьян связывалась с цветком из сада небесного. Это христианское мироощущение является главным в выборе розы как любимого благожелательного мотива. В христианстве роза имеет сакральное значение. По преданию Ева увидела розу в саду Эдема. До грехопадения человека розы не имели шипов. В Киевскую Русь розы были завезены из Византии. С этого момента роза воспринималась цветком девы Марии. Белая роза считалась символом чистоты и любви Богоматери, это символ радости от рождения младенца Христа. Красная роза — символ страданий Иисуса и одновременно символ любви Спасителя к спасённому человечеству, ведь красные розы выросли из капель его крови. Роза в христианстве — символ милосердия, божественной любви, мучений Христа и его победы.¹ В народных художественных промыслах, исторически сложившихся формах декоративно-прикладного искусства, сохранились изображения по-разному живописно и графически трактованных мотивов роз. Мотив розы в русском декоративно-прикладном искусстве мог быть изображён в реалистической манере или предстать в стилизованной форме. Пышно цветущие розы в народном искусстве связывались с представлением торжества жизненных сил природы, воплощением мечты о райском саде. Городецкие мастера украшают сюжетной росписью с дополнением цветочных мотивов мебель, шкатулки, посуду. Главным растительным мотивом росписи является городецкая роза. Мастера лаковой миниатюрной живописи профессионально работают с цветочными формами. Алая роза доминирует в цветочных композициях, украшающих подносы Жостово. Во второй половине XIX века синий вариант гжельской розы стал узнаваемым мотивом расписной керамики Гжели. Помимо народных промыслов, мотив розы проникает в изделия художественной промышленности и алая роза появляется на набивных шалих Павловского Посада, Калуги и Москвы [2].

Мотив розы в шалих мануфактуры Я. Лабзина и В. Грязнова

Наибольшую известность получили шали Павловского Посада, благодаря своим классическим композициям и декоративности цвета. Алые розы, скомпонованные в букеты или гирлянды, эффектно выделялись на чёрном, белом, красном или золотисто-оранжевом фоне. К

¹ Карр-Гомм, С. Словарь символов в искусстве: Иллюстрированный ключ к живописи и скульптуре: справочное издание / С. Карр-Гомм; пер. с англ. О.А. Биантовской, А.Г. Кавтаскина, О.А. Назаровой. — М.: Амтрель, АСТ, 2003. — 335 с.: ил.

концу XIX века роза, как узнаваемая форма традиционного русского народного искусства, доминировала на набивных шпалях мануфактуры Я. Лабзина и В. Грязнова. Цветочная композиция павловопосадских платков и шалей с доминирующей формой алой розы в православном сознании «восходит к образному архетипу Эдемского сада» [3, с. 377]. В XIX веке шали бытовали во всех социальных слоях общества. «...В аристократической среде мода на них то проходила вовсе, то возобновлялась с новой силой, купчихи и мещанки носили их постоянно. Постепенно шали, как составная часть женских костюмных комплексов, стали входить в крестьянский обиход» [4, с. 24]. Шали, распространившиеся в крестьянской среде, к 1880-м гг., имели характерную композицию: Геометрические фигуры или медальоны заполнялись цветочными букетами или гирляндами. «Среди цветов преобладали розы, переданные объёмно, хотя и несколько схематично» [4, с. 24]. Колористическое решение крестьянских набивных шалей основывалось на сочетании ярких оттенков цветов. Розовый, зелёный, синий и чёрный использовались в набивном цветочном и геометрическом узоре. Но доминировал в композиции шали красный цвет. «Ведущая роль отводилась красному цвету. Различные оттенки красного встречались не только в цветах, им непременно набивали и фон узора, при этом середина и край могли быть набиты другой краской» [4, с. 24]. Красный цвет был любимым в русском народном костюме, он ассоциировался с солнцем, огнём, благом, плодородием, красотой, самой жизнью. Красный цвет имел обереговое значение. Красным выделялись обереговые вышивки по белому льну в русском традиционном костюме. Поэтому выбор крестьянами красных набивных шалей для своего костюма не случаен. «По своему художественно-образному решению такие шали были особенно созвучны русскому национальному пониманию красоты. Близость к народному мировосприятию проявилась в ясных, ритмичных, богато орнаментированных композициях платочных рисунков, в ярком, гармоничном колорите с преобладанием любимого в народе красного цвета, само название которого было тождественно слову «красивый». Но самое главное — привлекла цветочная тематика платочных узоров. Она оказалась близка и понятна, поскольку цветущие растения у разных народов и в разных религиях всегда ассоциировались с раем и вечным счастьем» [4, с. 25]. Чуть позже шали с цветочным рисунком стали набивать не только на красном фоне, но и на кремовом, чёрном, синем и других. Классическим, традиционным сочетанием в истории павловопосадского промысла стало сочетание в орнаменте шали чёрного фона и красной розы. «Цветы — самый известный орнамент в текстиле. Хороши шали с розами среди золотисто-бежевых листьев, среди сирени, среди восточных узоров на вишнёвом, белом, голубом фоне. Но классической остаётся красная роза с полураскрывшимися лепестками на чёрном поле шали с бахромой» [5, с. 40]. Цветочный орнамент вошёл в моду в эпоху Романтизма и продержался в разных видах декоративно-прикладного искусства весь XIX век. Натуралистически трактованные цветочные формы характерны для вышивки гладью и бисером, кружева, декора тканей. Увлечение цветочным рисунком даже получило специфическую характеристику — «цветочный бум». «На фабрике Я.И. Лабзина для рисовальщиков приобретали ботанические атласы и репродуцированные рисунки различных цветов, выполненные французскими и немецкими художниками. Подобные рисунки в то время использовали на различных художественных мануфактурах» [4, с. 26]. Копирование цветов было для рисовальщиков необходимым подспорьем в поисках форм и ракурсов цветочных мотивов, создание же платочной композиции в целом оставалось сугубо авторской задачей. [4] Среди цветочных форм любимой оставалась роза, не зря её называли царицей цветов. «Роза и платок неотделимы друг от друга. Тема «роза и павловопосадский платок» неисчерпаема» [3, с. 374]. Мотив райской розы из сада небесного не зря стал любимым у рисовальщиков Павловского Посада. Символика розы в христианской религии сыграла решающую роль. «...Жители этого края издавна глубоко верующие и богобоязненные. Художники и мастера с молитвой приступали к созданию платка, в который вкладывали образ цветения райских садов. Поэтому исконно народный промысел духовно всегда тесно связан со своими родными местами, богатыми

