Л.Н. СОКОЛОВА
Младший научный сотрудник отдела изобразительных материалов. Государственный исторический музей
e-mail: dysyanikolaevna@mail.ru, LidiyaNikolaevnaS@yandex.ru

L.N. SOKOLOVA
Junior research fellow. State Historical Museum
e-mail: dysyanikolaevna@mail.ru, LidiyaNikolaevnaS@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_169_179

МОДНАЯ КАРТИНКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ XIX ВЕКА

THE FASHION PLATE IS THE REFLECTION OF DAILY LIFE IN THE XIX-th CENTURY

Статья посвящена теме повседневной жизни в модной иллюстрации XIX века. Данная тема рассматривается на примере модных картинок из коллекции Государственного исторического музея. Наиболее популярными сюжетами на тему повседневности были: разведение домашних животных и растений, прогулки в парке, рукоделие, творчество, чтение и музицирование.

The article is devoted to the subject of daily life at the fashion plate in the XIX-th century. This subject is examined by the fashion plates in the collection of State Historical Museum. Very popular plots in the subject of daily life are breeding of domestic animals and cultivation of domestic plants, walks in the park, needlework, creative work, reading and playing music.

Ключевые слова: мода XIX века, повседневность, модная картинка, модный журнал, досуг.
Keywords: fashion in the XIX-th century, daily life, fashion plate, fashion-paper, leisure.

Модные картинки XIX века — эстампы с изображениями модных туалетов, причесок и аксессуаров [1, с. 3], выполнявшиеся в различных техниках печатной графики: ксилография, гравюра на стали, офорт, акватинта, литография. Готовые печатные изображения раскрашивались акварелью [1, с. 15]. Некоторые европейские художники-графики прославились именно своими модными иллюстрациями, как, к примеру, Давид Жюль (1808–1892) и Анне Колан (Тудуз) (1822–1899). В силу различных причин модные картинки порой не имели подписей гравера и рисовальщика.

Искусствовед, историк и теоретик моды М.Н. Мерцалова (1912–2000) отмечала, что костюм любой эпохи является сложным произведением искусства, имеющим свои принципы композиции, которые менялись вместе со сменой эпох [7, с. 3]. Костюм является сложным ансамблем и всегда диктует пластику тела [3, с. 10]. Стиль и манера одеваться определяли для каждого человека стремление приблизить себя к эстетическому идеалу эпохи [2, с. 17]. Европейская и отечественная мода в XIX веке стала руководителем и воспитателем вкусов [7, с. 139]. Костюм являлся показателем социального статуса и принадлежности к какому-либо сословию. Усовершенствованный ткацкий станок, изобретенный Ж.М. Жакаром, стал достоянием многих стран и привел к увеличению объемов производства тканей [7, с. 141]. В середине XIX века И. Зингер на основе разработок Э. Хоу изобрел швейную машину [4, с. 8]. Эти обстоятельства явились причиной богатейшего разнообразия текстильной продукции. Быть в курсе новых модных новинок дамам и кавалерам помогали модные журналы.

Модные журналы, как ни странно, могли носить меморативный характер. К примеру, в собрании Исторического музея хранятся экземпляры журнала «The Gallery of Fashion» из коллекции П.И. Щукина, на форзаце которых стоит автограф «From the Library of my late dear Sister Mary Anne Abbot. Presented to me as a souvenir by her husband The Rev Wm Abbot. Hortead Rectory. June.13.1843» («Из библиотеки моей покойной дорогой сестры Мэри Энн Эббот. Подарен мне как сувенир ее мужем преподобным Уильямом Эбботом. Хортед, приходской священник. 13 июня 1843») [10]. Данные экземпляры журнала, некогда принадлежавшие английской леди Мэри Эббот, после ее смерти были подарены мужем Мэри ее брату — приходскому священнику как память о сестре.

Модная картинка в XIX веке могла стать украшением интерьера, о чем свидетельствуют модные картинки, окантованные в паспарту и рамы [1, с. 17].

