

П. В. Абрамова

Воспроизведение традиционных костюмов в рамках музейной актуализации народных обрядов

Традиционные обряды, утрачивающиеся в среде бытования, сегодня активно презентуются музеями в культурно-образовательной деятельности. Так как обряд имеет не только акциональную, но и предметную сторону, при его презентации используются традиционные костюмы – праздничный и ритуальный. Чтобы не нанести вред музейному предмету, изготавливаются воспроизведения традиционных костюмов. Методами воспроизведения этнографических костюмов являются: репликация и моделирование. При создании воспроизведений необходимо ориентироваться на специфику воссоздаваемого объекта. С позиций семиотического подхода традиционный костюм символичен по своей природе, он является знаковой системой. При воспроизведении костюма должна воссоздаваться не только его материальная сторона, но и содержательная. Реплика должна отражать крой, способ ношения, составляющие костюмный комплекс элементы, материал, колористику, орнаментику, декор подлинника.

Ключевые слова: традиционный костюм, обряд, музей, актуализация, культурно-образовательная деятельность, реплика, моделирование

Polina V. Abramova

The reproduction of traditional costumes in the framework of the museum actualization of folk rituals

Traditional rituals that are lost in the environment of everyday life are now actively presented by museums in cultural and educational activities. Since the ceremony has not only an action, but also an objective side, traditional costumes are used during its presentation – festive and ritual. In order not to harm the museum object, reproductions of traditional costumes are made. The methods of reproduction of ethnographic costumes are replication and modeling. When creating reproductions, it is necessary to focus on the specifics of the object being recreated. From the standpoint of the semiotic approach, the traditional costume is symbolic in nature, it is a sign system. When reproducing a costume, not only its material side must be recreated, but also its content. The replica should reflect the cut, the way of wearing, the elements that make up the costume complex, the material, the color, the ornamentation, the decor of the original.

Keywords: traditional costume, ritual, museum, actualization, cultural and educational activities, replica, modeling

DOI 10.30725/2619-0303-2022-1-12-17

Этнографами и культурологами установлено, что традиционный обряд играл значимую роль в культуре этноса, как наиболее символическая структура обряд отражает традиционное мировоззрение, дает представление о духовной культуре, менталитете народа. Сегодня традиционная обрядность либо утрачена в среде бытования полностью, либо находится в руинированном состоянии. Осознавая это, музеи и другие учреждения культуры активно занимаются актуализацией данного пласта наследия. Музейная деятельность, направленная на презентацию традиционных обрядов, берет начало с 1970-х гг., когда в музеях под открытым небом стали проводиться праздники народного календаря русских. Однако до сегодняшнего дня методика и технология данной деятельности находятся в стадии формирования и требуют совершенствования. Музейная актуализация осуществляется в рамках культурно-образовательной

или экспозиционно-вставочной деятельности. Если в выставочной деятельности обряд презентуется, в основном посредством экспонирования ритуальных предметов, то формами культурно-образовательной деятельности, направленными на актуализацию обрядности, становятся, как правило, театрализованные экскурсии, музейные праздники и программы. То есть актуализация осуществляется посредством создания имитационной модели обряда. В рамках такого рода актуализации важно воспроизвести не только обрядовые действия, но и другие обрядовые элементы.

Как известно, традиционный обряд представляет собой сложную структуру. Впервые, обряд состоит из актов – элементарных действий, наделенных и воспроизводимых в определенной последовательности. Не менее важны вербальная и предметная составляющие обряда. Частью предметной составляющей обряда является ритуальный

костюм, который также вбирает в себя смыслы, заложенные в обряде. Традиционный костюм – сложная семиотическая система, совокупность культурных кодов, несущих культурно-значимую информацию. С позиций семиотического подхода любая вещь, созданная человеком, обладает как утилитарными, так и символическими свойствами, т. е. не только вещностью, но и знаковостью [1, с. 9]. Именно знаковость наиболее важна при изучении семантики костюма [2, с. 38]. Костюм отражает мировоззрение конкретного народа. Анализ костюма позволяет выявить его этические, этноконфессиональные и художественно-эстетические представления, дает сведения об истории, ценностной ориентации, уровне развития духовной и материальной культуры, является отражением социокультурного опыта этноса. Совокупность данных значений транслируется посредством семиотической системы в социум. Следовательно, костюм так же, являясь утилитарной вещью, несет семантическую нагрузку. Костюм обладает иконической и вербальной структурами [3, с. 7–8].

