

Обзор современных исследований, посвященных истории моды

М.А. Максименко

Аннотация. Изучение данной проблемы предполагает анализ широкого круга вопросов, в том числе связанных с историей повседневности, микроисторией, социальной антропологией и др. История одежды и моды, как заявляют многие ее исследователи, — это изучение не только каких-то ее внешних атрибутов, ткани и покроя, это своего рода набор символов, отражающих конкретную историческую эпоху, социальное положение человека в обществе и даже декларирование норм этикета. Вышедшие на русском языке в издательстве «Новое литературное обозрение» работы Элизабет Уилсон, Сьюзан Дж. Винсент, Кристофера Бруарда приобрели популярность среди отечественных читателей. Эти исследования построены на солидной источниковой базе и сопровождаются ярким иллюстративным материалом. Данные работы также интересны попыткой ученых рассмотреть одежду, моду и костюм в своем историческом развитии вплоть до современности, причем каждый автор по-своему определяет эти категории.

Ключевые слова: история повседневности, история моды, история костюма, современная историография, традиции и современность, одежда и мода.

Review of Modern Studies on the History of Fashion

M.A. Maximenko

Abstract. The study of this fashion involves the analysis of a wide range of issues, including those related to the history of everyday life, microhistory, social anthropology, etc. The history of clothing and fashion, as many researchers claim, is the study not only of some of its external attributes, fabric, and cut but also a kind of set of symbols that reflect a particular historical era, status of a person in society and even the Declaration of etiquette. The works of Wilson E., Vincent S.J., Breward C., which came out in Russian, were published by “Novoe Literaturnoe Obozrenie” and attained popularity among domestic readers. These studies are built on a solid source base and are accompanied by vivid illustrative material. The efforts of scientists are exciting because they tried to consider clothes, fashion and costume in their historical development up to the present times, and each author tried to define these categories in his own way.

Keywords: history of everyday life, fashion history, costume history, modern historiography, traditions and modernity, clothing and fashion.

Каждый должен быть произведением искусства – или носить на себе произведение искусства.

Оскар Уайльд

Наверное, можно согласиться с высказыванием Оскара Уайльда о том, что одежда может быть произведением искусства. Одежда как часть материальной культуры является ярким артефактом, демонстрирующим нравы целой эпохи. История моды – интересное направление в современной науке. В последние десятилетия было опубликовано немало работ об истории костюма. Что находится в центре внимания исследователей? Современные авторы стремятся не только детальнее изучить историческую действительность, но и выявить социальные, гендерные различия, господствовавшие в обществе и др.

Российская библиотека исследований по истории моды ежегодно прирастает. Наряду с многократно переиздававшимся трудом Э. Фукса «Иллюстрированная история нравов» [Фукс, 1993, 1994] отечественные читатели хорошо знают еще целый ряд работ знатоков истории костюма и моды (Н.М. Каминской [Каминская, 1986], М.Н. Мерцаловой [Мерцалова, 1993], А.А. Васильева [Васильев, 2015] и др.). В этих трудах внимание, как правило, сосредоточено на изменении стиля одежды, на внешних аспектах, в том числе технологических, причудливой моды. Рецензируемые работы зарубежных ученых расширяют проблематику истории моды, исследуя вопросы социальной роли, гендерного статуса и этических принципов, выраженных так или иначе в костюме.

В 2012 г. на русский язык была переведена работа Элизабет Уилсон «Облаченные в мечты: мода и современность» (впервые она вышла в свет в 1985 г.) [Уилсон, 2012]. Профессор Лондонского колледжа моды начинает свой труд со сравнения. Мода, по ее мнению, похожа на фотографию, они обе стоят на границе между искусством и не-искусством [Уилсон, 2012, с. 11]. Таких сопоставлений во всей работе встречается немало, отчего стиль изложения становится интересным и увлекательным. Сам автор свою книгу называет первопроходческой, так как она была написана на раннем этапе изучения одежды и моды. Но не только данные обстоятельства выделяют исследование среди других работ по этой проблематике. Более важным кажется то, что в период жарких феминистских дебатов Элизабет Уилсон не обходит стороной гендерные особенности костюма [Уилсон, 2012, с. 12]. Интересен и ее подход к одежде как таковой. Для нее в социальном отношении она представляется ключевой символической системой [Уилсон, 2012, с. 15].

