

УДК 745.03+671.1+ 673.15+ 666.293
DOI 10.47367/0021-3497_2022_6_208

НАШИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ С ЭМАЛЬЮ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ И ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДАХ

SEWN JEWELRY WITH ENAMEL IN A HISTORICAL COSTUME AND THEIR PLACE IN MODERN TRENDS

И.В. РЫБАКОВА, С.И. ГАЛАНИН

I.V. RYBAKOVA, S.I. GALANIN

(Костромской государственной университет)

(Kostroma State University)

E-mail: Irina.Rybakova.V@yandex.ru; sgalanin@mail.ru

В статье рассмотрены особенности украшений как элемента костюма и образа на примере нашивных украшений с горячими эмалями. Дан исторический обзор этого типа аксессуара. Подчеркнуты технологические особенности и художественные приемы нашивных эмалевых украшений. Проанализированы социальные и знаковые символы украшений как элементов костюма. Даны сведения об изменении статуса костюмных украшений в исторической ретроспективе. Выявлены особенности дизайнерского подхода к костюму в XX веке. Приведены особенности глобальных ювелирных трендов XXI века. Сделано предположение по их реализации на стыке дизайнерского и ювелирного мастерства. В сводной таблице сопоставлены возможности использования костюмных украшений при современном дизайнерском подходе. Приведены возможности использования подобных украшений в современном авторском костюме с ориентацией на глобальные тренды.

The article discusses the features of jewelry as an element of the costume and image, using the example of sewn jewelry with hot enamels. A historical overview of this type of accessory is given. Technological features and artistic techniques of sewn enamel jewelry are emphasized. Social and iconic symbols of jewelry as cos-

tume elements are analyzed. Information is given about the change in the status of costume jewelry in historical retrospect. The features of the design approach to the costume in the XX century are revealed. The features of the global jewelry trends of the XXI century are given. An assumption is made on their implementation at the junction of design and jewelry craftsmanship. The summary table compares the possibilities of using costume jewelry in a modern design approach. The possibilities of using such jewelry in a modern author's costume with a focus on global trends are presented.

Ключевые слова: история дизайна, ювелирный дизайн, горячая ювелирная эмаль, технология горячего эмалирования, история ювелирного искусства, аксессуары костюма, история костюма и аксессуаров.

Keywords: history of design, jewelry design, hot jewelry enamel, hot enameling technology, history of jewelry art, costume accessories, history of costume and accessories.

Введение

Нашивные украшения очень - древний прием декорирования платья и костюма, берущий свое начало в античности. Во многие исторические периоды, когда в большей или меньшей степени бытовали украшения, нашивавшиеся на одежду, они обладали определенным значением, отличным от других, традиционных украшений. Они несли информацию для окружающих – статус, религиозные воззрения, социальное влияние, более значительную, чем личные украшения. В связи с тем, что нашивные лучше других украшений согласуются с костюмом в целом, подчеркнуты идеи образности, символизма и социального влияния на костюм рассмотренных периодов.

Нашивные костюмные украшения с эмалью

Костюм состоит из ряда элементов: крой, ткань, цвет, украшения. При их гармоничном сочетании создается эстетически значимый образ, отражающий связи человека с окружающим миром. В украшениях костюма, более чем в других элементах, выражены тенденции моды, самооценка человека и его отношение к среде обитания. При этом сливаются тенденции к социальному нивелированию и индивидуальному различию в единой среде [5].

Костюмные украшения могут многое рассказать об их владельце. Их статус на протяжении многих столетий продолжал оставаться высоким, обладал как утилитар-

ной, так и знаковой принадлежностью, соответствуя и практическим, и символическим требованиям. Пол и возраст, переход из одной возрастной категории в другую, включение человека в систему родовых, этнических, сословных связей – все это на протяжении многовековой истории находило отражение в костюмных украшениях.

Цвет, украшения и материал характеризовали общность, группу людей, клан, род. Во-первых, как единый хозяйственный организм, располагающий одинаковым сырьем, красителями и способом производства. Во-вторых, как единый духовный организм, объединенный единомыслием и духовным укладом (обычай, этика, мораль). Эти признаки, практически определившие декоративный строй одежды и украшений, впоследствии закреплялись как национальные (орнамент, вышивка, аппликация, цвет и прочее) [7].

Рис. 1

Традиция орнаментации нашивными бляшками известна еще с периода античности [1]. Примером могут служить золотые

многослойные розетки для головного покрывала 330-300 гг. до н. э., где внешние листья плюща попеременно заполнены синей и зеленой эмалью (рис. 1). На оборотной стороне выполнены три золотые полосы для прикрепления к одежде. Это самые сложные образцы из всех аналогичных изделий, происходящих с территории Греции [3].