Модные картинки XIX века в последнее время привлекают все большее внимание исследователей. Доктор искусствоведения Р.М. Кирсанова выявила понимание модной картинки как бесценного источника сведений по истории костюма в его взаимосвязи с русской литературой. Искусствовед Ю.Б. Демиденко выпустила иллюстрированный каталог коллекции модных картинок из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Модные картинки часто становятся иллюстрациями в различных изданиях по истории костюма. Модная иллюстрация, наряду с живописью, является ныне своеобразным свидетельством бытования костюма: она показывает «жизнь» одежды, как ее носили [2, с. 17], при этом нередко костюм является «инструментом» атрибуции музейных предметов [3, с. 10].

Помимо исторических сведений о бытовании предметов гардероба, в модных журналах отразилась повседневная жизнь привилегированного сословия XIX века. Тем не менее вопрос повседневности в модной картинке пока никак не освещался в научных и научно-популярных изданиях.

Тема повседневности в модной иллюстрации будет рассмотрена на примере модных картинок из собрания Государственного исторического музея. Модная картинка стала популярным предметом коллекционирования еще на рубеже XIX–XX вв. [1, с. 18]. В отделе изобразительных материалов Исторического музея хранится коллекция модной картинки, насчитывающая более пяти тысяч предметов. Эта коллекция начиналась с картинок, поступивших в числе собраний И.Е. Забелина, А.П. Бахрушина, П.И. Щукина, В.Н. Рогожина.

Исследователи, недолюбливающие модную картинку, могут заметить, что гравюры в журналах мод были не столь высокого качества. Тем не менее, модная картинка, при всей ее унифицированности (персонажи модных журналов — типажи), представляет собой любопытный пласт графических произведений и является интереснейшим жанром, отражающим повседневные занятия, заботы и быт привилегированного сословия. Если в живописи XIX века перед зрителем чаще всего предстает официальная сторона жизни, то в модной картинке часто объектом является именно повседневность.

Бурное развитие модной картинки в XIX веке связано с эпохой ампира [6, с. 114]. Французская революция, случившаяся в конце XVIII столетия, способствовала появлению нового мировоззрения, нового стиля жизни. Париж, диктующий всей Европе не только манеру одеваться, но и

стиль поведения, стал родиной многих модных изданий, распространявшихся в том числе и в России. Многочисленные модные журналы формировали не только новый внешний облик дам и кавалеров, но и новый образ жизни [6, с. 114–116]. Образ нового гражданина, безусловно, подразумевал новый уклад повседневной жизни, поэтому тема повседневности красной нитью проходит в модной иллюстрации рассматриваемого периода. Нельзя не отметить, как модная картинка эпохи ампира пропагандировала новые предметы гардероба и манеру их носить. Особенно яркими примерами тому являются шали, вошедшие в моду начала XIX века как необходимый атрибут женского костюма. Журналы мод рассказывали читательницам о различных способах носить шаль: на плечах, на руке и т. д. Помимо этого, в модных журналах дамы могли почерпнуть наиболее удачные колористические (в том числе контрастные) сочетания шали и платья.

В эпоху ампира встречаются модные иллюстрации на спортивную тему. Занятия популярными видами спорта начала XIX века встречаются в издании «Journal des Dames et des Modes»: дама, изящно играющая в бадминтон, мужчина, катающийся на коньках. Следует обратить внимание на то, как прелестно воланчик «вылетает» за гравированную рамку. Не менее интересно в том же издании изображен мужчина-конькобежец, будто выезжающий со страницы прямо к зрителю.

Модные журналы эпохи ампира показывали не только светскую, но и домашнюю сторону жизни. В издании «Journal des dames et des modes» изображена дама, стоящая перед зеркалом и примеряющая на себя корсет, — так перед читателем приоткрывается завеса тайны создания женской красоты. На другой иллюстрации представлена сцена причесывания. Помимо причесывания и примерки корсета, в модных журналах эпохи ампира можно встретить процесс надевания обуви. С уходом эпохи ампира общественные нравы стали строже, и тема женского туалета пропадает со страниц модных журналов.

