

Е. А. Скворцова

ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЮМНЫХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ АЛЬБОМОВ КАК ТИПОВ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII–XIX ВЕКОВ

Костюмные и этнографические альбомы — значительное, но малоизученное явление в европейском искусстве конца XV — середины XIX в. Долгое время они вызывали интерес лишь как источник сведений о быте, но не как самоценный феномен. Отсутствие обобщающей работы, классифицирующей альбомы, прослеживающей их эволюцию и выявляющей национальные особенности, обусловило неточные оценки тех отдельных образцов, которые привлекли внимание исследователей. В настоящей статье рассматривается развитие костюмных и этнографических изданий в третьей четверти XVIII–XIX вв., в период, когда пути этих близких жанров разошлись.

Тогда наметились коренные преобразования в способах оформления и назначении костюмных альбомов. За изменчивой модой поспевали лишь периодические издания, развитие которых стало возможным благодаря совершенствованию техник тиражирования. Наиболее значимыми среди них были «La Gallerie des modes et costumes françaises» (Париж, 1778–1787), «Le Cabinet des modes» (Париж, 1785–1786)¹ и «Le Journal des dames et des modes» (1797–1839). Однако серийность неизбежно вела к появлению шаблонов. Окончательно жанр пришел в упадок с изобретением фотографии [1, p. 823], вытеснившей рукотворные иллюстрации. Последняя вспышка его популярности приходится на начало XX в., когда авторские изображения костюмов возродились в эксклюзивных модных журналах, связанных в основном с именем Поля Пуаре (*Paul Poiret*) («Le Journal des dames et des modes. Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe», 1908; «Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape», 1911; «Journal des dames et des modes», Paris, 1912–1914; «La Gazette du bon ton», Paris, 1912–1925) [1, p. 824].

Современная одежда выпадает из тематического репертуара костюмных альбомов, и внимание их создателей сосредоточивается на одеяниях ушедших эпох. Новая тема порождает особый подход к источникам: авторы объединяют материалы, почерпнутые у нескольких предшественников. Для костюмных, равно как и для этнографических изданий, включение в одну книгу гравюр с оригинальных рисунков разных мастеров изначально было обычной практикой. Информативность и зрелищность ставились во главу угла, и наиболее удавшиеся изображения использовались как иконографические образцы. Так, многие восточные персонажи переходят из альбома Николая де Николаи [2] в издание де Брюйна [3], а русские — из книги Олеария [4] в атлас Питера Ван дер Аа [5]. Обычно рисунки одного художника доминировали над прочими. Были и альбомы, вобравшие в себя гравюры с оригиналов многих мастеров. Но первоисточники в них не указывались, а единство формата иллюстраций и манеры гравирования нивелировало различия.

Тема исторического костюма подразумевает достоверность, поэтому после ее появления во второй половине XVIII в. издания начинают снабжать справочным аппара-

¹ С 1786 г. сменил название на «Le Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises», а с 1790 — на «Le Journal de la mode et du goût» [1, p. 823].

© Е. А. Скворцова, 2011

том — ссылками на авторов, у которых заимствованы те или иные изображения, библиографиями и т. п. Приведем в пример «Коллекцию костюмов разных народов, древних и современных, преимущественно английских...» географа Ее Величества английской королевы Томаса Джеффриса [6]. Акцент здесь поставлен на английский костюм, но и другие народы не обделены вниманием: в собрании представлены около 20 стран. Каждому тому предпослано оглавление-вступление, в котором указано, какие костюмы представлены и с каких источников они скопированы. Общность оформления (формат, масштаб, почерк гравера) сглаживает разноголосицу изображений, и альбом воспринимается как единое целое.

Подобное отношение к материалу характеризует и «Опыт о costume» Р. Шпаларта [7], который охватывает период с Древнего мира до позднего средневековья. В предисловиях к некоторым томам имеются библиографические перечни. Иллюстрации представляют собой миниатюрные изображения, филигранные по рисунку и нарядно раскрашенные. Среди них встречаются и костюмные композиции, и сценки этнографического характера. Автор, очевидно, использовал различные иконографические источники, но его рука придала изображениям стилистическое единство.