цветущими лугами, реками и озёрами, с лилиями и розанами, символизирующими Древо жизни» [3, с. 378].

Торговый дом Я. Лабзина и В. Грязнова был основан в 1855 году, а в 1863 году на фабрике Я. Лабзина, крупнейшем предприятии Павловского Посада, начали окрашивать полушерстяные и шерстяные платки. Прежде чисто шерстяные товары ввозились в Россию исключительно из Австрии и Германии. Фабрика Я. Лабзина быстро осваивает массовое производство набивных платков и шалей и становится крупнейшим поставщиком этой продукции на российском рынке. Продукция фабрики удостаивалась высочайших наград на Всероссийских художественно-промышленных выставках. В 1882 году павловопосадские платки и шали получают серебряную медаль, в 1886 году — высшую награду, большой герб. «В этом не малая заслуга тех, кто создавал узоры для платков и шалей. В 1880-е годы на фабрике Лабзина Я. и Грязнова В. рисовал художник Герасим Петрович Логинов. В конце XIX — начале XX века здесь работали рисовальщики С.В. Постигов с сыновьями Нилом и Дмитрием, К.Е. Аболихин, С.Г. Анисимов с сыном Алексеем, П.М. Судан, З.А. Прохоров, Ф.И. Жигарев и другие. Большинство из них обучались рисовальному делу у своих отцов здесь же, на фабрике» [6, с. 6]. Торговый дом Я. Лобзина и В. Грязнова выпускает на российский рынок шали квадратной формы. Их орнаментальное решение претерпевало эволюцию с середины XIX по начало XX в. Начиная с середины XIX века восточную орнаментальную композицию, состоящую из индийских «огурцов», «опахал» или «бобов», дополняют растительные формы: небольшие цветочные мотивы, букетики, ветви. В 1870–1890-х гг. формируется знаменитая композиция павловопосадских платков и шалей, с крупными букетами в углах шали, соединёнными по кайме цветочными гирляндами. Кайма узора дополняется ажурными зубчиками и фестонами, напоминающими кружевной рисунок. На рубеже XIX–XX вв. восточные орнаментальные мотивы практически исчезают из композиции павловопосадских шалей или встречаются крайне редко. Пышные букеты и цветочные гирлянды из садовых и полевых цветов преимущественно располагаются на чёрном фоне. Среди растительных мотивов доминируют алые розы, которые становятся узнаваемым, любимым, характерным цветочным мотивом шалей Павловского Посада. Гладкокрашенный средник шалей заполняется россыпью мелких бутонов, цветочков, ягод.²

