

Наталья КАЛАШНИКОВА

ВЫСТАВКИ НАРОДНОГО КОСТЮМА В РОССИЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

CZU: 069.5:391(470)

<https://doi.org/10.52603/rec.2024.36.08>

Rezumat

Expozițiile costumului popular la Muzeul Rus de Etnografie (Sankt Petersburg)

În articol este analizată experiența Muzeului Rus de Etnografie (MRE) în pregătirea proiectelor dedicate cercetării și prezentării în expoziții a îmbrăcăminte tradiționale, caracteristică pentru popoarele Eurasiei în sec. XVIII–XX. Aceste proiecte în contextul „Antropologiei obiectului” au fost divizate în expoziții de seturi complexe de costume; în expoziții ale elementelor separate ale costumului și expoziții ce demonstrează diferite materiale și tehnici de confecționare a îmbrăcăminte populare. Expozițiile tematice au fost combinate cu conferințele științifice anuale „Moda și design-ul: experiență istorică – noi tehnologii”, desfășurate împreună cu Universitatea de Stat de Tehnologii Industriale și Design din Sankt Petersburg și Muzeul de Stat Ermitaj. Proiectul expozițional multianual „Antropologia obiectului” permite cercetarea problemelor design-ului costumului și textilelor după exemplul cercetării colecțiilor muzeale în combinație cu discuțiile din cadrul conferințelor științifice, la care participă atât colaboratorii muzeului, precum și un spectru larg de specialiști în domeniile istoriei costumului și modei, arheologi, etnografi, istorici ai artei, designeri, creatori de modă ș.a.

Cuvinte-cheie: proiecte expoziționale „Antropologia obiectului”, costumul popular, textile, design, Muzeul Rus de Etnografie.

Резюме

Выставки народного костюма в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург)

В статье анализируется опыт Российского этнографического музея (РЭМ) по подготовке выставочных проектов, посвященных изучению и экспонированию традиционной одежды, характерной для народов Евразии в XVIII–XX вв. Данные проекты в контексте «Антропология вещи», подразделялись на выставки полных костюмных комплексов; на выставки отдельных элементов костюма и экспозиции, демонстрирующие различные материалы и техники изготовления народной одежды. Эти тематические выставки сочетались с ежегодными научными конференциями «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии», проводимыми совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна и Государственным Эрмитажем. Многолетний выставочный проект «Антропология вещи» позволяет рассматривать вопросы дизайна костюма и текстиля на примере изучения музейных коллекций в сочетании с дискуссиями на научных конференциях, в которых

принимают участие, как музейные сотрудники, так и широкий круг специалистов в области истории костюма и моды, археологи, этнографы, искусствоведы, дизайнеры, модельеры и др.

Ключевые слова: выставочные проекты «Антропология вещи», народный костюм, текстиль, дизайн, Российский этнографический музей.

Summary

Folk Costume Exhibitions in the Russian Ethnographic Museum (Saint Petersburg)

The article analyzes the experience of the Russian Ethnographic Museum (REM) in preparing exhibition projects dedicated to the study and display of traditional clothing typical of the peoples of Eurasia in the 18th–20th centuries. These projects in the context of “Anthropology of the Thing” were divided into exhibitions of complete costume complexes; exhibitions of individual costume elements, and exhibitions demonstrating various materials and techniques for making folk clothing. These thematic exhibitions held with the annual scientific conferences “Fashion and Design: Historical Experience – New Technologies” held by the REM jointly with the St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design and the State Hermitage Museum. The long-term exhibition project “Anthropology of the Thing” allows us to consider the issues of costume and textile design using the example of studying museum collections in combination with discussions at scientific conferences attended by both museum staff and a wide range of specialists in the field of costume and fashion history, archaeologists, ethnographers, art historians, designers, fashion designers, etc.

Key words: exhibition projects “Anthropology of the Thing”, folk costume, textile, design, Russian Ethnographic Museum.

В фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге (далее РЭМ) хранится полумиллионная коллекция, характеризующая культуру и быт народов, проживавших в XVIII–XX вв. на территории Российской империи. Среди многочисленных экспонатов – традиционные костюмы народов России, которые в музее тщательно хранятся, изучаются и экспонируются. За последние десятилетия в РЭМ был подготовлен ряд выставок, демонстрирующих своеобразный диалог культур, посвященных рассмотрению костюмных комплексов или отдельных элементов традиционной одежды народов Евразии в кон-

тексте изучения «Антропологии вещи». Такие тематические выставки проходили в музее в сочетании с ежегодными научными конференциями «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии», проводимыми РЭМ совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна и Государственным Эрмитажем.