В более поздних «Костюмах XIII, XIV и XV веков» С. Боннара [8] говорить о переосмыслении материала не приходится: его разнородность налицо. Но оформление (все изображения воспроизводятся в цвете, на отдельных листах, в одном масштабе) внушает читателю мысль о некоем единстве.

Со второй половины XVIII в. в качестве источников привлекаются не только предшествующие костюмные альбомы, но и другие памятники — античные вазы, средневековые миниатюры или надгробия и т. д. Яркий пример такого памятника из отечественного искусства XIX в. — «Древности Российского государства» [9], которые содержат самые разные изображения: здесь и костюмы, и оружие, и предметы декоративно-прикладного искусства, и портреты царей и цариц. Пестрота изобразительного материала вызвана стремлением к буквальному воспроизведению образцов с целью подчеркнуть правдивость информации. Относительное единообразие некоторых изданий связано обычно с узкой тематикой и обусловленным этим родством источников, как, например, в «Костюмах христианского Средневековья в памятниках той эпохи» Дж. Х. Хефнер-Альтенека [10].

Иллюзия общности окончательно разрушается с отступлением от шаблона оформления, который раньше был единым для каждого конкретного издания. Создатели книг стали свободно сочетать целостные композиции и фрагменты, иллюстрации разных размеров. Типичный образец — монументальный труд Рашине (1888) [11], подытоживший изучение костюма в XIX в.

Снижается художественная ценность иллюстраций. Работа С. Р. Майрика [12], посвященная старинному оружию, — роскошное издание большого формата. Но изображения в нем, пусть и цветные, яркие, приятные для глаз, маловыразительны. Они помогают представить то, что описано в тексте, и этим их роль ограничивается.

Особняком среди костюмных изданий XIX в. стоит «Собрание старинных костюмов Великобритании и Ирландии VII–XVI веков» Ч. Х. Смита (1814) [13], гравированное Д. А. Аткинсоном. Автор нашел оригинальное, подлинно художественное решение задачи точного изображения исторического костюма. Сочетание костюмного жанра с иконографией исторических деятелей и традициями этнографических альбомов позволило внести элемент фантазии, не погрешив против исторической правды. Это был один из последних авторских костюмных альбомов. В этом смысле он был исполнен

в старых традициях, но содержал в то же время зерно нового, которое, к сожалению, не было востребовано в дальнейшем.

В этнографических альбомах предмет повествования, в отличие от ретроспективных костюмных, отдален от автора не хронологически, а географически. Достоверность достигается не посредством изучения источников, а благодаря путешествиям, дающим счастливую возможность увидеть все своими глазами и вынести собственные суждения. Поэтому происходившие с костюмными изданиями изменения не затронули этнографические.

Исключение, впрочем подтверждающее правило, — “Horda Angel-cynnan” Дж. Стратта (1776) [14]. Это скромно оформленная книга небольшого формата, с черно-белыми иллюстрациями. Ее тема — быт Англии, но не современной автору, а прежних эпох. Обращение к прошлому обусловило появление в издании тех же элементов, что и в альбомах по историческому костюму. В нем присутствуют библиография с характеристикой источников и сведения о том, откуда заимствовано каждое изображение. Как и в новых костюмных книгах, здесь не соблюдается принцип единства манеры преподнесения материала: на одной странице располагаются фигурки разных размеров и из разных источников.

Начало XIX в. — время расцвета этнографических изданий. Всегда любимые читателем книги «о чужих краях и людях» публикуются в это время в виде великолепных альбомов-фолиантов. В Англии появляется новый формат: одна страница разворота содержит иллюстрацию, другая — пояснительный комментарий («Костюмы Турции» [15], «Костюмы Индостана» [16], «Костюмы Китая» [17] и др.). Тексты не образуют повествования и не располагаются в логической последовательности. Такую композицию оправдывает лишь связь с иллюстрациями — как в наборе открыток.