О немецком журнале «Leipziger Moden-Magazin» стоит сказать отдельно. В Историческом музее хранится несколько экземпляров этого издания 1802–1806 гг. Помимо модных костюмов, в этих журналах можно рассмотреть непосредственные образцы популярных тканей. Небольшие прямоугольные фрагменты тканей вклеены в специальные изящные гравированные рамки на страницах. Также в журнале представлены партитуры модных музыкальных произведений, сцены игр, чертежи технических новинок (например, схема машины для изготовления мороженого

и др.), изображения модных мебельных гарнитуров, красивых архитектурных построек, даже примеры тесьмы для гардин. Таким образом, в издании «Leipziger Moden-Magazin» воплощалось понятие моды в широком смысле этого слова, то есть моды как стиля жизни.

До 40-х гг. XIX века авторами модных картинок не уделялось должного внимания обстановке/месту, в котором находится персонаж, при этом герои в большинстве своем изображались в движении, динамичные позы в данном случае компенсировали отсутствие интерьера/пейзажа. Начиная с 40-х гг. XIX века, обстановке, в которой находится персонаж модной картинки, художники стали уделять пристальное внимание.

Стоит отметить, что модные журналы XIX века были, как правило, предназначены для дамской аудитории, поэтому они, в основном, отражали повседневную жизнь женщин привилегированного сословия. В XIX веке, в отличие от предыдущих столетий, основной сферой влияния моды был не мужской, а женский костюм и быт [7, с. 139]. Первенство в области женской моды было за Францией [7, с. 139]. Парижские модные журналы выписывали портные, модистки, а также модницы и модники со всех концов света [1, с. 7]. Состоятельные издательства заказывали французские гравюры для того, чтобы публиковать в своих изданиях. Так, например, французские гравюры предлагались в российских журналах «Отечественные записки», «Новый русский базар», «Модный магазин» [1, с. 7].

В модных картинках, связанных с повседневностью, мужчины «появлялись» зачастую в качестве кавалеров на свидании. Например, на страницах журнала «Les Modes Parisiennes» изображена пара влюбленных, гуляющих по саду, в том же издании есть иллюстрация, на которой кавалер, ухаживая за барышней, несет над ней парасоль дабы защитить барышню от солнца. Лишь изредка в модных журналах можно встретить мужчину, изображенного в домашней обстановке, как, например, в журнале «Московский Телеграф» в прибавлении «Камер-обскура книг и людей»: два джентльмена ведут беседу, один из которых, одетый в лиловый халат, сидит на диване в задумчивой позе, облокотившись на подушки. В журнале «Le Petit Courrier des Dames» также изображен джентльмен, одетый в роскошный расписной (скорее всего, турецкий) халат и держащий в руках утреннюю газету.

Модные картинки являются изобразительными свидетельствами вхождения в обиход и модернизации различных модных аксессуаров. Широкий подъем производства способствовал расширению ассортимента различных аксессуаров, реклама которых также шла через модные

журналы. Ярким примером тому являются парасоли (зонтики от солнца), защищавшие кожу дам от загара. Парасоли разных типов изображались на страницах модных журналов на протяжении всего XIX века. Встречается в модных журналах и такая модная новинка интерьера, как жалюзи.

Братья наши меньшие появляются на страницах модных изданий довольно часто. В отечественных и зарубежных журналах встречаются певчие и экзотические птицы, в том числе, такие модные пернатые, как попугаи. Например, в произведении А. Куприна «В зверинце» читаем: «Желтые, серые, краснохвостые попугаи нахохлились на своих жердочках, привязанные к ним тонкими цепочками за ноги» [5, с. 295]. И, действительно, на иллюстрации в журнале «Le Moniteur de la Mode» изображен роскошный попугай Ара, с цепочкой на лапке. На иллюстрации в журнале «Magasin des Demoiselles» ребенок тянется к попугаю (возможно, породы «жако»), держа в руке кусок мела — любимого лакомства пернатых друзей. Таким образом, в модной картинке фиксировались бытовые подробности и детали содержания птиц в домашних условиях. В журнале «Le Petit Courrier des Dames» представлена следующая сценка: девочка с няней рассматривают роскошного павлина. На страницах «Les Modes Parisiennes» показано, как дети во время прогулки по саду с няней радуются лебедю, плавающему в пруду. Ряд модных картинок, иллюстрирующих прогулки на свежем воздухе, показывают дам в сопровождении четвероногих друзей. На одной из картинок в журнале «Les Modes Parisiennes» изображен маленький ребенок, севший верхом на большого лохматого пса. В процессе увлекательной «верховой» езды на собаке никто не заметил оброненную мальчиком шляпку. Изображались собаки и в домашней обстановке. Например, на одной из иллюстраций изображен щенок, запрыгнувший на кресло и положивший передние лапки на плечо ребенку. На другой картинке в этом же издании небольшой песик (щенок?), сидя на пуфике, участвует в чтении письма. В сцене разговора двух дам (одна из которых одета в костюм амазонки) в журнале «Le Moniteur de la Mode» изображена серая ливретка, а в журнале «Модный Свет» — изящная белоснежная болонка. Помимо собак, на страницы модных журналов попали и другие домашние любимцы — кошки. В журнале «Le Moniteur de la Mode» запечатлена сцена любимого кошачьего занятия — катания клубков нитей. В том же журнале показана даже игра с белкой на привязи.