Следует отметить, что существование многолетнего проекта «Антропология вещи» позволяет рассматривать вопросы дизайна костюма и текстиля на примере изучения музейных коллекций в сочетании с дискуссиями на международных конференциях «Мода и дизайн», в которых принимают участие как музейные сотрудники, так и широкий круг специалистов в области истории костюма и моды, археологи, этнографы, искусствоведы, дизайнеры, модельеры и др.

Важным компонентом, сопровождающим выставки из серии «Антропология вещи», стали эксклюзивные занятия «Белые перчатки» с ведущими кутюрье и молодыми дизайнерами Санкт-Петербурга, для которых хранители музейных ценностей предоставляли уникальную возможность воочию познакомиться с качеством материалов, особенностями кроя и декора народной одежды на примерах экспонатов из фондов музея, не представленных в экспозиционных залах. Возможность прикоснуться к подлинным артефактам народной культуры, внимательно рассмотреть приемы шитья и получить комментарии научных сотрудников – хранителей музейных фондов, обладающих уникальными профессиональными компетенциями, придавала творческий импульс, дарила оригинальные идеи дизайнерам одежды, а затем и всем тем, кто стал впоследствии посещать эти занятия (Фото 1).

Концепция проекта «Антропология костюма», включавшая подготовку и экспонирование костюмной выставки, проведение специализированных занятий «Белые перчатки» в период работы экспозиции, предполагала также теоретическое, методическое и практическое осмысление избранной темы на ежегодных международных научных конференциях «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии», которые проходят ежегодно с 1998 г.

При этом тематическая орбита выставок из серии «Антропология вещи» формировалась в трёх направлениях. Это 1) выставки основных элементов костюма, 2) выставки народной одежды, демонстрирующей различные материалы и техники изготовления, и 3) выставки полных ко-

стюмных комплексов, представляющих обряды жизненного цикла. Такой подход позволил представить отличный от принятых в других музеях (художественных, краеведческих и др.) взгляд на народный костюм, рассмотреть его с позиций семиотических (знаковых) функций, используя для этого уникальное коллекционное собрание РЭМ. В качестве примеров, рассмотрим некоторые из них.

Первый тип – это выставки одного элемента костюма, которые рассказали об обуви и головных уборах, рубашках, верхней и поясной одежде, передниках, поясах, «одежде» для рук и ног, бытовавшей у разных народов России.

Так, на выставке «Всем богам по сапогам» (2004) впервые было представлено уникальное собрание разнообразных видов и типов обуви XVIII–XX вв., характерных для народов разных регионов России. Кожа, мех, дерево, древесная кора, лыко, пеньковые и льняные веревки, войлок, шерстяные и хлопчатобумажные нити, рыба кожа, перья птиц – вот далеко не полный список материалов, использовавшихся при изготовлении обуви (Фото 2). Экспонаты этой выставки подтвердили, что формообразование народной обуви строилось на функциональной основе, учитывавшей требования климата, характер почвы и особенности исходных материалов (Калашникова 2010).

Выставка «Шляпочное знакомство» (2005) четко продемонстрировала, что именно головной убор в сложной знаковой системе традиционного костюма кроме эстетического и практического назначения несет самую сложную смысловую нагрузку, являясь маркером половозрастной, социальной и этнической принадлежности человека (Фото 3). На выставке было убедительно показано, что головной убор сообщает информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, а зачастую и о месте его проживания, социальном статусе, профессии, представляя собой широкое исследовательское поле, в котором, особый интерес вызывает его многозначность (Калашникова 2012).

В задачи выставки «Шубы, шубки, казакины...» (2006) входил показ разнообразной по материалу, конструкции и декору верхней одежды, бытовавшей у народов России в XVIII–XX вв. При этом, если формы верхней одежды, создававшиеся на протяжении веков, являлись неотъемлемой частью культуры каждого этноса, то их конструктивное и декоративное решение в значительной степени зависели от климатических условий, специфики занятий народа и сложив-

шихся исторических условий. Так, например, на территории России, где основным занятием было земледелие, верхнюю одежду изготавливали из растительных (лен, пенька, конопля, хлопок) и шерстяных (шерсть, сукно) материалов, в то время как изделия из кожи и меха были распространены в районах, где издавна занимались скотоводством, лесной и морской охотой.