Особенное внимание привлекли к себе в тот период Китай и Россия, остававшиеся для европейцев *terra incognita*. Издания различны по художественному уровню и манере исполнения. Г. Х. Мэсон в «Костюмах Китая»² (1800) [17] использовал изображения, созданные художниками этой страны (например, Пу-Куа), — самобытные, непривычные для глаза европейца, что придало его альбому «местный колорит». У. Александер, исполнивший иллюстрации к «Историческому отчету о посольстве к императору Китая...» (1797) [18], рисует образ Поднебесной средствами европейского искусства. Избегая как схематизма, так и чрезмерной детализации — Сциллы и Харибды этнографических альбомов, — он создает композиции, увлекающие воображение читателя. В более позднем французском издании о Китае [19] воспроизводятся работы разных мастеров, в том числе и двух вышеназванных, столь не похожих друг на друга. Но поскольку они одинаково поданы читателю, это не бросается в глаза.

Заметное место в тематике этнографических альбомов занимает Российская империя. Кичащаяся своей «просвещенностью» Европа не упускает случая подчеркнуть собственное превосходство (порой мнимое), но не замечать стремительно шагнувшую вперед Россию более не может. У многих иностранных мастеров она вызывает подлинный интерес, лишенный оттенка высокомерия. Для европейцев в России изумительно все: климат, пестрота этнического состава, обычаи (позже к этим лежащим на поверхности особенностям добавится еще и понятие загадочной «русской души»).

Основы жанра этнографических зарисовок были заложены еще в середине XVIII в. А. Дальштейном и Ж.-Б. Лепренсом. В конце XVIII — начале XIX в. за границей выходят

² Название «Костюмы», являющееся традиционным, не отражает его содержания.

многочисленные книги с иллюстрациями Х.-Г. Гейслера и М. Ф. Дамам-Дамартре. Среди подобных изданий выделяется энциклопедичный по охвату материала альбом «Живописное изображение нравов, обычаев и развлечений русских» [20], созданный мастерами английского происхождения, которые прожили в России около 20 лет: листы гравировал по собственным рисункам Д. А. Аткинсон, комментарии к ним сочинил Д. Уокер.

В европейских странах этнографические альбомы в XVIII — начале XIX в. обычно посвящались народам, населяющим другие государства. В многонациональной России получили распространение издания о ней самой. В отдаленные районы империи совершались многочисленные экспедиции. Некоторые из них, например путешествие по Сибири французского ученого аббата Шаппа д'Отероша, были освещены только в зарубежных изданиях [21]. Но большинство трудов, созданных по результатам экспедиций, были опубликованы и в России. В Петербурге вышли «Петра Симона Палласа... путешествие по разным провинциям Российского государства» [22], «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова с иллюстрациями по рисункам И.-Х. Беркмана [23] и «Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю» Г. Сарычева [24] с иллюстрациями по рисункам Л. Воронина. Более того, заметим, что Беркман и Воронин — русские мастера. Это свидетельствует о том, что и отечественные художники уже в середине XVIII — начале XIX в. проявили себя в этнографическом жанре, так что, вопреки распространенному мнению, можно говорить лишь о значительном преобладании в этой области иностранцев, но не об абсолютном господстве.

Увеличение количества изданий атласов и книг этнографического характера приходится в русском искусстве на первую треть XIX столетия, когда совершаются кругосветные плавания под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, В. М. Головина, Ф. П. Литке, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. На страницах изданий сценки из быта разных народов чередуются с картами, пейзажами, изображениями растений. Развитие получает анималистическая тема, наметившаяся в русском искусстве еще в альбоме Аткинсона.