Все украшения, живые цветы или ювелирные изделия, предназначались не только для красоты, но должны были служить оберегами своих владельцев. Декоративные украшения – орнаменты, нашивки, несли не только эстетическую, но и сословную, иерархическую информацию.

При этом преимуществом использования эмали в нашивных элементах можно назвать возможность создания достаточно легких полихромных декоративных дета-

лей (табл. 1 (особенности нашивных элементов), п. 1).

Ювелирный убор восточных славян, так называемый "антский убор" VI-VII веков, включал в себя нашивные бляшки для украшения головного покрывала или головного убора (шапочки, калафа). В XVI и XVII столетиях русские парадные одежды, как женские, так и мужские, были длинными, широкими в подоле, с длинными рукавами, скрывавшими фигуру. Такая одежда не оставляла открытых, обнаженных частей тела, и ее характерной особенностью являются нашитые или пристегнутые украшения. Это нашивки, образцы, запоны, кружева, пуговицы, зачастую украшенные цветной эмалью, в сочетании с драгоценными тканями, создающие впечатление сказочного узорчья и богатства [8].

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Период	Особенности	Возможное применение	Информативная и социальная составляющая
1	Античность	Легкие полихромные элементы	На одежде из тонких тканей	Обереги, сословная иерархия
2	Древняя Русь	Использование на плотных тканях или с рисунком	На верхней одежде из плотных тканей, на вечерних костюмах, в аксессуарах: обуви, головных уборах, перчатках и др.	Закрытый образ жизни, древность рода, обережная функция
3	Средневековая Европа	Использование на плотных тканях или с рисунком. Применение сюжетов и орнаментов	На верхней одежде и в аксессуарах: обуви, головных уборах, перчатках и др.	Фамильная и родовая принадлежность, символизм, религиозные воззрения
4	Период Возрождения	Изысканность украшения, создание миниатюрных произведений искусства	Пояса и украшения корсажа платья, зоны декольте	Самостоятельные произведения искусства
5	XVIII, XIX века, Россия, Европа	Разнообразие сюжетов, орнаментов, материалов	На всех элементах платья, костюма	Подчеркнуть индивидуальность, новизну, уместность в рамках общественного вкуса
6	Первая треть XX, Европа	Создание гармоничного единого образа, отвечающего актуальным художественным направлениям и тенденциям	На всех элементах одежды и аксессуарах	Создание гармоничных образов, отвечающих актуальным тенденциям
7	Рубеж XX-XXI веков	Создание гармоничного единого образа, отвечающего тенденциям и раскрывающего индивидуальность	На всех элементах одежды и аксессуарах	Выражение не текущего социального статуса, а личных амбиций и стремлений

Весь образ, складывающийся из сочетания костюма и украшений, создавал эффект дородности, искусственно образованный многослойностью тяжелых тканей. Складывался определенный тип, так называемый "постнический", скрытый от чужого взора, укрытый одеждой так, что видны были только лицо и кончики пальцев. Неизменный многие годы крой одежды позволял носить вещи и нашивные украшения несколькими поколениями семьи, так что костюм подчеркивал еще и древность рода носителя (табл. 1, п. 2).

Одним из главных украшений одежды служили пуговицы, в наше время обыденная деталь костюма. В XVI-XVII веках пуговица была наделена нешуточной силой, ею "застегивали" душу человека в одежде и отпугивали, прогоняли нечистую силу. Пуговицы на царских кафтанах были истинными произведениями искусства. Одна такая пуговица могла стать щедрой наградой царя своему подданному. При этом драгоценные пуговицы бытовали не только в дворянском костюме, но и среди посадских людей и крестьянства.

Пуговицы XVII века значительно превосходят по величине современные и имеют разные форму и вес. И, конечно, помимо драгоценных камней, в их украшении щедро использовали многоцветную эмаль. Расшитая ткань платья, украшенная драгоценными эмалевыми пуговицами, подобный наряд демонстрировал статус владельца, вызывал уважение и восхищение окружающих [2].

Рис. 2

Особенно интересно так называемое кружево, пришивавшееся на ворот, обшлага рукавов, подол (рис. 2 – кружево, золото, эмаль, цветные камни, XVII век). Это были сверкающие полосы, составленные из небольших прямоугольных ажурных золотых или серебряных пластинок-запон с эмалью и драгоценными камнями [8].

В средневековой Европе украшения в большинстве своем носились нашивные. Религиозные предписания того времени, а также климатические условия (среднегодовая температура была на два градуса меньше, чем сейчас) практически не допускали открытых участков тела.