Знаковая форма розы на шалях Павловского Посада в XX веке

После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована. Преодолев невероятные трудности налаживания производства, разрухи и голода, художники, набойщики, резчики, инженеры и рабочие фабрики уже в 1937 году в Париже, на Всемирной выставке, за свой труд получили высшую награду — Гран-при. Вниманию парижан были представлены уникальные изделия набивного искусства: шали, скатерти, покрывала, гардины, панно. «Это было великолепное зрелище. Зал походил на цветущий сад, радовал глаз богатейшей палитрой цветов, зеленью листвы. На живописных, выдержанных в разных тонах тканях выделялись золотистые медальоны, переливались тонкие узоры орнаментов, пламенели алые розы» [7, с. 70]. После Великой Отечественной войны на фабрику пришли молодые художники, вернулись фронтовики. В 1950-х гг. художники в своих творческих поисках обратились к истокам многонациональной культуры народов СССР. В 1959 году платки и салфетки фабрики были отправлены на Всемирную выставку в Брюсселе, где им была присуждена Большая золотая медаль. В 1961 году шерстяные набивные ткани на выставке в Дамаске получили диплом I степени. С 1960-х по 1990-е гг. спрос на павловопосадские шали постоянно растёт, они востребованы в России и за рубежом и ежегодно экспонируются в 12–15 странах мира.

² Макаровская, Г.А. Русские шали: альбом / авт.-сост. Г.А. Макаровская; ред. Д.М. Ладыгина. — М.: Советская Россия, 1986. — 184 с.

Наиболее яркие композиции шалей с орнаментальным мотивом павловопосадской розы в XX веке создали: Л.С. Шаховская (шаль «Белые розы», 1950-е), Е.П. Регунова (шаль «Рябина», 1957), Е.И. Штихин (шаль «Медальоны», 1960), И.П. Додонова (шаль «Русь», 1977), З.А. Ольшевская (шаль «Времена года», 1980), Н.И. Слащёва (шаль «Качели», 1981), К.С. Зиновьева (шаль «Гжель», 1986), Г.И. Сотскова (шаль «Филигрань», 1989), В.В. Тараненко (шаль «Русское поле», 1992), К.С. Зиновьева (шаль «Мелодия осени», 1998).

Павловопосадские платки и шали со знаковой формой розы в коллекциях модельеров мира

Первым модельером, использовавшим павловопосадские шали в своей коллекции, стал знаменитый русский кутюрье Вячеслав Зайцев. В своей дебютной коллекции спецодежды для работниц сельского хозяйства модельер удивил всех смелым, ярким решением образов. Он предложил новое прочтение скучных, монотонных по цвету телогреек, окрасив их в яркие цвета. Новаторским решением стали юбки, сшитые из павловопосадских шалей, и валенки, расписанные гуашью. Журнал «ParisMatch» опубликовал фоторепортаж модного показа, благодаря этой коллекции имя Вячеслава Зайцева стало известным всему миру. Некоторое время спустя его признают лидеры модной индустрии и окрестят «равным среди равных», позднее французы назовут русского кутюрье «Красным Диором». Выдающийся русский модельер Вячеслав Михайлович Зайцев начал свой творческий путь с русской коллекции, доминантой которой стал орнамент павловопосадской шали с знаковой алой розой. Приверженность русским традициям в моделировании модельер сохранял на всём своём творческом пути. Характерными чертами его авторского стиля в моделировании стали многослойность в костюме и яркий декоративный колорит, созвучный его русской душе, русской природе. Прообразами его моделей стали предметы русского народного костюма — кафтаны, сарафаны, душегреи, понёвы. Блистательные коллекции мастера «Русская серия», «Тысячелетие крещения Руси», «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия по красоте», «Воспоминания о будущем» — гимн красоте форм русского костюма, восхищение его контрастным колоритом и декоративностью форм. «В них воплотилось то, чем ценна эстетика русского народного костюма, отражающая единство человека с природой: простота кроя и пропорций, ясность линий. В отношении мастера к цвету, использованию чистых открытых тонов тоже проявляется внутренняя связь с народными традициями».³

Финальная коллекция костюма сезона осень-зима 2018–2019 Вячеслава Зайцева вновь посвящена самобытному русскому костюму в новом авторском прочтении. Великий русский кутюрье опять возвращается к русской культуре, включает современные шали Павловского Посада и мотивы из них в авторские модели костюмов.

Раскраивая набивные платки и шали с классической павловопосадской розой, модельер создаёт современные формы костюма и аксессуары, потрясающие своей красотой. Сшитые из современных набивных шалей и платков пальто, жакеты, юбки и платья поражают декоративным колоритом, где звучные тёплые оттенки вишнёвого, карминно-красного, изумрудно-зелёного и лазуритово-синего оттенков перекликаются со старинными бело-земельными и золотистыми тонами⁴ (рис. 1).

³ Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль / глав. ред. В.А. Володин. — М.: Аванта+, 2002. — 480 с., ил., с. 293.

⁴ Евгения Дубнинская. Вячеслав Зайцев показал финальную коллекцию // интернет-журнал «КТО? ЧТО? ГДЕ?». 14 марта 2018 URL: <https://kto-cto-gde.ru/story/vyacheslav-zajcev-pokazal-finalnyu-kollekciyu/> (дата обращения: 28.11.2023).

Рисунок 1. Показ коллекции SLAVA ZAITSEV осень-зима 2018/19⁵

Молодые российские дизайнеры в своём творчестве используют как источник вдохновения русскую тему. В начале XXI века рисунок павловопосадского платка с легендарной розой стал олицетворением русской темы в сфере мировой модной индустрии. Дизайнер Денис Симачёв с момента создания собственного бренда в 2001 году стал использовать в своих коллекциях павловопосадские платки. Из больших набивных шалей дизайнер моделировал мужские костюмы, предметы верхней одежды и использовал набивные полотна в качестве подкладки. В 2005 году, на Неделе моды в Париже, Денис Симачёв представил свою дебютную женскую коллекцию, созданную в стиле ретро под впечатлением от моды 1970-х годов. Платья были скроены из белоснежных павловопосадских шалей с ярким цветочным набивным рисунком. В некоторых случаях на подоле сохранялась фирменная бахрома шалей Павловского Посада. Яркие сапоги, меховые шапки а-ля рус и огромные очки в пластиковой оправе дополняли модный силуэт⁶ (рис. 2). Белый цвет фона шалей достаточно редкий, хотя в истории павловопосадского промысла его начинают использовать с конца XIX века. Чаще художники используют чёрный или яркий фон в современных платках и шалях. «Фон, или грунт, чаще всего также бывает предельно насыщенного глубокого и сильного тона (пунцовый, бордовый, оранжевый, васильковый, бирюзовый, тёмно-вишнёвый, золотистый, зелёный, синий и, конечно, чёрный). Именно на таком фоне в силу контраста ярко выступают краски орнамента».⁷

⁵ Автор фото: Игорь Стражин. 14.03.2018. SLAVA ZAITSEV осень-зима 2018/19 // Photographer Strajin Igor https://strajin.ru/slavazaitsev_fw18/.

⁶ Почему павловопосадские платки никогда не выйдут из моды // Павловопосадские платки В Контакте. 17 мая 2019 URL: https://vk.com/wall-6587000_116739 (дата обращения: 29.04.2024).

⁷ Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль / глав. ред. В.А. Володин. — М.: Аванта+, 2002. — 480 с., ил., с. 12.

Рисунок 2. Коллекция Denis Simachëv осень-зима 2005⁸

Самой орнаментальнонасыщенной коллекцией дизайнера стала коллекция осень-зима 2011–2012 «15 Братских Республик». Набивной цветочный павловопосадский рисунок нанесён на современные формы костюма — футболки, бомберы, худи, спортивные костюмы и толстовки, мужские пиджаки и женские платья. Плечи молодёжных ветровок и рукава мужских свитшотов покрывает цветочный узор с яркими розами. Пятнадцать гербов советских республик украшают футболки насыщенных ярких тонов, отсылающих нас к колориту павловопосадских шалей 1860-х годов. Это сложные оттенки синего и фиолетового, бордового и алого, коричневого, чёрного и молочно-белого цветов. Аутентичный павловопосадский орнамент украшает верхнюю часть футболки и рукава, на груди располагается герб современного государства, которое раньше входило в состав СССР, а на спине — герб советской республики.⁹ Не меньшего внимания заслуживает серия из тридцати набивных платков с традиционной павловопосадской композицией, дополненной авторским средником, изображающим советский и современный герб каждой из 15 советских республик¹⁰ (рис. 3).

В 2009 году в Париже модельер Антонио Маррас представил коллекцию бренда Kenzo осень 2009 Ready-to-wear, вдохновлённую русской темой. Романтика русской темы, русского костюма, считывается зрителем по фольклорным отсылкам в решении художественного образа. Модельер использует как профессиональный приём многослойность в костюме, объёмные оборки, цветочную набойку с орнаментом павловопосадской розы, высокие воротники, отделку мехом, эффект лоскутной аппликации (пэчворк).

⁸ Платье из павловопосадского платка // Рукоделие и Флористика. <https://rukodelie-floristika.ru/dresses/plate-iz-pavlovo-posadskogo-platka>.