Структура рецензируемой монографии включает различные разделы, где изучены такие вопросы, как мода и город, мода и массовая культура, гендер и идентичность, мода и феминизм и даже роль оппозиционных стилей в моде. Особенно интересным кажется взгляд автора на предназначение одежды, к которому причисляются социальные, эстетические и даже психологические функции. Они могут быть выражены одновременно [Уилсон, 2012, с. 20]. Очень яркие описательные сюжеты данного исследования позволяют понять психологические особенности костюма.

Например, автор пишет, что мода, в сущности, похожа на человеческое подсознание, каким его представлял Фрейд. В нем легко могут содержаться взаимоисключающие идеи; время там упразднено, неистовые эмоции трансформированы в конкретные образы, а конфликты, как по волшебству, разрешаются путем перевода в символическую форму [Уилсон, 2012, с. 25–26]. Многие параллели, проводимые Элизабет Уилсон, настолько поразительны и интересны, что это стимулирует к повторному прочтению написанного, дабы не упустить какой-то важной детали, которую хотел обозначить автор. В действительности самопрезентация, самовыражение собственного «я» теснейшим образом связаны с одеждой, которую мы выбираем или отвергаем. Выбор, который мы совершаем, характеризует нас.

Элизабет Уилсон в своем исследовании ссылается на работы Томаса Карлейля, Чарльза Дарвина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Фернана Броделя и др. Большое количество цитат и вставок позволяет «погрузиться» в мир господствующей моды. Благодаря этому читатель узнает не только о давно забытых портных и модельерах, но и заинтересуется массой любопытных подробностей о хорошо известных – таких, как Шанель, Диор и др.

Одним из ключевых разделов данной монографии можно назвать главу об истории моды. В хронологическом порядке автор повествует о том, как менялись повседневные практики ношения одежды, начиная с традиций, господствовавших в Древней Греции и Древнем Риме, и вплоть до наших дней. Интересно, что одежда еще с древних времен выполняла не только защитную функцию, как это принято считать, но была и опознавательным знаком как «своих», так и «варваров» – греки и римляне носили драпированную одежду. Она различалась прежде всего не по принадлежности мужчинам или женщинам (как можно было бы предположить), но по тому, кроеная она была или драпированная [Уилсон, 2012, с. 31]. Такие увлекательные факты и примеры – важное достоинство этой работы. Книга Элизабет Уилсон интересна и тем, как автор определяет изменения в стилях одежды в переходные исторические периоды, что кажется весьма непростой задачей. Существенным достоинством исследования, несомненно, выступает и авторская оценка развития моды и одежды в исторической перспективе. Другой чертой рецензируемой монографии является то, что автору удалось историю моды описать емко и обзорно, хотя и достаточно кратко. Но эту особенность исследования Уилсон могут компенсировать труды других авторов, к примеру, книга Сьюзанн Дж. Винсент «Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней» [Винсент, 2016].

Первый вопрос, который возникает у читателя, когда он берет в руки данную монографию, связан с ее названием. После прочтения первых страниц он обнаружит, что содержание полностью соответствует теме. Одежда человека в этой работе изучена с головы до ног, в прямом смысле этого слова. Если в своем труде Элизабет Уилсон ставит вопрос о том, очевидны ли границы человеческого тела и кончается ли «тело» кожей или в него следует включать и волосы, и ногти [Уилсон, 2012, с. 19], то Сьюзанн Дж. Винсент в этом вопросе более радикальна.

Ее «анатомия моды» включает разделы, посвященные не только одежде в узком смысле слова, но также анализ всех деталей модного облика человека каждой эпохи. Принцип «путешествия по человеческому телу», согласно которому написан труд Сьюзанн Дж. Винсент, не был первопроходческим. Еще в «Искусстве привлекательности. Истории телесной красоты от Ренессанса до наших дней» Жорж Вигарелло историю «изобретения красоты» делит на несколько этапов, отмечая, что в XVII в. предпочтение отдавалось талии и бюсту, с чем и связана роль корсета в высшем обществе, а в конце XIX в. пальма первенства отошла к телесному низу, в наши же дни особенную значимость приобрели мимика и жесты [Вигарелло, 2013, с. 11]. Примечательно, что в исследовательской практике историю нравственности, красоты и моды принято рассматривать с эпохи Возрождения. Примером может служить исследование Эдуарда Фукса «История нравов» [Фукс, 2010], в котором отчасти это объясняется: эпоха Возрождения вырвала человека из потустороннего мира, которому он до сих пор «принадлежал», и сделала его господином самого себя [Фукс, 2010, с. 5].

«Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней» написана на обширной источниковой базе, что оставляет очень благоприятное впечатление. Более того, исследование сопровождается многочисленными иллюстрациями, которые наглядно подтверждают высказанные автором мысли. В первой главе Сьюзанн Дж. Винсент подробно повествует о традиции ношения парика, моде на сложные прически и различные шейные аксессуары, сопровождая описательные сюжеты юмористическими комментариями из источников. Например, описывая время сложных укладок, она цитирует слова корреспондента журнала *The Gentleman's Magazine*, который восклицал: «Какие кусты на головах носили дамы в прошлом и нынешнем году (1773)! Настолько громадные, что, кажется, чтобы остричь их до пристойных размеров, нужны садовые ножницы!» [Винсент, 2015, с. 31].

Помимо этого, особенностью исследования являются частые примеры из художественной литературы. Так, автор пишет, что женская талия была еще больше подвержена внезапным перемещениям. Около 1794 г. она достигла максимальной отметки, остановившись непосредственно под грудью. Это – образ Джейн Остин [Винсент, 2015, с. 59]. Рассуждая на тему моды и телесности в наши дни, автор задается интересным вопросом – являются ли наши сегодняшние предпочтения вариацией бесконечно повторяющегося сюжета или наша эпоха сумела создать нечто принципиально новое и специфическое? И дает на него не менее интересный ответ: «В отличие от любой другой эпохи (во всяком случае на протяжении последних пятисот лет), мы по большей части утратили эмоциональную связь с костюмом» [Винсент, 2015, с. 204].

Сложно представить себе исследование о моде, где не было бы упомянуто имя Дж. Браммелла. В «Анатомии моды» ему уделено особое место в разделе о шейных аксессуарах. Это совершенно не удивительно, поскольку он был известным модником своего времени и славился своими накрахмаленными платками. Ольга

Вайнштейн писала, что Дж. Браммелла считали британским «премьер-министром элегантности» [Вайнштейн, 2005]. Вообще стоит отметить, что тема дендизма – неотъемлемая часть любого исследования о моде, но все-таки центральное место в «Анатомии моды» уделено именно женской, а не мужской моде.

Другой исследователь, Кристофер Бруард, написал свою историю костюма как раз о мужской моде «Костюм. Стиль, форма, функция» [Бруард, 2018]. Если монографию Сьюзанн Дж. Винсент можно назвать хрестоматией женской моды, то книгу Кристофера Бруарда – хрестоматией мужской. Нельзя в этом плане считать его книгу единственной по истории мужской одежды. Достаточно известной книгой в этом корпусе научной литературы считается работа Энна Холландера «Пол и костюм. Эволюция современной одежды» [Холландер, 2018].

Источниковая база исследования Кристофера Бруарда «Костюм. Стиль, форма, функция» достаточно обширна, а само издание сопровождается качественным иллюстративным материалом. Более того, на десятке гляцевых страниц можно встретить фотографии и изображения костюмов, хранящихся в музее Виктории и Альберта, Метрополитен-музее, Нью-Йоркской публичной библиотеке, музее прикладных искусств и наук Сиднея. Помимо этого, встречаются и фотографии известных актеров Тома Форда, Ричарда Гира, рекламные изображения бренда Hugo Boss. Это связано с тем, что автор достаточно детально изучил вопрос современного состояния мужской моды. Примечательно, что у профессора Эдинбургского университета К. Бруарда есть и другое исследование, где в центре внимания находится история современного костюма, но география его появления ограничена только Лондоном [Бруард, 2016].

Мужской костюм, по мнению автора, – символ современной цивилизации, ответственности, определенного статуса в обществе, даже в какой-то степени недосягаемым совершенством [Бруард, 2018, с. 7]. Кристофер Бруард, опираясь на исторические источники, повествует о тканях, подбираемых для костюма, сложностях выкройки. По ходу изложения также можно встретить множество колоритных примеров как из художественной, так и исторической литературы. Автор обращает внимание и на новые, ранее не встречавшиеся функции костюма, а может быть, свойственные только мужскому, такие, как протест через одежду, костюм как патриотическая мифология и др.