Многослойные одежды из плотной шерстяной ткани, либо из ценных парчи и бархата предполагали достаточно заметные украшения, крупные и разноцветные, чтобы выделяться на фоне богатых тканей.

Головные уборы, перчатки, обувь, плащи, ремни и пояса, все это было украшено эмалевыми сюжетными плакетками (рис. 3 – нашивная эмалевая плакетка со сценой Благовещения, XIII век). При этом господствующими были религиозные сюжеты и куртуазная любовь, но если вторая относилась к украшениям личного характера – кольца, подвески под одеждой, первая к самым показательным, внешним – нашивным украшениям [6].

Рис. 3

Костюм в целом представлял собой своего рода "оправу" социального положения человека. При этом одежда состояла из ограниченного количества вещей и мало различалась по половому признаку (ту-

ники, накидки, плащи). Основную репрезентативную функцию несли нашивки, геральдические эмблемы, украшения, это было проявлением тенденции индивидуализации и символического значения [7].

Особенностями эмалевых нашивных украшений периода Средневековья можно назвать: полихромную эмалевых элементов, соперничающую с богатыми тканями; использование декоративных украшений на верхней одежде, головных уборах, обуви, перчатках; создание в эмалях декоративных элементов любых сюжетов, орнаментов (табл.1, п. 3).

Костюм и общий ювелирный стиль периода Возрождения можно определить как парадный, чувственный, карнавальский, полный различных аллегорий и символов. Количество носимых драгоценностей постоянно росло. Вся одежда была буквально усыпана драгоценностями. Пуговицы стали маленькими произведениями ювелирного искусства и были столь популярны, что их преподносили в качестве подарка. Особенность украшений этого периода в том, что художественная работа ценилась намного выше драгоценного материала [6]. В создании ювелирных украшений мастера этого периода сотрудничали с художниками (Альбрехт Дюрер, Ганс Милих), и драгоценные произведения искусства нередко сразу оказывались в частных коллекциях [10] (табл. 1, п. 4).

Эмалевые пуговицы продолжали бытовать в России и в Европе в XVIII и XIX веках. Они часто дарились как близким, так и официальным лицам. Поэтому к эмалевым пуговицам все еще сохраняется отношение как к драгоценным ювелирным изделиям, некой статусной вещи [4].

При этом костюм в целом ставил задачу привлечь на себя внимание и одновременно быть уместным. Развивающаяся промышленность поставила во главе только одну новизну, и решением ее стало разнообразие костюмов и поводов – утреннее платье, платье для визитов, вечерние туалеты и прочее. Никогда еще мода не была такой изощренной в части отделки, как мода XIX века. Использовались тесьма, бахрома, галуны, пуговицы, бисер, металлические

украшения, искусственные цветы, ленты, кружева, шали, платки и прочее. Главной задачей было привлечь на себя внимание, подчеркнуть индивидуальность, при этом оставаться в рамках общественного вкуса (табл., п. 5).

В начале XX века нашивные украшения на некоторое время исчезают из бытования, оставляя место только классическим ювелирным изделиям. Но все меняется в 20...30 годы XX века в связи с началом доминирования стиля ар-деко и приходом в ювелирное дело профессиональных художников. С этого момента художественные украшения подчиняются не просто модным ювелирным орнаментам, а современным мировым художественным течениям того периода – футуризму, фовизму и пр. Традиционные ювелирные украшения, безусловно, впитывали эти изменения, но одними из самых ярких представителей этого периода стали костюмные украшения, созданные для определенного платья или костюма.

Эти украшения были более модными и идеально гармонировали с актуальной одеждой в отличие от традиционных драгоценностей, которые зачастую идут в арьергарде моды. Они часто создавались из недорогих материалов, украшались эмалью и стразами, были нашивными, так как предполагалось их ношение именно с задуманным дизайнером платьем или костюмом. К примеру, образы, созданные Эльзой Скиапарелли (рис. 4 – детали костюмов авторства Эльзы Скиапарелли), не предполагалось рассматривать отдельно от украшений и наоборот [7].

Рис. 4

Особенностью нашивных элементов этого периода можно назвать гармоничное

сочетание костюма и аксессуаров, создание единого образа, как его изначально видел дизайнер (табл. 1, п. 6).

Одними из макротрендов сегодняшнего дня являются такие направления ювелирного дизайна, как ирония, искусство, фантазийные миры, виртуальная реальность, космос [9]. Несмотря на то, что об этих направлениях в ювелирных трендах говорят уже несколько лет, традиционные ювелирные украшения, согласующиеся непосредственно с телом человека, пока мало отражают эти темы, чего не скажешь о дизайнерах одежды. Это достаточно сложные направления в трендах, они требуют гармоничного создания всего образа, сочетающегося с одеждой. Поэтому вышеозначенные ювелирные тренды актуально рассматривать именно в сочетании с костюмом и платьем.