Выставка показала, что верхняя одежда была достаточно разнообразна, передавала особенности кроя, несла определенную этническую информацию о своих носителях, однако, конструктивно она подразделялась только на распашную (плащевидную; плечевую, халатообразную) и глухую; редко встречался тип комбинезона (Фото 4). Важным семиотическим знаком социальной дифференциации в верхней одежде являлись цветовая гамма и наличие отделки (мех, сукно и пр.), выполнявшей нередко функцию оберега (Калашникова 2012).

Выставка «Своя рубаха ближе к телу» (2011) продемонстрировала практическое назначение рубахи у разных народов России, связанное с защитой человека от холода, зноя и других неблагоприятных факторов. Выставка подтвердила, что в традиционных культурах многих этносов рубаха наделялась магическими свойствами, символическим содержанием, выполняла знаковые функции. Она несла информацию о месте и времени ее создания, будничном или праздничном предназначении, указывала на пол и возрастную группу владельца, отражала его семейное положение (Фото 5). Конструкция и декоративные особенности рубах определялись функциональным назначением вещи, возрастной стратификацией (дети, девушки, молодые женщины, старухи), а также территориальной принадлежностью. Выставка показала, что рубаха, надевавшаяся непосредственно на тело, составляла основу практически любого традиционного костюма людей разных возрастных групп, проживавших в различных регионах Российской империи (Калашникова 2012).

Второй тип – это выставки народной одежды, которые демонстрировали различные материалы и техники изготовления.

Например, на выставке «Этно-Джинс: все оттенки индиго» (2008) была представлена группа памятников из текстильного собрания музея, цвет и фактура которых обеспечивали им сходство с изделиями целого направления в дизайне современной одежды – джинсовой модой. Именно использование красителя индиго, обусловившее визуальное сходство традиционного

и современного текстиля, позволило на выставке продемонстрировать идею о существовании так называемого «джинсового стиля» в народной культуре. Так, синие одежды в культуре тюркских народов часто являлись облачениями в переходных обрядах жизненного цикла (похороны или свадьба). В некоторых обществах синий цвет воспринимался как небесный, священный, исконно чистый, а синие одежды подчеркивали высокий социальный статус их владельца. Известно, что конопляные и льняные ткани синего цвета прочно утвердились в культуре славянских и финно-угорских народов. Из «синюхи» русские мастерицы шили и будничную, и праздничную одежду, выполняли аксессуары. Знаменитые набивные ткани синего цвета издавна были известны армянам, азербайджанцам, узбекам, таджикам, украинцам, мордве и др.

Своеобразием этой выставки было экспонирование предметов из музейного собрания вместе с продукцией крупнейших мировых домов моды (Chanel, Louis Vuitton и Hermès) и представителей массового рынка Levi's и Calvin Klein Jeans (Фото 6). Это позволило создать уникальное информационное пространство, в котором реальные экспонаты из фондов крупнейшего этнографического музея России (текстиль и предметы костюма, инструменты производства и пр.) соседствовали с изысканными моделями Chanel и Louis, представленными виртуально на больших LCD экранах (Этноджинс 2016).

Целью выставки «Роспись иглой ...» (2014) стало представление вышивки как одного из наиболее распространенных способов декоративной отделки традиционной одежды, известной практически всем народам России.

Именно вышивка в народном костюме выступала его наиболее ярким семиотическим маркером, подчёркивая важные смысловые значения. Так, например, располагаясь на определенных местах головных уборов, вышивка кроме социальных признаков несла и охранительную функцию (Фото 7). В женской поясной одежде по размещению вышитого орнамента могли судить о месте и времени её изготовления, её назначении (будничная или праздничная одежда), социальном статусе владельца или владелицы (например, девушка она или замужняя женщина: молодуха, молодая мать, пожилая женщина, старуха; вдова), а также о материальном достатке семьи. У многих этносов народная вышивка являлась не только женским, но и мужским домашним занятием, преобразуясь, постепенно в художественное ремесло (Калашникова 2018).