Для Кристофера Бруарда костюм – постоянно развивающаяся форма и технология. В своем исследовании он высказывает мысль и одновременно надежду на то, что костюм проживет еще четыре сотни лет. А это возможно при условии, что ценности разума, равенства, красоты и прогресса, присущие цивилизации, будут также долговечны [Бруард, 2018, с. 129–130]. Здесь нельзя не вспомнить слова Сьюзанн Дж. Винсент о том, что костюм больше не имеет для нас центрального значения. На общесоциальном уровне, пишет она, представления о «правильной» или «неправильной» одежде манифестируются крайне редко [Винсент, 2015, с. 204]. Такие подходы кажутся прямо противоположными. По мнению К. Бруарда,

костюм представляет собой динамическую категорию в постоянном историческом развитии, тесно связанную с моралью. С. Дж. Винсент, напротив, полагает, что костюм утратил значение символа социального статуса. Возможно, такая разница связана с тем, что в одном и том же понятии заложены разные смыслы. Костюм у К. Бруарда – главный элемент мужской одежды, а С. Дж. Винсент употребляет этот термин в самой широкой трактовке.

Несмотря на все смысловые различия, и Э. Уилсон, и С. Дж. Винсент, и К. Бруард обращают особое внимание на символическую сторону одежды и моды в разные исторические периоды вплоть до наших дней.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Бруард К. Костюм. Стиль, форма, функция. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 152 с.

Бруард К. Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 256 с.

Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 640 с.

Васильев А.А. Этюды о моде и стиле. 8-е изд. М.: Альпина нон-фикшн, Глагол, 2015. 592 с.

Вигарелло Ж. Искусство привлекательности. История телесной красоты от ренессанса до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 432 с.

Винсент С. Дж. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 288 с.

Каминская Н.М. История костюма. 2-е изд. М.: Легкая промышленность, 1986. 168 с.

Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Энциклопедия. В 4 т. М., СПб.: Академия моды, 1993–. Т. 1–4.

Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 288 с.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. В 3 т. Эпоха Ренессанса. Галантный век. Буржуазный век / Пер. с нем. В.М. Фриче. М.: Республика, 1993, 1994. Т. 1–3.

Фукс Э. История нравов. Смоленск: Русич, 2010. 544 с.

Холландер Э. Пол и костюм. Эволюция современной одежды. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 176 с.

REFERENCES

- Bruard K. *Kostjum. Stil', forma, funkcija* [The Suit. Form, Function and Style]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2018. 152 p. (in Russian).
- Bruard K. *Modnyj London. Odezhdha i sovremennyy megapolis* [Fashioning London: Clothing and the Modern Metropolis]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. 256 p. (in Russian).
- Vajnshtejn O.B. *Dendi: moda, literatura, stil' zhizni* [Dandy: fashion, literature, lifestyle] M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2005. 640 p. (in Russian).
- Vasil'ev A.A. *Etyudy o mode i stile* [Etudes about fashion and style]. 8-e izd. M.: Al'pina non-fikshn, Glagol, 2015. 592 p. (in Russian).
- Vigarelo Zh. *Iskusstvo privilekateľnosti. Istorija telesnoj krasoty ot renessansa do nashih dnei* [The art of attraction. The history of physical beauty from the Renaissance to the present day]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2013. 432 p. (in Russian).
- Vinsent S. Dzh. *Anatomija mody: manera odevat'sja ot jepohi Vozrozhdenija do nashih dnei* [The Anatomy of Fashion. Dressing the Body from the Renaissance to Today]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. 288 p. (in Russian).
- Kaminskaya N.M. *Istorija kostyuma* [Costume history] 2-e izd. M.: Legkaya promyshlennost', 1986. 168 p. (in Russian).
- Mercalova M.N. *Kostyum raznyh vremen i narodov* [Costume of different times and peoples] Ehnciklopediya. V 4 t. M., SPb.: Akademiya mody, 1993-. T. 1-4 (in Russian).
- Uilson Je. *Oblachennyye v mechty: moda i sovremennost'* [Adorned in Dreams: Fashion and Modernity]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. 288 p. (in Russian).
- Fuks Je. *Illyustrirovannaya istoriya nravov* [Illustrated history of manners] V 3 t. Ehpoha Renessansa. Galantnyj vek. Burzhuaznyj vek / Per. s nem. V.M. Friche. M.: Respublika, 1993, 1994. T. 1-3 (in Russian).
- Fuks Je. *Istorija nravov* [History of manners]. Smolensk: Rusich, 2010. 544 p. (in Russian).
- Hollander Je. *Pol i kostjum. Jevoljucija sovremennoj odezhdy* [Sex and Suits. The Evolution of Modern Dress]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2018. 176 p. (in Russian).