С.А. ГЛЕБУШКИН

Собиратель народного костюма, член Союза художников России и Международной Федерации художников, член Ассоциации искусствоведов России
e-mail: gleba64@mail.ru

А.М. УПИНЕ

Доктор искусствоведения, профессор кафедры «Дизайн и ДПИ», Московский государственный институт культуры
e-mail: upine@yandex.ru

S.A. GLEBUSHKIN

Collector of folk costumes, Member of the Union of Artists of Russian Federation and the International Federation of Artists, Member of the Association embraces Russian National Section of Arts
e-mail: gleba64@mail.ru

A.M. UPINE

Doctor of Art History. Professor of Design and DPI chair Moscow State Art and Cultural University
e-mail: upine@yandex.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА РУССКОГО ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

METHODS OF THE RUSSIAN TRADITIONAL COSTUME PRIVATE COLLECTOR'S ACTIVITY IN THE MODERN SOCIETY

В статье приводится последовательно выстроенные этапы комплексной методики собирательства, сохранения, изучения, использования и популяризации русского народного костюма, осуществляемые частным коллекционером.

In this paper the milestones of complex methodology of private collecting, conservation, research and popularization of Russian folk costumes are presented.

Ключевые слова: Русский традиционный костюм, методика, этнодизайн, частный коллекционер.
Keywords. Russian folk costume, methodology, ethnodesign, private collector.

Формы сохранения национальной самобытности и самоидентификации требуют не только серьезного изучения, сохранения, но и широкой популяризации традиционной народной культуры, включения ее в современный социум. Одним из важнейших элементов этой культуры является народный костюм. Проблема его сохранения, изучения и развития в России стоит сегодня как никогда остро. В современном культурном пространстве она проявляется чаще всего в формах, связанных с декоративно-прикладным искусством и дизайном, что выражается в моде, авторском и в сценическом костюме театра и кино, в праздничнo-фестивальной культуре, в конкурсно-молодежных программах. Особо тревожное положение у традиционного костюма русского населения, который фактически исчез из живого бытования, а в сценических воплощениях часто далек от своего изначального образа. Сегодня своеобразный язык и значение символов традиционного русского народного костюма понятны лишь узкому кругу специалистов. Лучшие, высокохудожественные образцы русского национального костюма можно увидеть только в музеях, на немногочисленных выставках и в книгах.

Многолетний опыт работы по изучению русского традиционного костюма способствовал восприятию деятельности частного коллекционера как закономерно выстроенного и системно обусловленного процесса, который представлен нами в виде выраженной графически алгоритмической структуры, состоящий из ряда блоков.

Народный костюм, как объект коллекционирования и изучения всегда привлекал внимание исследователей прошлого и настоящего.

Один из авторов настоящей статьи на протяжении многих лет занимался собирательством подлинных образцов русского народного костюма, посещая разные регионы России. Это— Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Воронежская, Курская, Белгородская, Архангельская, Вологодская, Псковская, Костромская, Новгородская области, Республика Коми, Ставропольский край.

Собранные материалы датируются концом 18, 19 и первой половиной 20 века.

Рис. 1. Составляющие процесса собирательства коллекции русского народного костюма

Структура блока «Собирательство» из общей схемы методики деятельности коллекционера русского народного костюма показана на рис. 1.

Этнографические исследования осуществлялись маршрутным способом, «по линии», т.е, с остановками в каждом населенном пункте для сбора материала. Прием исследования был выборочным. Выделялись отдельные временные пласты бытования костюмных комплексов, что позволило обеспечить репрезентативность этнографического материала.

В экспедиционной работе применялись следующие основные методы: наблюдения, глубинного интервью, повторного и сравнительного исследования дневниковых записей. Использовалась разработанная схема фотофиксации общего вида, деталей костюма, кроя, описание объекта. Для интервьюирования выбирались респонденты двух возрастных групп: от 80 лет и старше и от 60 до 80 лет. Выяснилось, что представители первой группы лучше знают исторический костюм, способы его ношения, сами одевали его или видели, как это делается. Вторая группа респондентов сообщала сведения, полученные от матерей и бабушек.

В результате авторских экспедиций было собрано 263 полных комплекса традиционной русского костюма. Большую историческую и культурную ценность имеют платы Барановской, Прохоровской и Посылинской мануфактур в количестве 64 единиц, головные уборы традиционного золотного шитья — 27 единиц, обувь 15 пар, тканые и вышитые полотенца (57 единиц), а также пояса, нагрудные и нашейные украшения, предметы культа и быта. Общее количество экспонатов составляет около 3000 единиц хранения.