Изучение модных картинок позволяет познакомиться с разведением комнатных растений (в том числе экзотических) — еще одной

приметой повседневности, ставшей популярной во второй половине XIX веке. На страницах журналов «Revue de la Mode» и «Модный Свет» можно увидеть декоративные пальмы, циперус, сансивиерию, фикус, хлорофитум и другие растения.

Во второй половине XIX века модная картинка начинает напоминать картину, так как большое внимание художников уделяется обстановке [6, с. 116].

Одним из любимых домашних развлечений являлось музицирование. Неминуемо вспоминается строчка из стихотворения А.С. Пушкина «Признание» (1826 г.): «…и путешествие в Опочку, и фортепьяно вечерком» [9, с. 195]. Такое приятное времяпрепровождение, как домашнее музицирование, не могло не отразиться на страницах журналов мод. Для домашнего концерта не требовался особый талант музыканта, достаточно было сносного владения игрой на инструменте, либо средних вокальных данных. Члены семьи могли выступать дуэтами, ансамблями, быть и певцами, и аккомпаниаторами. На иллюстрации в журнале «The Gallery of Fashion» представлена дама, грустно облокотившаяся на арфу в ожидании второго исполнителя (или исполнительницы), который, должен будет играть с ней дуэтом. На иллюстрации в журнале «Leipziger Moden-Magazin» дама исполняет романс или серенаду для кавалера. Во французском журнале «Le Petit Courrier des Dames» можно увидеть, как одна барышня исполняет романс или арию из оперы, а вторая аккомпанирует ей на фортепьяно.

Ряд картинок середины и второй половины XIX века демонстрирует участие детей в домашнем музицировании. Тема детства и детских развлечений развивается в модной картинке, начиная с 40-х гг. XIX века. До этого времени дети, безусловно, присутствовали в модных иллюстрациях, но не становились главными героями композиций. В 40-е гг. XIX века представлен большой ряд гравюр, главными действующими лицами которых являются ребятишки. В европейских и отечественных журналах можно найти целый спектр детских игр и развлечений, таких как катание на качелях, пуск кораблика на воду, жмурки, пускание мыльных пузырей через соломинку, куклы, игрушечные сабли и домики, хулахуп.

В 40-е гг. XIX века в модных журналах появляется образ невесты. Невеста чаще всего изображалась не в паре с женихом и не в момент венчания, а в момент приготовления к церемонии бракосочетания. Вместе с невестой на модной иллюстрации обычно присутствует дама более

старшего возраста (мама либо пожилая родственница). В композициях на тему приготовления невесты к свадьбе зачастую изображался неотъемлемый атрибут бракосочетания в XIX веке — сундук с приданым.

В модных журналах прослеживается тема свидания. Свидания представлены читателям как прогулки дам и кавалеров на природе. Кроме того, встречаются сцены любимого развлечения барышень, связанного с любовной тематикой, — гадания на ромашке. На иллюстрации в журнале «Les Modes Parisiennes» показано, как девушка гадает на ромашке, одновременно слушая комплименты, которые говорит ей кавалер. На другой иллюстрации в этом же издании представлена сцена гадания на ромашке уже двух девушек (наверное, подруг), гадающих на жениха. Любовную тему в данной композиции подчеркивает статуя амура, стреляющего из лука.