⁹ Юлия Сухарева. Коллекция 15 Братских республик Denis Simachev Осень-Зима 2011/12 // adensya.ru 12.09.2011 URL: <https://www.adensya.ru/collection/denis-simachev/photo/201865> (дата обращения: 28.11.2023).

¹⁰ 30 платков Denis Simachev // BURO. 19.12.2011 URL: <https://www.buro247.ru/fashion/trends/4060.html#> (дата обращения: 28.11.2023).

Рисунок 3. Коллекция DENIS SIMACHEV «15 Братских Республик»¹¹

Объёмные рукава и удлинённые юбки, шапки-ушанки и сумки, отделанные мехом, отсылают зрителя к декоративным решениям русского народного костюма. Как характерный штрих русского орнаментального кода мастер использует орнаментальный мотив розы. Модельер демонстрирует классические розово-красные формы цветка в одиночных цветочных мотивах и букетах и современные колористически видоизменённые розы фиолетового и бирюзового оттенков в орнаменте юбок по бордовому фону и декорации чёрных рюкзаков. Большинство моделей костюма дополняется шейными платками с классической для Павловского Посада цветочной композицией, где доминирует крупная роза по цветным и белоземельным фонам. Шейный орнаментальный платок является звучной доминантой композиционного решения костюма¹² (рис. 4).

Рисунок 4. Коллекция Kenzo Fall 2009 Ready-to-wear¹³

¹¹ Коллекция 15 Братских республик Denis Simachev Осень-Зима 2011/12 // [adensya.ru](https://www.adensya.ru/collection/denis-simachev/photo/201865) 12.09.2011 <https://www.adensya.ru/collection/denis-simachev/photo/201865>.

¹² TimBlanks. KenzoFall 2009 Ready-to-Wear // Vogue Runway 10.03.2009 URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2009-ready-to-wear/kenzo> (датаобращения: 28.11.2023).

¹³ Фото Marcio Madeira. KenzoFall 2009 Ready-to-Wear // Vogue Runway 10.03.2009 URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2009-ready-to-wear/kenzo>.

«Платок всегда становился источником вдохновения для художников. А мастера шитья одежды изготавливали из тканей с ярким выраженным русским колоритом необычные костюмы. Не отказываются от русской темы и известные модельеры: они часто используют в реализации своих замыслов и проектов различные отделки из лучших образцов платочной мануфактуры» [3, с. 374].

Русскую тему как экзотику в современном мире городских джунглей представил бренд YanaStasia (модельеры Яна и Анастасия Шевченко), презентовав в 2011 году коллекцию «Русская экзотика» в рамках Volvo-недели моды в Москве. На подиуме появились модели, костюмы которых украшали мотивы платков Павловского Посада. Моделями на показе выступили звёзды музыки и шоу-бизнеса. Бари Алибасов продемонстрировал публике стильный комплект, состоящий из чёрной футболки, украшенной классической платочной павловопосадской композицией XIX века с алыми розами и зелёной листвой, дополненной синими джинсами и красным клубным пиджаком. Владимир Асимов вышел на подиум в чёрном мужском костюме, подкладка пиджака была эффектно декорирована классическим рисунком из розовых роз, дополненных сине-зелёными растительными мотивами. Слава Жеребчиков представил костюм, где цветочным принтом были декорированы лацканы пиджака и низ брюк. Тот же фирменный павловопосадский принт покрывал платье макси с оборками Дианы Гурцкой. Знаменитая форма розы украшала в этой коллекции комбинезоны, платья, спортивные костюмы, туники, даже бикини и шорты. Завершал показ выход детей в летних ярких комплектах, состоящих из шорт и футболок, которые были украшены павловопосадским классическим принтом по современным ярким фонам — жёлтым, красным, белым, ярко-фиолетовым и ярко-зелёным¹⁴ (рис. 5).

Рисунок 5. Бари Алибасов и группа «На-На» на VolvoFashionWeek 2011¹⁵

¹⁴ Яна и Анастасия Шевченко представили коллекцию «Русская Экзотика». Фотографии Юрия Покровского, ИА «РИА Мода»// ИА «РИА Мода» 29.10.2011 URL: <https://riamoda.ru/news/3902.html> (дата обращения: 28.11.2023).

¹⁵ Yanastasia Представили Коллекцию «Русская Экзотика». 28.10.2011 // Информационно-музыкальный портал lifestars.ru <https://lifestars.ru/reports/3602-yanastasia-predstavili-kollekciyu-russkaya-ekzotika.html>.