Новой тенденцией в этнографических изданиях начала XIX в. стало стремление к строгой систематичности в изложении материала. До сих пор характерной чертой подобных альбомов было то, что различные категории — социальные и этнические типы, сцены труда и развлечений, обряды и обычаи — были представлены в них попеременно. В основе таких изданий лежит особый способ познания окружающего мира, использующий приемы типизации, но не классификации. Впервые попытка разделения материала на тематические группы, в данном случае по признаку этнической принадлежности, была предпринята в альбоме «Народы России» (1812–1813) с иллюстрациями Е. М. Корнеева и текстом, написанным баварским посланником при русском дворе графом К. Рехбергом [25]. Этот принцип соблюден и в монументальном труде Г.-Т. Паули (1862) [26], венчающем развитие этнографического жанра в отечественном искусстве. Иллюстрации к нему подготовили русские и иностранные художники (К. Гунн, С. Павлов, А. Петцольд и др.). Большая их часть исполнена с натуры, некоторые — по коллекциям Императорского Русского географического общества или по оригиналам других мастеров [27, с. 3]. Это фиксируется в подписях, но не акцентируется, как в современных Паули костюмных изданиях³.

³ Все издания, в которых главная роль отводилась иллюстрациям, т. е. визуальной информации, представляли собой своеобразные коллекции: растений, птиц, социальных типов и т. д. [28, р. 110]. И все они проходят эволюцию в сторону строго научной организации знания. Так, альбомы по ботанике из наборов изображений растений превращаются в наглядное изложение классификации К. Линнея [28, р. 81].

Впрочем, вплоть до конца XIX в. в европейском искусстве можно обнаружить примеры альбомов, в которых соблюдались основные законы этнографического жанра. Таковы «Костюмы Йоркшира» [29], освещающие быт английского графства. Отголоски традиций можно обнаружить и в изданиях, подытоживающих результаты экспедиций: скажем, в «Полярных эскизах» Э. Л. Мосса [30], запечатлевших, правда, не народы этого края, а сценки из жизни путешественников и экзотическую природу (эти темы также изначально были представлены в этнографических альбомах, хотя и не играли в них главной роли).

Если в начале XIX в. в этнографических альбомах изменения наметились в способах организации материала, то во второй половине столетия — в их оформлении. Они касаются не столько альбомов, сколько иллюстрированных книг (если альбомами условно называть издания с большим количеством иллюстраций размером в лист). Яркий пример — «Путешествие по Верхнему и Нижнему Амуру...» Т. У. Аткинсона [31] — соотечественника и однофамильца Д. А. Аткинсона, тоже посетившего Россию, но на полстолетия ранее, и тоже запечатлевшего «нравы и обычаи» ее обитателей. Т. У. Аткинсон зарисовывает пейзажи, сценки из быта, животных и этнические типы. Особенно удаются мастеру картины природы, решенные в романтическом ключе: тут и грозящие гибелью горные ущелья, и неприступные скалы, и одинокие деревья на их вершинах, и, конечно, луна. Изображения отличаются по размеру: одни занимают целую страницу, другие вклиниваются в текст, третьи напоминают виньетки. Но если в костюмных альбомах рубежа XVIII–XIX вв. разнообразие способов включения иллюстраций в текст согласуется со стилистической неоднородностью самих изображений, заимствованных из разных источников, то здесь один мастер, с узнаваемым почерком, разрабатывает одну тему — впечатления от путешествия по Дальнему Востоку — в разных вариациях, способствующих созданию единого ансамбля книги.

Близость этнографического жанра костюмному была predetermined тем, что одним из основных атрибутов народа считался костюм. Когда современная мода наполнила периодику, костюмные альбомы переключились на предшествующие эпохи. Стремление подчеркнуть историческую достоверность повлекло за собой новации в оформлении, которые окончательно развели эти близкие, но не идентичные жанры. Изначально характерное для костюмных изданий комбинирование материалов разных мастеров приобретает иной смысл. Из авторских художественных альбомов, пусть и с неоговоренными, но всегда творчески переработанными заимствованиями, они превращаются в научные издания с солидным справочным аппаратом и с иллюстрациями, точно воспроизводящими образцы. Этнографические альбомы сохраняются в первоначальном виде до конца XIX в. Элементы научного мышления в них сказываются в стремлении к классификации материала. А новые веяния в оформлении, на первый взгляд напоминающие те изменения, что происходили с костюмными изданиями, противоположны им по содержанию. В них многообразие способов введения изображений в текст сочетается с единством стилистики и только подчеркивает непотворимость оформления книги художником.