Традиционный костюм можно классифицировать в зависимости от выполняемой функцией на: повседневный, предназначенный для ежедневных дел, работы; праздничный, который носили по особым дням; ритуальный, являющийся неотъемлемой частью ритуала, имеющий то же значение, что и обрядовая атрибутика. Традиционный костюм выполняет утилитарную, магическую, охранительную, эстетическую функции. В зависимости от выделенного типа та или иная функция будет доминировать. Для костюма повседневного более характерна утилитарная функция, но и апотропейная функция оказывается достаточно значимой, так как в повседневной жизни человеку, согласно анимистическим представлениям, необходимо было защищаться от духов, способных нанести вред. У праздничного костюма наряду с охранительной функцией активно выражена функция эстетическая, практически не характерная для повседневной одежды. Одежда на каждый день, как правило, скудно орнаментировалась, изготавливалась из дотканых тканей, заншивалась до дыр. У ритуального костюма доминирует магическая функция, поэтому данный тип костюма наиболее символичен, концентрирует в себе культурные коды.

В традиционном обряде непосредственно задействованы ритуальные костюмы, однако при его воспроизведении не менее важны костюмы праздничные, в которые облачались

участники. При создании имитационной модели обряда в музейном пространстве использование подлинных костюмов, естественно, невозможно, так как это противоречит принципам их сохранности. Если ритуальный костюм может актуализироваться посредством презентации подлинника, выставленного в экспозиции, то костюмы, в которые облачаются интерпретаторы, моделирующие обряд, необходимо выполнить в новоделе. Следовательно, в данном случае следовало прибегнуть к воспроизведению традиционного костюма.

Относительно методов изготовления воспроизведений традиционного костюма у исследователей не сложилось единой точки зрения. В научной литературе по отношению к подобным воспроизведениям применяются такие термины, как реконструкция, реплика, копия, новодел и т. д. Под реконструкцией понимается как восстановление утраченных технологий, так и создание воспроизведения подлинного музейного предмета. Согласно словарю музейных терминов, под реконструкцией предлагается понимать восстановление утраченного или руинированного объекта культурного наследия [4]. Исходя из данного определения, термин «реконструкция» применим, в основном, к археологическому костюму. Именно при археологической реконструкции на основе различного рода источников, а также сопоставления археологических данных с этнографическим костюмом, восстанавливается утраченный объект. Для воспроизведения этнографического костюма с целью его использования в актуализации обрядности осуществляется копирование сохранившегося образца, музейного предмета из фондов музея.

Термин реконструкция в данном случае применим к воспроизведению технологии создания костюма. При создании копий традиционных костюмов воссоздаются технологии изготовления, декорирования, крой костюма, данные нематериальные объекты конструируются заново, так как они утрачены в среде бытования. Сам же воспроизведенный объект уместнее назвать репликой. Термин «реплика» указывает на повторное воспроизведение имеющегося объекта, т. е. подчеркивает вторичность созданного образца по отношению к сохранившемуся подлиннику. При создании новодельного этнографического костюма осуществляется не повторное конструирование, а копирование оригинала. Таким образом, воспроизведения костюмов по сохранившимся образцам предлагается именовать репликами, восстановление костюма по археологическим данным – реконструкциями [5, с. 100]. Кроме

того, в научной литературе можно встретить термин «копия», применимый к традиционному костюму. Данный термин подчеркивает вторичность создаваемого образца, следовательно, может успешно применяться к воспроизведению этнографического костюма, но в музейной практике он в большей степени применим к плоскостным материалам: фотографиям, документам.

Реконструированные объекты могут иметь различную форму выражения. Соответственно, выделяются материальные, изобразительные, нематериальные, теоретические реконструкции. Материальная и предметная реконструкции представляют собой воспроизведение утраченного предмета, изобразительная ориентирована на воссоздание объекта в графической форме, нематериальная – создание имитационной модели нематериальных объектов, теоретическая – восстановление событий [6, с. 132–139]. Таким образом, в зависимости от способа воспроизведения, реконструкции можно разделить на макеты – уменьшенная копия объекта, передающая внешние характеристики; модели – уменьшенная копия, отражающая внутреннее устройство объекта; графические – изображение объекта; голографические, виртуальные – выполненные с применением современных технических средств; собственно реконструкции – воссоздание объекта [7].

Если говорить о репликации костюма, то в данном случае при классификации стоит учитывать степень сходства воспроизведения с оригиналом. Степень достоверности воспроизведения в данном случае будет различаться. Исследователями выделяются такие методы воспроизведения костюма, как копия, реплика, новодел, стилизация и бутафория. Копия – максимально приближенное к оригиналу воспроизведение, реплика предполагает изменение размеров новодела, стилизация позволяет использовать современные технологии при изготовлении костюма, при бутафории не учитывается технология изготовления или свойства материала подлинника [8].

Выделяя методы воспроизведения костюма, необходимо учитывать следующие факторы: новодел создается на основе сохранившегося или утраченного объекта; способ выражения воспроизведения, т. е. насколько при воспроизведении соблюдена техника изготовления подлинника; насколько копия имеет сходство с оригиналом.