Собранный фонд образцов подлинного народного костюма описан, систематизирован и атрибутирован, что зафиксировано в Инвентарных книгах учета. При этом, контактируя с государственными музеями и учреждениями культуры, мы руководствовались нормативными актами, юридическими и методическими основами учета музейных ценностей, а также технологией учетной обработки музейных предметов, разработанными Минкультуры РФ.

Кроме того, была создана собственная система, которая непосредственно касается частных коллекций. Предложенный тип Инвентарной книги учета упрощает работу по передвижению предметов экспонирования и иные действия, направленные на взаимодействие с государственными музеями и учреждениями культуры.

Собрание народного костюма зафиксировано в девяти Инвентарных книгах учета, которые указывают на принадлежность предмета к той или иной части коллекции. Страницы Инвентарных книг представляют собой, по существу, анализ коллекционных образцов. Все сведения об экспонатах коллекции представлены в виде электронного банка данных.

Структура блока «Описание, атрибуция образцов» показана на рис. 2

Предметы ста и двухсотлетней давности нуждаются в бережном хранении и реставрации, поэтому следующим важным этапом деятельности коллекционера является содержание блока, показанного на рис. 3.

Основными методами сохранения и воссоздания музейных образцов подлинной одежды являются реставрация и реконструкция. Анализ музейных коллекций текстиля показал, что большинство экспонатов имеет следы реставрационных работ. Многие музейные вещи настолько

Рис. 2. Описание, атрибуция образцов (исследовательская работа)

Рис. 3. Реставрация и хранение образцов

сильно разрушены, что восстановить их реставрационными методами невозможно, и тогда применяется реконструкция. Этот метод позволяет путем сопоставления научных данных археологии, изобразительных и письменных источников и экспериментальной проверки воссоздать утраченный объект с максимальной степенью соответствия историческому прототипу. В музейной практике существуют варианты реконструкции, обозначаемые, в соответствии с профессиональной терминологией, как «копия», «реплика», «новодел», «стилизация», «бутафория».

Большинство современных текстильных материалов для реконструкции исторических костюмов по внешним признакам не отвечают основным требованиям, что приводит к поиску наиболее эффективных методов «состаривания» (искусственное выгорание под воздействием естественного или искусственного света; деформация — изменение внешнего вида путем механического воздействия; термообработка — вываривание ткани в кипящей воде или медленное нагревание в печи; окрашивание кистью, погружением в раствор или пульверизацией; изменение цвета ткани нанесением на нее органических и неорганических растворителей. Перечисленные способы можно также применять в комплексе, что неоднократно использовалось при реставрации образцов собранной коллекции.

Во время проведения экспедиций удалось также по рассказам старожилов «реставрировать», восстановить давно утраченные способы стирки и апробировать их на практике, что было целесообразно, т.к. использование современных синтетических средств приводило к разрушению и практической утрате образцов.

В качестве примера можно привести способ стирки с помощью щелочного раствора, который включает подготовку древесной золы и

приготовление раствора, собственно стирку и ряд специальных приемов при просушке.

В процессе проведения данной работы был разработан и успешно применялся способ пропарки в бане с использованием специальных приспособлений и раствора лаванды с дальнейшей просушкой на открытом воздухе. Разработан также способ проветривания и хранения образцов с использованием высушенных растений.

Собирание, хранение, изучение и реставрация подлинных образцов народного костюма, безусловно, являются сложными и весьма значимыми проблемами. Однако деятельность частного коллекционера не может ограничиваться только этим.

Одной из важнейших социокультурных функций владельца коллекции является многоплановая выставочная деятельность, структура которой показана на рис. 4.

Рис. 4. Просветительская деятельность.

Способы презентации, приемы и композиционные решения, используемые в выставочной практике, являются исключительно важными, поскольку должны «направлять» внимание зрителя в нужную сторону, акцентируя определенную информацию. Решения выставочных экспозиций могут быть самыми разнообразными. Так, был разработан проект, творческая концепция которого созвучна серии картин К. Малевича «Колхозники», — она основана на яркости и насыщенности цветов, способна наиболее полно показать настроение русского народного праздника. Изобразительный ряд упрощен до геометрических фигур, что позволяет на этом фоне активно контрастировать декоративно насыщенным народным костюмам. В задачи данного проекта входило также создание рекламно-информационного и сувенирного сопровождения для музея русского народного костюма.

