

Гмызина Эльвира Викторовна

канд. культурологии, доцент

Маренина Юлия Борисовна

студентка

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

г. Киров, Кировская область

DOI 10.21661/r-574890

МУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА: К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Аннотация: в статье систематизируются подходы, которые сложились в презентации исторического костюма в современной музейно-выставочной практике. На основе сопоставления тематики, состава экспонатов, особенностей визуальной презентации предложена классификация выставок исторического костюма. Музейная интерпретация исторического костюма рассмотрена как составная часть более общей культурной интерпретации. В работе использовалась комплексная методология, опирающаяся на принципы культурно-исторического, структурно-типологического и музеологического анализа.

Ключевые слова: костюм, музейный предмет, выставки исторического костюма, культурная интерпретация.

Последние десятилетия отмечены растущим научным и общественным интересом к явлениям культуры повседневности. К числу таких явлений относится костюм, выступающий носителем множества культурных смыслов: этнических, социальных, гендерных. Кроме того, он является средством выражения эстетических идеалов эпохи, свидетельством вкуса его создателя или владельца, а также средством невербальной самоидентификации личности. Коллекции исторического костюма, находящиеся в собраниях государственных музеев и частных лиц, часто становятся предметом разнообразных выставочных проектов. На современном этапе музейного проектирования наряду с костюмом, как основным носителем информации, используются разнообразные приемы

организации визуальной среды, а также технические средства, усиливающие аттрактивность музейных предметов. Как отмечает Н. А. Слюсарева, мы стали свидетелями перестройки принципов музейной работы от комплектования, изучения фондов и экспозиций – к позиционированию музея как социокультурного центра [3, с. 138]. Поиск экспозиционных решений, привлекающих внимание массовой аудитории, становится актуальной задачей современного музея.

Исходя из сложившейся российской и зарубежной музейной практики, можно условно выделить четыре вида музейных выставок исторического костюма.

К первой группе относятся наиболее масштабные выставочные проекты, представляющие исторический костюм различных эпох. Например, выставка «Мода пушкинской поры» (Государственный музей А. С. Пушкина, 2015 г.), «Дворянский костюм XVIII – XIX веков» (Государственный исторический музей, 2021 г.), «Придворный костюм середины XIX – начала XX века» (Государственный исторический музей, 2022 г.), «Костюмы «Прекрасной эпохи» (Галерея костюма Реставрационно-хранительского центра «Старая деревня» Государственного Эрмитажа, 2024 г.) и др. Отличительная черта перечисленных выставок – соединение принципов «костюмной» и «модной» музеологии. По определению датской исследовательницы М. Р. Мельхиор, под «костюмной» музеологией подразумевается создание экспозиций посвященных изменению стилей и технологий изготовления одежды, «модная» музеология предполагает создание эффектных экспозиций, включающих предметы одежды в более широкий культурный контекст повседневности [4]. Выставки наглядно показали тяготение дворянской культуры к ритуализации жизни. Костюмы сгруппированы по сферам применения: утренний туалет, прогулка, визит, обед, театр и другие вечерние развлечения (балы, званные вечера, посещение клуба). В каждом из тематико-экспозиционных комплексов демонстрировались костюмы, соответствующие ситуации: дневные, прогулочные, визитные, вечерние, бальные [1, с. 133]. Каждый комплекс построен согласно иллюстративному или ансамблевому методу, либо

в их сочетании. Наряду с демонстрацией костюмов, выставки знакомили посетителей с правилами ухода за телом, прическами и модными аксессуарами. Особое место отводилось личным вещам, принадлежавшим членам императорской семьи, представителям аристократических семей, придворным дамам и кавалерам. Важной задачей при экспонировании исторического костюма является подбор манекенов: они не должны отвлекать от осмотра экспонатов и в то же время быть частью дизайн-среды, общего художественного решения, то есть органично вписываться в экспозиционное пространство. Литературные реминисценции и живописные образы, включенные в пространство выставок, помогают глубже понять контекст исторической эпохи.

Вторую группу выставочных проектов составили монографические ретроспективные выставки отдельных элементов костюма, обуви и аксессуаров. Например, выставка «Механика нижнего белья. Нескромные истории силуэта» (Парижский музей моды и текстиля, 2013 г.), «Свадебные платья 1775–2014» (Музей Виктории и Альберта в Лондоне, 2014 г.), «Обувь: наслаждение и боль» (Музей Виктории и Альберта в Лондоне, 2015 г.), «Смерть ей к лицу. Век траурного наряда» (Музей Метрополитен в Нью-Йорке, 2014–2015 гг.), «Кринолин. Жакет. Свитшот. Стиль большого города. Женская городская одежда середины XIX – начала XXI вв.» (Государственный исторический музей, 2023 г.), «Короче. Век и юбка» (Музей современной истории России, 2024 г.) и т. д. Основой подобных выставок стал линейно-хронологический способ подачи материала и систематический метод экспонирования. Главной задачей экспозиций является формирование у зрителя представления об эволюции того или иного предмета гардероба. Выставки раскрывают процесс развития форм, кроя, деталей, технологий изготовления элементов костюма. Часто рассматривается символический аспект одежды, раскрываются этнические и социальные контексты, вопросы социальной стратификации, а также темы, связанные с изменением социокультурных практик, эволюцией моды, сменой стилей в одежде. Как и в предыдущем типе выставок, к оформлению экспозиции привлекаются многочисленные изобразительные источники: живопись, графика,

фотографии, расширяющие заданную тему и позволяющие сделать выставку более информативной. В этом виде выставочных проектов внимание посетителей акцентируется на историко-культурологической интерпретации определенных типов одежды. Усилению эстетического впечатления от посещения выставки помогают манекены и витрины, оформленные особым образом, часто в едином стиле. Предметы одежды, принадлежавшие известным людям, могут быть дополнены плакатами, живописью, скульптурой, предметами домашнего обихода (посудой, мебелью). В пространстве музейного зала часто предусмотрена зона, где посетители могут примерить на себя реконструкции – предметы, созданные по музейным образцам и тем самым приблизиться к исторической повседневности прошлого. Благодаря этому приему визуальный ряд «оживает», наглядно демонстрируются особенности бытования предметов. Отдельного упоминания заслуживают видеоролики, на которых детали костюма представлены крупным планом, а их конструктивные особенности выявлены благодаря приемам компьютерного моделирования.