Археологический костюм воссоздается на основе метода реконструкции, т. к. подлинник в данном случае утрачен. Этнографический –

на основе метода репликации, т. е. копирования сохранившегося объекта. Археологическая реконструкция может иметь разные формы исполнения – она может являться теоретической, графической, виртуальной или представлять собой реальную модель объекта. Реплика всегда представляет собой приближенную к оригиналу натуральную копию, смысл графической и виртуальных реконструкций в данном случае отсутствует, так как подлинник сохранился. При воссоздании этнографического костюма значимым оказывается то, насколько воспроизводимый объект имеет сходство с оригиналом. Воспроизведение может быть точной копией оригинала, т. е. выполнено из аналогичного материала, в той же технике, быть того же размера. Такой метод предлагается обозначить как репликация, а копию костюма – реплика.

Однако воспроизвести костюм с высокой степенью достоверности оказывается не всегда возможным и нецелесообразным. В таком случае упрощается и/или механизмируется техника изготовления и декорирования костюма: ручная работа заменяется машинной. Сложности зачастую возникают при подбора соответствующего материала: домотканые материалы заменяются фабричными тканями. Такой метод воспроизведения предлагается обозначить как моделирование.

В ряде случаев воссозданный костюм соотносится с оригиналом условно. Условность может быть намеренной в случае создания современных моделей с опорой на традицию. Однако воспроизведение может только имитировать подлинник, копия в данном случае будет стилизована под традиционный костюм, но не передавать его особенностей. В первом случае уместно говорить о конструировании новой традиции, во втором – метод воспроизведения предлагается обозначить как стилизация. Таким образом, методами изготовления воспроизведенных этнографических костюмов будут являться репликация, моделирование, конструирование и стилизация. В рамках музейной актуализации традиционной обрядности могут применяться исключительно методы репликации и моделирования, так как целью является презентация объекта культурного наследия. Музей должен выполнять образовательную функцию, а значит осуществлять трансляцию достоверной информации.

Праздничный костюм при актуализации традиционной обрядности вполне может быть выполнен на основе метода моделирования, так как он является скорее дополнительным объектом показа, ритуальный

костюм, являясь основным объектом показа, должен быть воспроизведен только на основе метода репликации. При всех методах воспроизведение традиционного костюма нужно ориентироваться на специфику данного объекта культурного наследия. Так как традиционный костюм представляет собой систему культурных кодов, основная задача в рамках актуализации – транслировать заключенную в нем информацию. Воспроизведение традиционного костюма – это воплощенная информация, заключенная в подлиннике, снятое с него информационное поле. Информационное поле музейного предмета делится на внутреннее и внешнее. Внутреннее поле содержит информацию об особенностях ткани, техники изготовления костюма, его крое, декоративных элементов. Внешнее поле включает информацию о способе ношения костюма.

Информационное поле музейного предмета – это только часть значений, которые удалось выявить при исследовании информационного потенциала, соответственно, перед тем как снять информацию с предмета, данную информацию необходимо выявить. Выявление информационного поля музейного объекта заключается в определении атрибутивных характеристик музейного предмета и их интерпретации. Результаты выявления информационных полей фиксируются в процессе составления музейной документации, соответственно при реконструкции костюма необходимо обращение к документам первой и второй системы учета музейных предметов. Паспорт музейного предмета может дать значительную информацию не только о внутренних свойствах предмета, но и о его функционировании в среде бытования.

Если же в ходе комплектования фондов процесс интерпретации не осуществлен должным образом, что встречается в музейной практике, то он должен предшествовать процессу воспроизведения костюма. Однако в ряде случаев он не может быть осуществлен, например, если объект утрачен в среде бытования достаточно давно. Прежде чем изготавливать реплику костюма, необходимо проделать значительную работу по изучению подлинников: реконструировать крой и технику изготовления, исследовать на основе метода интерпретации колористику и орнаментику, восстановить состав костюмного комплекса, атрибутировать материал и т. д.

Каждый компонент костюма является носителем культурно-значимой информации, заключенной в объекте в целом. Основные его компоненты: крой, способ ношения, со-

ставляющие костюмный комплекс элементы, материал, колористика, орнаментика, декор. При изготовлении реплики традиционного костюма необходимо воспроизводить каждый из обозначенных компонентов.

Этапами воспроизведения традиционного костюма становятся: изучение материалов музейных собраний; выявление элементов костюмного комплекса и способа их ношения; определение цветовых характеристик и использованных материалов; выявление элементов декора; реконструкция техники изготовления и декорирования; интерпретация составляющих костюмного комплекса, декора. Последний этап не менее важен, и исследовать традиционный костюм необходимо не только в плане выражения, но и плане содержания, восстанавливать не только технику декорирования, колористические характеристики, но и значение декора, цветосемантику.