В отличие от рекламы других музеев, было решено использовать технику коллажа — соединение компьютерной графики, фотографии и шрифта. Эта техника позволяет создать «живую», вибрирующую среду, из которой «появляется» персонаж — нарядная, празднично одетая русская женщина — символ музея. Организует композицию емкий слоган, выполненный конструктивистским шрифтом.

Настоящий проект является реальной возможностью поддержать национальный дух русского народа и его обращение к русским традициям, в частности, — к традиционному русскому народному костюму.

Актуальность проведения выставок обусловлена социокультурной потребностью в многоаспектной и широкомасштабной популяризации традиций культурного наследия, воплотившегося в русском костюме.

Сегодня развиваются различные формы трансформации и адаптации традиционных видов народного искусства в других видах современной культуры.

Очень востребована сейчас деятельность коллективов народного творчества на современных фестивалях и праздниках народного искусства, где национальный костюм является обязательным атрибутом. Этнографический костюм или его детали вновь обретают популярность в различных социальных слоях общества и бытуют как знаковые элементы, а сценический костюм по народным мотивам очень востребован.

За последние 10 лет русские народные костюмы из коллекции, о которой идет речь в данной статье, представлялись на более чем 60 выставках, состоявшихся в России, и на 15 выставках за рубежом.

Основными задачами выставок народного костюма являются: выявление его социокультурного потенциала в условиях современной России; отработка механизмов сохранения, преемственности, популяризации и использования в современном народном творчестве и профессиональной деятельности традиций русского костюма; содействие воспроизводству лучших традиций национальных (этнических) культур; гармонизации внутриэтнических и межнациональных отношений в России.

Наиболее значительными за 2008–2020 годы можно назвать 5 выставок из серии «С верой по жизни в будни и праздники»: Москва (2009), Курск (2009), Липецк (2009), Рязань (2010), Коломна (2011); «Традиционный костюм Русского Севера. Из Европы в Сибирь» (Омск — 2011), а также участие в Музейно-выставочном проекте «Время незабвенное ...», посвященном 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года (Манеж, Москва, 2012); комплексы из собранной коллекции были представлены в проекте Музейно-выставочного центра «Музей Моды» В. Зайцева и Дома Моды В. Юдашкина «Вышивки России. Традиции и современность» (Москва: Гостиный Двор, МГТУ им. Косыгина — 2010; галерея искусств З. Церетели — 2011); выставка русского народного костюма «На чужой сторонушке, рад своей воронушке» — Таймырский краеведческий музей (2015); выставочный проект «Белая свитка и алый кушак». Народный костюм в поэтике С. Есенина — Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (2016); выставочный проект «Красота традиций: русский народный костюм», Крымский этнографический музей (2016); выставка свадебного костюма «Отдавали молоду...» — г. Ханты-Мансийск, Музей Природы и человека (2016); выставочный проект «Шерстяное тепло» — Музей изобразительных искусств Республики Карелии (2017); Выставочный проект «Настоящая Россия» — «Музейный Центр «Наследие Чукотки» (2017); «Скрута девиц и молодиц» — «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник» (2018); выставка «Бабий век» — Музей ивановского ситца (2019); Дефиле русского костюма на III Краевом фестивале традиционного костюма «Dress-СтроганоFF» в г. Чусовом Пермского края (2020) и др.

Высокую оценку получили выставки традиционного русского народного костюма, состоявшихся в рамках международного сотрудничества Министерства культуры РФ: фестиваль «Российская культура в Болгарии» (София, 2008), фестиваль «Русская зима» (Олбани, США, 2009), национальный фестиваль культурного наследия «Дженадерия 2009» (Сау-