Кроме того, это отвечает глобальному социальному тренду, который прогнозируется на ближайшие несколько десятилетий – обладание информацией. В прикладном плане это может звучать как знание тонкостей в искусстве, метафорическое послание окружающим, выраженное в созданном гармоничном образе костюма и украшений. А также общая социальная направленность – транслировать миру не сегодняшнее состояние и статус индивида, но его стремления и личные амбиции (табл., п. 7).

ВЫВОДЫ

В рассмотренных исторических примерах и прогнозах ювелирных трендов можно выделить некоторые схожие моменты.

Нашивные украшения в исторических примерах их использования подчеркивали статус владельца, усиливали его сообщение о себе окружающим. Это соответствует современному глобальному тренду – украшение как послание миру о себе. Но при этом рассмотрены изменения этих сообщений от функции оберега, сословного статуса и религиозных воззрений до трансляции изысканного вкуса и стремлений в личном развитии, что подразумевает вариативное использование этой функции и в дальнейшем.

Нашивные украшения гармонично сочетаются с костюмом и аксессуарами, являясь

неотъемлемой частью задуманного образа. Необходимо отметить, что технологические возможности современного горячего эмалирования позволяют создавать различные варианты комплементарных украшений, дополняющих и расставляющих необходимые акценты в создаваемом образе. Такие украшения с успехом соответствуют и коллекциям высокой моды, и моделям прет-а-порте, что позволяет рассматривать их в качестве весьма перспективных элементов современного костюма.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рябцева С.С.* Древнерусский ювелирный узор. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН "Нестор-История", 2005.
2. *Гаврилова И.Е.* Искусство эмали. Федеральное гос. бюджетное учреждение культуры "Гос. ист.-культур. музей-заповедник "Московский Кремль"". – М., 2015.
3. *Уильямс Д., Огден Д.* Греческое золото. Ювелирное искусство классической эпохи. V–IV века до н.э. – СПб : Славия. 1995.
4. *Гилодо А.А.* Русская эмаль середина XIX начала XX века. – М.: Береста, 1996.
5. *Береговая О.В.* Функции и типология костюмных украшений: история и современность // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. – 2008. №55, вып. 15. с. 119–128.
6. *Захаржевская Р.В.* История костюма. – М.: Рипол классик, 2005.
7. *Плеханова Е.О.* История костюма, текстильного и ювелирного искусства. – Ижевск: Изд-во "Удмуртский университет", 2011.
8. *Крюк Г.М., Платонова Н.Г., Постникова-Лосева М.М. и др.* Русские ювелирные украшения XVI–XX века: из собрания Государственного Исторического музея. – М. : АСТ-ПРЕСС Галарт, 2002.
9. The jewellery trendbook 2023+, Trendvision Jewellery Forecasting, №20, Italian Exhibition Group S.p.A .Rimini.– 2021.
10. *Yvonne Hackenbroch.* Jewels of the Renaissance. – Assouline Publishing, 2015.

REFERENCES

1. Ryabceva S.S. Ancient Russian jewelry. Saint Petersburg. – Publishing House of the St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences «Nestor-History», 2005.
2. Gavrilova I. E. The art of enamel. Federal State Budgetary Cultural Institution «State Historical and Cultural Museum-Reserve «Moscow Kremlin»». – М., 2015.

3. Williams D., Ogden D. Greek Gold. Jewelry art of the classical era of the V-IV century BC. – Saint Petersburg : Slavia. 1995.

4. Gilodo A. A. Russian enamel of the mid-XIX - early XX century. – Moscow.: Beresta, 1996.

5. Beregovaya O. V. Functions and typology of costume jewelry: history and modernity // Proceedings of the Ural State University. Humanities Section 2. – 2008. № 55, vyp. 15. P. 119...128.

6. Zaxarzhetskaya R. V. Costume History. – Moscow: Ripolklassik, 2005.

7. Plexanova E. O. History of costume, textile and jewelry art: study guide. Izhevsk: Publishing House «Udmurtskijuniversitet», 2011

8. Kryuk G. M., Platonova N. G., Postnikova-Lo-seva M. M. [and others]. Russian jewelry of the XVI-XX century: from the collection of the State Historical Museum. – Moscow: AST-PRESS Galart, 2002.

9. The jewellery trendbook 2023+, Trendvision Jewellery Forecasting, №20, Italian Exhibition Group S.p.A. Rimini. – 2021.

10. Yvonne Hackenbroch. Jewels of the Renaissance. – Assouline Publishing, 2015.

Рекомендована кафедрой . Поступила .