Русской темой в моделировании вдохновляется дизайнерский дуэт Демны и Гурама Гвасалия из Грузии — создатели бренда Vetements. В коллекции весна 2019 Ready-to-wear они представляют ряд моделей костюмов, спроектированных из павловопосадских шалей с бахромой. Остро и необычно выглядит юбка из павловопосадской шали с бахромой, украшенная крупными голубыми розами на глубоком синем фоне, дополненная белым топиком и объёмной кожаной курткой с расширенными плечами [8–10]. Розы голубого оттенка не являются чем-то новым в орнаментальной композиции павловопосадских шалей начала XXI века. Опыт необычного колорирования мотива розы появился у художников в 1930-х годах. «В 1930-е гг. появился интересный опыт в области колористики. Цветок, в частности розу, художники расцветчивали не только в привычные красные тона, но и в жёлтые, коричневые, оранжевые, зелёные и голубые».¹⁶ Интересно спроектировано платье макси, скроенное из двух шалей Павловского Посада с классической композицией с букетами роз и знаменитым средником в виде звезды, разработанным мелкими бутонами. В модели сохранена настоящая бахрома шалей, она декорирует подол, рукава и горловину платья. Оригинально решены свободные пальто-халаты с широким запахом и поясом. Однотонные рукава в них сочетаются с насыщенными орнаментальными полями, покрывающими классическими розами всю поверхность модели костюма¹⁷ (рис. 6).

Рисунок 6. Коллекция Vetements весна-лето 2019¹⁸

В 2020 году дизайнер Леонид Батёхин, основатель нью-йоркского бренда Oschii, на Парижской неделе моды представил коллекцию весна 2020 Ready-to-wear. Костюмы коллекции были созданы из отходов платочного производства, лоскутов и нераспроданных тканей Павловопосадской мануфактуры. Сложенные вместе в лоскутном стиле, фрагменты шалей

¹⁶ Толстухина, Н.В. Павловопосадские шали: Альбом / авт. теста и сост. илл. Н.В. Толстухина, Т.А. Полосинова; ред. Е.Г. Мухина. — М.: Интербук-бизнес, 2007. — 176 с. — (Шедевры народного искусства России).

¹⁷ Sarah Mower. Vetements SPRING 2019 READY-TO-WEAR // Vogue Runway 1.07.2018 URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2019-ready-to-wear/vetements> (дата обращения: 28.11.2023).

¹⁸ Vetements, весна-лето 2019 // ЦУМ. 2 июля 2018. <https://www.tsum.ru/news/4319657.html>.

были скомбинированы и нашиты на джинсовую или хлопковую основу. Таким образом рождалась оригинальная монокомпозиция каждого предмета костюма. Иногда на однотонном хлопковом фоне эмоционально загорались небольшие цветочные фрагменты, узкие полосы орнаментальных шалей. Оригинальной идеей стали текстильные шоперы из павловопосадских шалей: красные, синие, белоснежные и старинные чёрные, украшенные традиционными розами всех цветов и оттенков шоперы стали доминантой однотонного костюма. Леонид Батёхин смело соединяет разные предметы костюма в один ансамбль, где каждый из них сшит из шалей разных цветов и украшен разными орнаментальными композициями. В этом буйстве красок рождается особая декоративность, традиционная, русская, эмоциональная, дерзкая. Махровые розы традиционных и фантастических цветов горят на ярких полотнах, из которых шьются великолепные верхние платья, повседневные юбки, рубашки и пиджаки, мужские костюмы и куртки. И это колористическое великолепие в наш век минималистической культуры вызывает восторг у зрителя¹⁹(рис. 7). Традиционный яркий звучный колорит характерен для современных павловопосадских шалей. Он созвучен нашему национальному пониманию красоты.

Рисунок 7. Коллекция Occhii SPRING/SUMMER 2020²⁰

Модельер из Австрии, Лена Хошек, вдохновляется в своём творчестве русским искусством. Несколько её коллекций созданы в русском стиле. Крой русского исторического костюма, кружево и орнаментальная доминанта образного решения моделей характеризуют авторский стиль Лены Хошек. В моделировании костюма мастер использует павловопосадские шали звучных благородных тонов с узнаваемой формой павловопосадской розы. Коллекция осень-зима 2013–2014 называется «Russian Rock 'n' Roll». Отсылками к русской культуре

¹⁹ Alex Wynne. Occhii RTW Spring 2020. Фото предоставлено <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/occhii-rtw-spring-1203321115/> // Women's Wear Daily 29.09.2019 URL: <https://wwd.com/runway/spring-ready-to-wear-2020/paris/occhii/review/> (дата обращения: 28.11.2023).

²⁰ Фото Guillaume Roemaet. SPRING / SUMMER 2020 CAMPAIGN. Фотограф: Гийом Реме // OCCHII <https://www.occhii.com/pages/test-lookbook>.