Тема спорта продолжала присутствовать в модных журналах не только в эпоху ампира, но и на протяжении всего XIX века. Например, в модной иллюстрации второй половины XIX столетия (журналы «Модный свет», «Illustrierte Frauen-Zeitung») можно встретить и дам, играющих в крокет, и детей, катающихся на коньках.

Наряду со спортом, поддерживать здоровье и красоту дамам помогали прогулки в садах и парках. Многочисленные примеры пребывания дам в садах и парках появляются в модной иллюстрации на протяжении всего XIX века. Прогулку на свежем воздухе можно было совместить с общением с подругами, чтением и рукоделием. Например, в издании «Journal des Demoiselles» изображены две девушки, читающие книгу, сидя на скамье в саду.

Одним из любимых подвижных увлечений дам XIX века было катание на лодке: свежий воздух улучшал здоровье, а водоем всегда дарил эстетическое наслаждение. Катание на лодке также нашло свое отражение на страницах модных журналов. Тем не менее в модных иллюстрациях можно встретить не только женские увлечения, но и мужские. Например, в журнале «Le Conseiller des Dames» показана сцена рыбалки, излюбленного мужского хобби: мальчик примерно двенадцати лет, не обращая внимания на дам, сидящих с ним в лодке, и отвернувшись от них, самозабвенно удит рыбу.

Подвижным, но довольно травматичным дамским увлечением была верховая езда. Галерея образов амазонок, представленная модными журналами XIX столетия, дает возможность не только проследить изменения в костюме наездниц, но и полюбоваться на лошадей.

Помимо спорта, большое количество иллюстраций посвящено теме домашнего женского досуга — рукоделия.

Вышивание (и крестиком, и гладью) в XIX веке было необыкновенно любимо женщинами всех возрастов. Даже в романе А.С. Пушкина «Дубровский» мы находим строки о вышивании: «Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком…<…>…Под ее иглой канва безошибочно повторяла узоры подлинника…» [8, с. 174]. Повсеместное увлечение вышиванием не могло не попасть на страницы модных журналов. Среди сцен вышивания встречаются дамы, вышивающие с пяльцами и без них.

Гораздо реже, чем любимое дамами вышивание, в модных картинках встречается прядение. На одной из иллюстраций в журнале «Leipziger Moden-Magazin» девушка держит под мышкой веретено и искусно тянет нить двумя руками. Возможно, для того, чтобы подчеркнуть сложность и кропотливость данного процесса, а также аккуратность рукодельницы, художник изобразил кисть левой руки девушки с выразительно поднятыми пальцами.

Рисование было не менее занимательным досугом, чем рукоделие. На многих иллюстрациях мы видим красиво одетых томных дам с кистью в руке. Кроме рисования, в модных журналах встречаются также сцены посещения дамами выставок картин. На иллюстрации в журнале «Le Moniteur de la Mode» одна из дам, пришедших на выставку, держит в руке бинокль, чтобы более подробно рассмотреть картины, висящие в верхнем ряду.

Встречаются в модной иллюстрации и сценки традиционного домашнего времяпрепровождения — чаепития. Например, на одной из иллюстраций в прибавлении к журналу «Русский инвалид» изображена дама, держащая в руках чашку с блюдцем. На небольшом столе, покрытом скатертью, изображен пузатый самовар, вазочка с вареньем и вторая чашка с блюдцем, предназначенная, скорее всего, для гостя. В XIX веке кофе был не менее популярным напитком, чем чай. В связи с этим на иллюстрации в журнале «Модный свет» две дамы собираются пить кофе с плюшками.

Отдельная тема в модной картинке — чтение. Чтение было семейным и индивидуальным, как, например, на иллюстрации в издании «Journal des Dames et des Modes», где девушка читает книгу в красном переплете с прикрепленной закладкой. На протяжении всего XIX столе-

тия модные журналы представляли зрителям образы юных барышень и зрелых дам, читающих книги (возможно, французские романы) и письма. Среди картинок на тему чтения в журнале «Les Modes Parisiennes» есть сцена в библиотеке: две дамы стоят у раскрытого книжного шкафа. Дама, изображенная слева, достает книгу с полки. Дама, изображенная справа, судя по костюму, собралась идти на прогулку в сад и, вероятно, желает взять интересную книгу с собой для того, чтобы почитать ее в тени аллеи.