В третью группу можно объединить выставочные проекты, посвященные костюму, в котором важна не история бытования, стилистика или символика, а роль личности в мире моды. Такие выставки сравнительно редки, но они неизменно вызывают большой зрительский интерес. Например, «Шанель. По законам красоты» (Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, 2007 г.), «Диор: под знаком искусства» (Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, 2011 г.), «Чарльз Джеймс: за гранью моды» (Музей Метрополитен в Нью-Йорке, 2014 г.), «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова» (Государственный Эрмитаж, 2024 г.). Следует выделить выставку «Мода. Цветочные грэзы» (Государственный исторический музей, 2024 г.), на которой были представлены предметы дизайнерской одежды, создававшиеся в России с конца XIX – до начала XXI века: от изделий портновского заведения Евдокии Чечулиной – до моделей Татьяны Парфеновой. Заслуживает особого упоминания ретроспективная выставка памяти двух самых известных российских художников-модельеров – Вячеслава Зайцева и

Валентина Юдашкина, открывшаяся в 2023 году в реставрационно-хранильском центре Государственного Эрмитажа «Старая Деревня». Подобные выставки являются биографическими и мемориальными по своему типу. Они раскрывают вехи творческого пути модельера через продукты творчества, являвшиеся в свое время бытовыми предметами, но со временем возведенными в ранг произведений декоративно-прикладного искусства. Визуальное решение пространства таких выставок должно перекликаться с идеями мастера, что блестяще продемонстрировал Жан-Луи Форман, на выставке «Шанель». «В пространстве залов был создан белый лабиринт, разделенный на главы, которые можно назвать мирами Шанель. Каждая глава начинается с небольшого бокса, обтянутого тканями. Эти боксы напоминают флаконы для духов, из которых специальные пульверизаторы распыляли легкий аромат парфюма» [2, с. 155]. Посетитель погружается в атмосферу мира Коко Шанель, где за стеклом витрин демонстрируются её платья, а стены украшают снимки моделей минувших эпох.

Четвертую группу составляют выставки костюмов, принадлежавших известным личностям из мира политики, спорта, литературы, искусства, шоубизнеса. Данные выставки интересны как собрания мемориальных предметов, которые являются отражением вкуса и стиля жизни известной личности. Например, выставка «От Сталина – до Брежнева. Одежда советских генсеков» (Музей политической истории, 2024 г.), «Выставка костюмов Пеле» (Художественный музей Сан-Паулу, 2002 г.), «Маяковский от кутюр: искусство одеваться» (Музей театрального искусства, 2017 г.), «Другая Гурченко» (Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, 2016 г.). Выставки костюмов известных людей привлекают общественность возможностью соприкосновения с частной, повседневной жизнью знаменитости, поскольку выставочное пространство насыщается личными предметами, а нередко воспроизводит часть привычного для героя домашнего интерьера. Такие выставки позволяют дополнить официальный портрет героя, новыми подробностями, приблизить знаменитость к зрителю, а иногда и раскрыть новые грани таланта. Например, способность Л. М. Гурченко

перешивать одни и те же старые платья так, что она всегда выглядела, как на подиуме. Как правило, выставки костюмов известных людей носят камерный характер, их создатели наполняют пространство экспозиции, фотографиями, цитатами знаменитости, чтобы дать зрителям почувствовать ауру личности.

Обобщение опыта музеиного экспонирования исторического костюма показало разнообразие используемых подходов и стратегий. Современные музеи стремятся к созданию интегрированных экспозиций, где исторический костюм представлен в контексте других элементов культуры, что позволяет зрителям глубже понять его значение. В музеях активно применяются интерактивные техники, современные медиаформаты и иммерсивные приемы, которые способствуют созданию многослойного и многогранного восприятия исторического костюма. Важным аспектом разработки концепции выставки является создание образовательных программ, позволяющих посетителям не только увидеть, но понять и оценить значение костюма в контексте культуры.

Список литературы

1. Ильчева Л.С. Исторический костюм в музее: к проблеме выставочной интерпретации/ Л.С. Ильчева // Культура и цивилизация. – 2016. – №3. – С. 113–114. EDN WJVGDN
2. Майстровская М.Т. Выставка как жанр пластического искусства: «Chanel» / М.Т. Майстровская // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». – 2020. – №1. – С. 155–164. DOI 10.28995/2073-6401-2020-1-155-164. EDN GKPVIG
3. Слюсарева Н.А. Конфликт интерпретаций мифа в современной музейной практике / Н.А. Слюсарева // Ценности и смыслы. – 2015. – №6 (40). – С. 138–146. EDN VFZIKF
4. Melchior M.R. Introduction: understanding fashion and dress museology. Fashion and Museums: theory and practice/ M.R. Melchior. – London, 2014. – P. 1–16.