На выставке «В гармонии с природой» (2022) экспонировались различные способы использования экологических материалов в одежде народов Евразии. Выбор темы был обусловлен растущим в современном обществе интересом к проблемам экологии, а также связан с тенденциями развития современной моды, в частности, набирающей популярность «экомоды». В экспозиции были представлены комплексы традиционных костюмов, выполненные из тканей с преобладанием льна, конопли, крапивы, хлопка, шелка, меха и шерсти. При этом лен в значительной степени присутствовал в одежде русских, белорусов, латышей и литовцев; из конопли шили свои костюмы луговые марийцы, крапивное полотно присутствовало в нарядах корейцев. Разнообразные виды шерсти применяли аварцы, русские, болгары, украинцы; шелк украшал женские костюмы русских и татар, узбеков и азербайджанцев; мех различных животных служил многим народам Сибири. На выставке экспонировались уникальные халаты из птичьих шкур (Фото 8), рыбьей кожи и кишок морских животных, головные уборы из соломы, капо-корня, конского волоса и птичьих перьев (Калашникова 2022).

Третий тип – выставки костюмных комплексов, представляющих одежду, используемую в обрядах жизненного цикла.

Выставка «Свадебный наряд в культуре народов Евразии» (2020) познакомила с коллекцией свадебных костюмов народов Российской империи, многие из которых представляли вариант праздничной одежды, только сшитой из более дорогих тканей и дополненной максимальным набором аксессуаров (Фото 9). Повсеместно одним из главных атрибутов невесты, характеризующих её состояние, был головной убор, который символизировал наивысший расцвет девичьей красоты, пик зрелости и готовности к браку и рождению детей. На выставке были представлены уникальные девичьи повязки и головные уборы невест Русского Севера (кокошники) и Украины (венки, очипки), сложносоставные головные уборы невест Средней Азии (саукеле, хасава, кимишек), элегантные свадебные уборы женщин Кавказа и Крыма и многое другое (Калашникова 2020).

Выставка «Игры культур: мужское и женское в одежде народов Евразии» (2023) представила уникальные экспонаты, демонстрирующие визуализацию гендерных характеристик в народном костюме народов Евразии XIX–XX века. Это мужская и женская традиционная одежда восточных славян, народов Северного Кавказа,

Сибири, северо-запада России и Поволжья и др., которая в рамках одного культурного кода, в будничных и праздничных костюмах, имела много общего в конструкции. При этом существенные различия в деталях, разнообразие использованных материалов, цветовая гамма, приемы и мотивы декора, характерная манера ношения позволяла всегда четко разделять мужские и женские костюмные комплексы.

Вместе с тем, в народной традиции существовали и такие обрядовые костюмы, которые носили маргинальный характер, имели гипертрофированную форму и рассматривались как артефакты игры или обрядового перевоплощения, результатом которого было, например, употребление одежды противоположного пола или изменения внешнего облика при помощи такого атрибута как маска. Обрядовая «смена пола», передевание мужчин в женскую одежду и наоборот чаще всего происходило в период рождественских и новогодних праздников. На выставке были представлены святочные персонажи вепсов и карел, костюмы участников карпатской театрализованной драмы «Маланка» (Фото 10) и ритуальных действий у кубачинцев в сцене «Шахские игры». Таким образом, экспонируемые на выставке подлинные костюмные комплексы из собрания музея, убедительно свидетельствовали о существовании гендерных предпочтений в традиционной одежде народов Евразии XIX–XX в., четко разделявших мужские и женские костюмы в обыденной жизни общества, и обрядовые наряды как артефакты игры и ритуального перевоплощения (Калашникова 2023).

В заключение краткого обзора разнообразных «костюмных» выставок в РЭМ можно констатировать, что многолетний проект «Антропология вещи» является убедительным примером актуализации изучения и экспонирования народного костюма в Российском этнографическом музее.

Литература/References

Калашникова Н. М. «Всем богам по сапогам». Коллекция традиционной обуви из собрания Российского этнографического музея. Москва: Северный паломник, 2010. / Kalashnikova N. M. «Vsem bogam po sapogam». Kolleksiia traditsionnoi obuvi iz sobraniia Rossiiskogo etnograficheskogo muzeia. Moskva: Severnyi palomnik, 2010.

Калашникова Н. М. «Шапочное знакомство». Коллекция головных уборов из собрания Российского этнографического музея. Москва: Северный паломник, 2012. / Kalashnikova N. M. «Shapochnoe znakomstvo». Kolleksiia golovnykh uborov iz sobraniia

Rossiiskogo etnograficheskogo muzeia. Moskva: Severnyy palomnik, 2012.

Калашникова Н. М. «Шубы, шубки, казакины...». Коллекция верхней одежды из собрания Российского этнографического музея. Москва: Северный паломник, 2012. / Kalashnikova N. M. «Shuby, shubki, kazakiny...». Kolleksiia verkhney odezhdy iz sobraniia Rossiyskogo etnograficheskogo muzeia. Moskva: Severnyy palomnik, 2012.