Источники и литература

1. *Turner J.* The Dictionary of Art: in 34 vol. New York: Grove, 1996. Vol. 10. 913 p.
2. *Nicolay N., de.* Les quatres premiers livres des Navigations et peregrinations orientalis. Lyon, 1568.

3. *Bruyn A., de.* Omnium pene Europae, Asiae, Africae et Americae gentium habitus. Antwerpen: M. Colyn, 1581.

4. *Олеарий А.* Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / введ., пер., примеч., указ. А. М. Ловягина. СПб., 1906. 582 с.

5. *Aa, P., van der.* La Galerie agréable du monde, où l'on voit en un grand nombre de cartes très exactes et de belles tailles douces les principaux empires, royaumes, républiques, provinces, villes, bourgs et forteresses... les îles, côtes, rivières, ports de mer... les antiquitez, les abbayes, églises, académies, collèges, bibliothèques, palais et autres édifices... comme aussi les maisons de campagne, les habillemens et moeurs des peuples... dans les quatre parties de l'univers. Divisée en LXVI tomes, les estampes aiant été dessinées sur les lieux et gravées exactement par les célèbres Luyken, Mulder, Goeree, Baptist, Stopendaal et par d'autres maîtres renommez, avec une courte description qui précède chaque empire, royaume.... Leide, [1729]. Vol. 1–66.

6. A Collection of the dresses of different nations, ancient and modern. Particularly old English dresses. After the designs of Holbein, Vandyke, Hollar and others. With an account of the authorities from which the figures are taken; and some short historical remarks on the subject. To which are added the habits of the principal characters on the English stage. Vol. 1–4. London, 1757–1772.

7. *Spalart R., von, Kaiserer J.* Versuch über das Kostüm. 8 Thle. Wien, 1796–1837.

8. *Bonmar C., Mercuri P.* Costumes des XIIIe, XIVe et XVe siècles, extraits des monuments les plus authentiques de peinture et de sculpture. Vol. 1–2. Paris; Londres; Strasbourg, 1829–1830.

9. *Снегурев И. М.* Древности Российского государства. Отделение 1–6 / рис. ак. Ф. Солнцев. М: Тип. Александра Семена, 1849–1853. Т. 1–6.

10. *Hefner-Alieneck J. H.* Trachten des christlichen Mittelalters nach gleichzeitigen Kunstdenkmalen. Abt. 1–3. Frankfurt-am-Main; Darmstadt, 1840–1854.

11. *Racinet A.* The Complete Costume History: from Ancient Times to the 19th century: all Plates in Colour. Koln; London; Los Angeles, 2003. 636 p.

12. *Meyrick, Sir Samuel Rush.* A critical inquiry into antient armour, as it existed in Europe, but particularly in England, from the Norman conquest to the reign of King Charles II, illustrated with a series of richly coloured engravings. With a glossary of military terms of the middle ages. Vol. 1–3. London: H. G. Bohn, 1824.

13. *Smith Ch. H.* Selections of the ancient costume of Great Britain and Ireland. London, 1814.

14. *Strutt J.* Horda Angel-cynnan, or a complete view of the manners, customs, arms, habits etc. of the inhabitants of England from the arrival of the Saxons till the reign of Henry VIII (-to the present time). With a short account of the Britons during the government of the Romans. Vol. 1–3. London, 1775–1776.

15. The Costume of Turkey, illustrated by a series of engravings; with description in English and French. London, 1804. [12], 120 p.

16. *Solvyns B.* The costume of Hindostan elucidated by 60 coloured engravings; with descriptions in English and French, taken in the years 1798 and 1799. London, 1807. 132 p.