Помимо увлечения чтением, в модных журналах встречаются также дамы, читающие и пишущие письма. Эпистолярный жанр был невероятно популярен, поэтому не мог не быть зафиксирован в модной картинке. Каждая уважающая себя дама состояла в переписке.

Порой в модных журналах можно встретить сцены молитвы в интерьере храма. Эта тема не сильно акцентировалась в журналах мод, так как они представляли собой издания светского характера, но обойти этот момент было невозможно потому, что каждая барышня XIX века должна была не только уметь петь, играть на музыкальном инструменте, увлекаться чтением и рукоделием, но и регулярно посещать церковь.

Теме садовых работ в модной картинке уделялось немного внимания. Садовые работы не были любимым увлечением дам привилегированного сословия. Уходом за растениями занимались далеко не все дамы потому, что работа в саду предполагала физический труд и возможность испачкать костюм. Модные журналы пытались преподнести этот вид деятельности более эстетичным, нежели он был на самом деле. В издании «Journal des Dames et des Modes» есть достаточно комичное изображение дамы в белоснежном платье и с модной прической, которая несколько театрально держит в руках грабли, манерно отведя мизинчик в сторону. В журнале «Magasin des Demoiselles» также представлена сцена садовых работ: дама в белоснежном платье и шляпе грациозно обрезает розовый куст. На руках у девушки надеты митенки (специальные перчатки без пальцев).

Анализ модных картинок XIX века с точки зрения повседневных занятий позволяет выделить несколько наиболее популярных тем: творчество (рукоделие, рисование, домашнее музицирование), разведение домашних животных и растений, досуг (спорт, игры, чтение, прогулки, свидания).

Благодаря теме повседневности, раскрытой в модной иллюстрации, перед нами в мельчайших подробностях предстает непарадная сторона жизни привилегированного сословия в XIX веке. Модные картинки

XIX века синтезировали в себе несколько аспектов: они не только фиксировали модные новинки и тенденции в костюме, аксессуарах и прическах, но и были «зеркалом» повседневной жизни. Калейдоскоп повседневных занятий, показанный на страницах модных журналов, дополняет наши представления о жизни и быте россиян и европейцев XIX столетия. Таким образом, модные картинки являются энциклопедией повседневной жизни привилегированного сословия.

Список литературы:

1. Модные картинки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга: альбом-каталог. — Санкт-Петербург: ГМИ СПб., 2013. — 183 с.

2. Картина, стиль, мода / Альманах. Выпуск 236. — Санкт-Петербург: Palace Edition, 2009. — 279 с.

3. *Кирсанова Р.М.* Портрет неизвестной в синем платье. — Москва: Кучково поле, 2017. — 544 с.

4. *Кирсанова Р.М.* Розовая ксандрейка и прадедамовый платок. — 2-е изд. — Москва: ООО «Родина», 2006. — 176 с.

5. *Куприн А.* Лунной ночью: повести и рассказы. — Москва: RUGRAM Public Domain, 2018. — 614 с.

6. *Лапик Н.А.* Воплощение стиля ампир в «модной» гравюре французских и русских журналов мод первой четверти XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (Вестник СПбГУКИ). — 2013. — № 1 (14). — С. 114–121.

7. *Мерцалова М.Н.* История костюма: очерки истории костюма. — Москва: Искусство, 1972. — 197 с.

8. *Пушкин А.С.* Сочинения в 3 томах. Том 3. Проза. — Москва: Художественная литература, 1986. — 528 с.

9. *Пушкин А.С.* Стихотворения и поэмы. — Москва: Художественная литература, 1972. — 624 с.

10. *Соколова Л.Н.* «Из библиотеки моей покойной дорогой сестры Мэри Энн Эббот» (28.02.2022) // Блог ГИМ [Электронный ресурс] https://blog.mediashm.ru/?p=8332