Калашникова Н. М. «Своя рубаша ближе к телу...». Коллекция рубах в собрании РЭМ. Москва: Северный паломник, 2018. / Kalashnikova N. M. «Svoia rubakha blizhe k telu...». Kolleksiia rubakh v sobranii REM. Moskva: Severnyy palomnik, 2018.

Калашникова Н. М. «Роспись иглой...». Вышивка в традиционных костюмах народов России из собрания Российского этнографического музея. Москва: Северный паломник, 2018. / Kalashnikova N. M. «Rospis' igloy...». Vyshivka v traditsionnykh kostiumakh narodov Rossii iz sobraniia Rossiyskogo etnograficheskogo muzeia. Moskva: Severnyy palomnik, 2018.

Калашникова Н. М. Выставка «В гармонии с природой» (Экоматериалы в одежде народов Евразии). In: Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii. Materialy XXV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 25-28 maia 2022 g. Sankt-Peterburg: SPb-GUPTD, 2022, 211-214. / Kalashnikova N. M. Vystavka «V garmonii s prirodoy» (Ekomaterialy v odezhde narodov Evrazii). In: Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye

tekhnologii. Materialy XXV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 25-28 maia 2022 g. Sankt-Peterburg: SPb-GUPTD, 2022, 211-214.

Калашникова Н. М. Свадебный наряд в культуре народов Евразии (Из собрания РЭМ). In: Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii: Materialy XXIII mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Sankt-Peterburg: SPb-GUPTD, 2020, 403-406. / Kalashnikova N. M. Svadebnyy nariad v kul'ture narodov Evrazii (Iz sobraniia REM). In: Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii: Materialy XXIII mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Sankt-Peterburg: SPb-GUPTD, 2020, 403-406.

Калашникова Н. М. Выставка «Мужское и женское в одежде народов Евразии: игры культур». In: Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii. Materialy XXVI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 24-27 maia 2023 g. Sankt-Peterburg: SPb-GUPTD, 2023, 283-287. / Kalashnikova N. M. Vystavka «Muzhskoe i zhenskoe v odezhde narodov Evrazii: igry kul'tur». In: Moda i dizayn: istoricheskiy opyt – novye tekhnologii. Materialy XXVI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 24-27 maia 2023 g. Sankt-Peterburg: SPb-GUPTD, 2023, 283-287.

Этноджинс. Коллекция «народной джинсы» из собрания Российского этнографического музея. Москва: Северный паломник, 2016. / Etnodzhins. Kolleksiia «narodnoy dzhinsy» iz sobraniia Rossiyskogo etnograficheskogo muzeia. Moskva: Severnyy palomnik, 2016.

Приложение

Фото 1. На занятиях «Белые печатки» в Российском этнографическом музее. 2005 г. Фото из архива РЭМ

Фото 2. На выставке «Всем богам по сапогам». 2004 г. Фото из архива РЭМ

Фото 3. На выставке «Шапочное знакомство» 2005 г.
Фото из архива РЭМ

Фото 4. На выставке «Шубы, шубки, казакины...».
2006 г. Фото из архива РЭМ

Фото 5. На выставке «Своя рубашка ближе к телу».
2011 г. Фото из архива РЭМ

Фото 6. Инсталляция на выставке «Этноджинс: все оттенки индиго», представляющая пространственную композицию «В каса-маре».
2008 г. Фото из архива РЭМ

Фото 7. На выставке «Роспись иглой ...».
2014 г. Фото из архива РЭМ

Фото 8. На выставке «В гармонии с природой».
2022 г. Фото из архива РЭМ

Фото 9. На выставке «Свадебный наряд в культуре народов Евразии». 2020 г. Фото из архива РЭМ

Фото 10. На выставке «Игры культур: мужское и женское в одежде народов Евразии» Инсталляция «Маланка». 2023 г. Фото из архива РЭМ

Natalia Kalașnicova (Sankt-Petersburg, Federația Rusă). Doctor habilitat în culturologie, profesor, Muzeul Etnografic Rus.

Наталья Калашникова (Санкт-Петербург, Российская Федерация). Доктор хабилитат culturologiei, profesor, Muzeul Etnografic Rus.

Natalia Kalashnikova (Sankt-Petersburg, Russian Federation). Doctor of Cultural Studies, Professor, Russian Ethnographic Museum.

E-mail: ethnonataly@mail.ru

ORCID: 0000-0002-5192-8154