являются образные названия предметов костюма, такие как «Московский жакет», юбка «Татьяна», платье «Катюша», а также дополнение каждого костюма характерной русской шалью с шёлковой бахромой. Белые, алые, бордовые, чёрные шали с мотивами русской розы эффектно сочетаются с яркими и чёрными костюмами Лены Хошек. Модельер акцентирует ими голову и плечи моделей, повязывает шали вокруг шеи и пояса, смещая орнаментальную доминанту, являющуюся композиционным центром костюма. Гостям шоу Лена Хошек подарила интересные аксессуары в стиле à la russe — чехлы для телефона с авторским орнаментом художников, разрабатывающих орнаментальные композиции павловопосадских шалей. Традиционный рисунок чехла «Анна» разработала художница Наталья Белокур, чехол «София» украшен композицией «Ласковое утро», созданной Ириной Дадоновой, чехол «Саша» оформлен рисунком Екатерины Регуновой²¹ (рис. 8).

Рисунок 8. Коллекция LENA HOSCHEK FALL-WINTER 2013–2014²²

Коллекция «A Souvenir AW 22/23» (осень-зима 2022–2023) Лены Хошек вновь посвящена русской теме. Русский мотив павловопосадской розы уже в который раз вдохновляет художницу. Она получила мировую известность благодаря своей любви к традиционным русским орнаментальным мотивам и использованию исторического опыта в работе над формами костюма. Даже раппортные ткани для платьев модельер подбирает с крупными и мелкими мотивами розы. В этой коллекции многие предметы костюма моделируются из павловопосадских шалей, при этом сохраняется даже знаменитая шёлковая бахрома. Восторг публики вызвали гафрированные юбки из тканей с павловопосадскими розами, юбки с набивными розами в смелом сочетании с клетчатой рубашкой, платье с юбкой солнце из ярко-красной шали, платье из чёрной шали с красно-оранжевыми розами, с коротким

²¹ Pepelnaya. Каталог Lena Hoschek осень-зима 2013–2014 // The newberry.ru 23.08.2013 URL: <https://newberry.ru/catalog-lena-hoschek-fall-winter-2013-2014-2111p.html> (дата обращения: 10.02.2024).

²² Lena Hoschek fall-winter 2013–2014 ready-to-wear // Online fashion magazine Orient Palms <https://www.orientpalms.com/lena-hoschek-3375>.

рукавом и бахромой по плечам, расклешённая юбка макси с бахромой из оливковой павловопосадской шали с крупными розовыми и желтоватыми розами в букетах в комплекте с оливковой водолазкой, песочное леопардовое платье макси с золотисто-чёрной павловской шалью на плечах с рисунком, сочетающим алые розы и жёлтые георгины в композиции.²³ Павловопосадские шали с традиционным мотивом розы помогли модельеру Лене Хошек найти образное решение всей коллекции благодаря сочному, чувственному языку цвета и знаковым орнаментальным формам, отсылающим зрителя к маркерам русской культуры (рис. 9).

Рисунок 9. Коллекция Лены Хошек «Сувенир» осень-зима 2022–2023²⁴

Заключение

История производства павловопосадских платков и шалей, начавшаяся в середине XIX века, продолжается в XXI веке. Современное ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» выпускает невероятной красоты платки и шали, фирменным орнаментальным мотивом которых является знаменитая павловопосадская роза. Художники создают уникальные композиции, в которых сочетаются элементы текстильных рисунков XIX века и новые, современные орнаментальные и колористические решения. Павловопосадская роза в восприятии наших современников, людей XXI века, воспринимается теперь как символ русской культуры, как и знаменитые павловопосадские платки и шали. Современные павловопосадские платки и шали, с традиционной алой розой в композиции, востребованы у российских и зарубежных модельеров, они воспринимают их как маркер русской культуры в costume и включают в свои авторские коллекции. Русская тема в искусстве costume всегда будет источником вдохновения для модельеров разных стран. Павловопосадская шаль со

²³ Santa Baby by Lena Hoschek // Online lifestyle magazine Fashion Paper. 8.12.2022 URL: <https://www.fashionpaper.com/fashion/santa-baby-by-lena-hoschek/> (дата обращения: 29.04.2024).

²⁴ Lena Hoschek // Pinterest. Фото агентства Lupi Spuma. <https://ru.pinterest.com/lenahoschek/>.

знаменитой орнаментальной формой розы, которая пришла в русское искусство из XVIII века, из стиля Рококо, получила второе рождение в XIX веке и была усвоена русскими ремесленными мастерами, воплотившись на жостовских подносах, крестьянских прялках, русском фарфоре, всегда будет ассоциироваться с русским стилем, русским вкусом, русской культурой и русской идеей в моделировании.