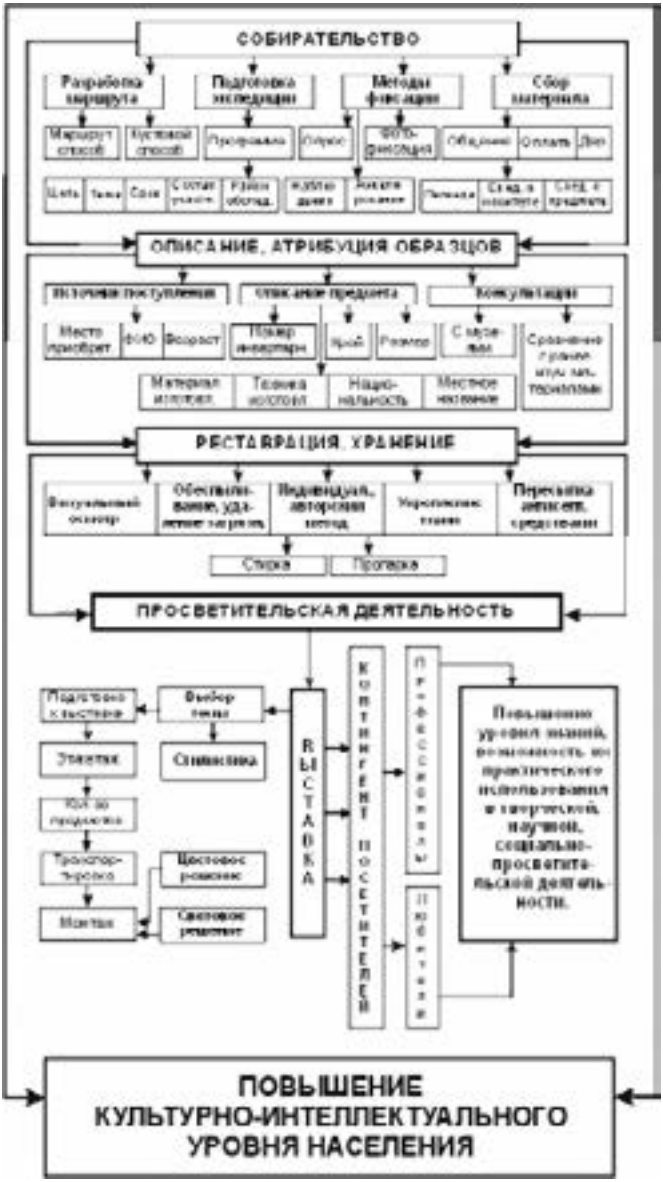

Рис. 5. Структура комплексной методики процесса собирательства, сохранения, изучения и использования традиционного русского народного костюма

довская Аравия, 2009), проект «Россия в Жарданд'Акклиматасьон» в рамках года России во Франции (Париж, 2010), выставка русского костюма «Красота традиций» в Музее Женщины — «Frauenmuseum» (Мерано, Италия, 2012), «Русский костюм: дефиле с эстонским акцентом», представленное на VI Международном фестивале православной музыки и народного творчества «Троицкие звоны» (Таллин, 2019), Выставка «Русский костюм» на Первом фестивале ремесленников (г. Коканд, Узбекистан 2020) и др.

Музейно-выставочная деятельность является сложным многоступенчатым процессом и иерархической системой, этапы которой находятся во взаимосвязи. Представление об этом процессе взаимоподчиненности и последовательности этапов дает разработанная нами алгоритмическая структура комплексной методики сохранения и популяризации русского народного костюма.

Она показана на рисунке 5.

Продемонстрированный в настоящей статье анализ этапов деятельности частного коллекционера показал, что она представляет собой сложный системный процесс, объединенный общими целями и конкретными, последовательно решаемыми задачами, что и было представлено нами в предложенной логоритмической структуре.

Список литературы:

1. *Глебушкин С.А.* Русский традиционный костюм как объект познавательной и художественно-творческой деятельности / С.А. Глебушкин // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2013. — № 4. — С. 120–124.

2. *Глебушкин С.А.* Эстетическое воспитание младших школьников на основе изучения русского народного костюма / С.А. Глебушкин // Начальное образование. — 2014. — Т. 2. — № 5. — С. 44–46.

3. *Глебушкин С.А.* История собирательства русского традиционного костюма в России / С.А. Глебушкин // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА /Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова. — 2018. — № 2. — Часть 2. — С. 69–85.

4. *Упине А.М.* Народный костюм как имиджевая составляющая этногомосферы / А.М. Упине // Дизайн и технологии. — 2009. — № 13/55. — С. 24–26.

5. *Упине А.М.* Методика формирования типологических структур при исследовании закономерных взаимосвязей в системе дизайна костюма / А.М. Упине // Оренбург — столица российского дизайна. Вестник ОГУ. — 2011. — № 9 (128). — С. 78–81.