17. *Mason G. H.* The costume of China, illus. by 60 engravings: with explanations in English and French. London, 1800. 134 p.

18. *Stauton G.* A Historical Account of an embassy from the king of Great Britain to the Emperor of China... taken chiefly from the papers of his excellency the earl of Macartney / ill. by W. Alexander London, 1797.

19. *Malpière D. B.* La Chine: Moeurs, usages, costumes, arts et métiers, peines civiles et militaires, cérémonies religieuses, monuments et paysages, d'après les dessins originaux du Père Castiglione, du peintre Chinois Pu-Qua, de W. Alexandre, Chambers, Dadley, etc. Par MM. Corbel, Deveria, Régnier, Schaal, Schit, Vidal. Avec des notes explicatives et une introduction, présentant l'état actuel de l'Empire Chinois, sa statistique, son gouvernement, ses institutions, les cultes qu'il admet ou tolère, et les grands changements politiques qu'il a subis jusqu'à ce jour. Vol. 1–2. Paris, 1825–1827.

20. *Atkinson J. A., Walker J.* A picturesque representation of the manners, customs, and amusements of the Russians in one hundred coloured plates; with an accurate explanation of each plate, in English and French. Vol. 1–3. London, 1803–1804.

21. *Chappe d'Auteroche J. Voyage en Sibirie, fait par ordre du roi en 1761; contenant les moeurs, les usages des Russes, et l'état actuel de cette puissance... enrichi de cartes géographiques, de plans, de profils du terrain ; de gravures qui représentent les usages des Russes... Vol. 1–2. Paris, 1768.*

22. *Паллас П. С.* Петра Симона Палласа, доктора медицины, профессора натуральной истории и члена Российской Императорской академии наук... путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1–3. СПб., 1773–1788.

23. *Крашенинников С. П.* Описание земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором: в 2 т. СПб., 1755. Т. 1–2.

24. *Сарычев Г.* Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю от Берингова пролива до Нижнекалымского острова и плавание капитана Галла на судне Черном орле по Северо-восточному океану в 1791 году. С приложением словаря двенадцати наречий диких народов, наблюдения над стужей в Верхнеколымском остроге, и наставления, данного капитану Биллингсу из Государственной Адмиралтейств коллегии. Извлечено из разных журналов вице-адмиралом, непременным членом Государственной Адмиралтейств коллегии... гидрографом и кавалером Гавриилом Сарычевым. СПб.: Морская типография, 1811. 196 с.

25. *Rechberg Ch., de.* Les peuples de la Russie, ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l'empire de Russie, accompagnée de figures coloriées. Vol. 1–2. Paris, 1812–1813.

26. *Pauly T., de.* Description ethnographique des peuples de la Russie. Saint-Petersbourg: F. Bellizard, 1862. XIV, 154, 30, 78, 13, 15 p.

27. *Паули Г. Т.* Этнографическое описание народов России / пер. с фр. А. Мороз, вступ. ст. А. Э. Жабрева. М.: РУСАЛ, 2007. XIV, 277 с.

28. *Smiles S.* Eye witness: artists and visual documentation in Britain 1770–1830. Aldershot, 2000.

29. *Walker G.* The costume of Yorkshire illustrated by a series of forty engravings being facsimiles of original drawings with full letterpress descriptions. 10 parts. Leeds: Richard Jackson, 1885.

30. *Moss E. L.* Polar sketches: 16 chromo-lithographs from water-colour drawings made in Polar regions during the Expedition of 1875–1876 with descriptive notes. London: Marcus Ward, 1878.

31. *Atkinson Th. W.* Travels in the regions of the upper and lower Amoor and the Russian acquisitions on the confines of India and China: with adventures among the Mountain Kirghis and the Manjours, Manyargs, Toungous, Touzemts, Goldi and Gelyaks, the hunting and pastoral tribes. London: Hurst and Blackett, 1860. 570 p.

Статья поступила в редакцию 6 июля 2011 г.