ЛИТЕРАТУРА

1. В царстве Флоры. Растительные мотивы в искусстве первой половины XIX в. / тексты, сост. К.М. Савицкая; текст А.Н. Сидорова, М.В. Сидорова; ред. О.Б. Афанасьева. — М.: Государственный Исторический музей, 2016. — 192 с., ил.
2. Ковалева, Н.И. Платки и шали в России XVIII–XXI века. Материалы и исследования / авт. ст. Н.И. Ковалева, М.А. Сорокина; ред. Галина Ивашевская. — СПб.: PalaceEditions, 2019. — 296 с., 259 ил.
3. Баровский, А.С. Платочной радуги узор / авт. проекта В. Стулов, В. Долгов; авт. текста А.С. Баровский. — М.: [б.и.], 2013. — 400 с.: ил.
4. Толстухина, Н.В. Павловопосадские платки и шали в собрании Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника: в авторской редакции / Н.В. Толстухина, Т.А. Полосинова. — М.: Союз Дизайн, 2015. — 248 с. с ил.
5. Колева, М.С. Романс о павловопосадской шали / авт. проекта В. Стулов, М.С. Колева; авт. текста М.С. Колева. — М.: Павловопосадская платочная мануфактура, 2008. — 104 с.: ил.
6. Арсеньева, Е.В. Русские платки и шали. Сокровища Государственного Ордена Ленина Исторического музея / Е.В. Арсеньева. — М.: Внешторгиздат, 1989. — 28 с.
7. Коновалов, А.Д. Плат узорный / ред. А. Никуленков. — М.: Московский рабочий, 1981. — 176 с., 2 л. ил.
8. Рудин, Н.Г. Павловские шали / ред. изд. Ф.Н. Духовный. — М.: Легкая индустрия, 1979. — 168 с., ил.
9. Векслер, А.К. "Геометрия платка": образовательный потенциал выставки "Платки и шали в России XVIII–XXI веков" / А.К. Векслер // Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка. — 2019. — Т. 5, № 1. — С. 91–98. — EDN QTXGLE.
10. Салтанова, Ю.С. Исторически сложившиеся художественные особенности оформления платков и шалей, актуальные в современном искусстве художественной росписи ткани / Ю.С. Салтанова // Традиционное прикладное искусство и образование. — 2019. — № 1(28). — С. 126–135. — DOI 10.24411/2619-1504-2019-00015. — EDN VXEURQ.

Sokovishin Alexander Alekseevich

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia

E-mail: AASokovishin@gmail.com

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1227961

Pavlovo Posad rose as an iconic form of Russian style in the works of fashion designers around the world

Abstract. The article raises the important problem for Russian design of positioning the ornamental style of the famous brand «Pavlovsky Posad kerchiefs and shawls» as a Russian style. For the third century, the rose motif, which adorns the ornamental composition of the famous Pavlovsky Posad shawls, as an iconic form passed down by craftsmen from generation to generation, has been associated with Russian culture. The Pavlovsky Posad rose is perceived by our contemporaries as a traditional Russian ornamental motif. Modern Pavlovsky Posad kerchiefs and shawls are in demand by consumers in Russia and abroad, they are perceived as a marker of Russian culture, thanks to which the world's leading fashion designers include them in their collections and use them in modeling the author's costume. Such fashion designers as V.M. Zaitsev, D. Simachev, A. Marras, Ya. and A. Shevchenko, D. and G. Gvasalia, L. Batekhin, L. Hoschek use Pavlovsky Posad shawls as a dominant accessory in the author's costume models and color shawls to create new forms of costume from them. The famous Pavlovsky Posad printed pattern with a characteristic rose motif in a bright contrasting decorative presentation or in a composition of converging tones always creates an attractive accent in the figurative solution of the costume. A recognizable print with a rose motif decorated the author's models of jackets, skirts, dresses, coats and even men's suits, it was used in the decoration of modern youth costume forms, covering bombers, hoodies, hoodies, jumpsuits, shorts, bikinis. Covering the entire suit, decorating the lining or superimposed in a patchwork style on another fabric, the traditional Russian rose print is always relevant and new. The Russian theme in the art of costume will always be a source of inspiration for fashion designers from different countries. Traditional rose motif in the composition of Pavlovsky Posad shawls will always be associated with Russian style, Russian taste, Russian culture and Russian idea in modeling.

Keywords: ornamental composition; rose motif; brand; shawls; shawls; costume design; fashion designers