На первом этапе должны быть проанализированы различные виды источников, включенные в материалы музейных собраний: музейные предметы, учетно-фондовая документация, полевые дневники этнографов, зарисовки, фотоисточники. Если данных источников оказывается недостаточно, то в ряде случаев можно прибегнуть к полевому этнографическому исследованию. Таковое возможно исключительно в том случае, если объект сохранился еще в среде бытования. Научная литература позволяет получить недостающие сведения.

Состав элементов костюмного комплекса легко восстанавливается на основе изучения этнографических материалов, хранящихся в музее. Аналогично воспроизводится способ ношения. Элементы свидетельствуют и о половозрастной, социальной принадлежности.

Ткань, из которой изготовлялся костюм, определяется на основе анализа вещественных источников – музейных предметов. Выбор ткани был обусловлен принадлежностью народа к хозяйственно-культурному типу, а также его эстетическим представлениям. При моделировании костюма могут использоваться приемы адаптации и аналогии. Прием адаптации позволяет заменять традиционные материалы на их современные аналоги, однако адаптация должна быть максимально обоснована. Например, сегодня нет возможности использовать домотканое полотно из волокон дикорастущих растений, которое использовалось для изготовления традиционного костюма шорцев (коренного народа Кузбасса), в данном случае допустимо использование ткани фабричного производ-

ства из льняной или имитирующей лен синтетической ткани. Ткань должна в данном случае визуально соотноситься с оригиналом, имитировать его. Цветовые характеристики костюма также легко выявляются на основе анализа подлинника. Выбор цвета при создании реплики не должен быть случайным. В данном случае стоит или воспроизводить цвет оригинала, или же выбирать цвет в соответствии с традиционными представлениями народа. При изготовлении костюма цвет играл значимую роль: важна была цветосемантика, эстетические представления и т. д. Цвет способствовал выполнению апотропейной функции. Меняя цвет при репликации костюма, мы таким образом искажаем культурный код. Ошибки в трансляции цветовой характеристики достаточно распространены в практике воссоздания традиционных костюмов. При моделировании костюма допустим прием аналогии, так как искусственные красители, используемые в текстильной промышленности сегодня, могут отличаться от естественных. В данном случае можно подобрать наиболее близкий к подлиннику аналог. Если при реконструкции костюма прибегают к «состариванию», т. е. стараются создать эффект поношенности костюма [9, с. 144], то при моделировании в этом нет необходимости. Главная задача – передать цветовые характеристики. Например, при анализе традиционного костюма шорцев можно установить, что основными цветами воротничков рубахи являлись синий, зеленый, вишневый, коричневый. Соответственно, сделать такой воротник фиолетовым неверно.

Реконструкция кроя может восстанавливаться как на основе анализа подлинника, так и этнографических зарисовок. Крой традиционного костюма, как правило, упрощен, следовательно, легко может быть восстановлен. Отступления от традиционного кроя стоит избегать, так как его особенность отражает хозяйственно-культурный тип. Например, для тюркоязычных народов Сибири характерны рубаха туникообразного кроя, штаны с широким шагом. Замена кроя рубахи на модель с втачным рукавом – ошибка. Традиционный орнамент – наиболее сложный в плане воспроизведения и интерпретации элемент. При теоретическом осмыслении орнамента необходимо учитывать построение орнаментальной композиции, смысловое содержание орнамента, чувственное восприятие орнамента [10, с. 129]. Орнамент представляет собой наиболее емкий в плане содержания элемент, он сложно поддается интерпретации, при его изучении

следует базироваться на всех обозначенных видах источников с опорой на научную литературу. Орнамент выполнял не только эстетическую, но и аптропейную функцию, отражал мировоззрение народа. При репликации стоит воспроизводить орнамент, полностью ориентируясь на оригинал, при моделировании допустимо упрощение техники декорирования, не искажающее оригинал. Такой прием актуален при исполнении трудоемких и затратных по времени процессов. Однако замена элементов орнамента на более привлекательные недопустима, так как смысловая функция будет разрушена. Например, характерным орнаментом для декорирования воротника и обшлагов халата шорцев является зигзаг, зигзаг с петлей, а также более сложный зооморфный и атропоморфный орнамент. При изготовлении костюмов для этнокультурных центров современными шорцами воспроизводится и орнамент, характерный для культуры кочевников-скотоводов, и элементы, не свойственные традиционной культуре вообще.

Костюмный комплекс обязательно включал декоративные элементы. Как и орнамент, декор выполнял не только эстетическую, но магическую, апотропейную, символическую функции. В научной литературе встречается точка зрения, что украшения – наиболее семантически емкая часть костюма, отражающая мифологические представления и традиционное мировоззрение [11, с. 207].

При воспроизведении украшений и декоративных элементов в рамках актуализации традиционной обрядности метод репликации оказывается практически бессмысленным: большинство украшений изготавливалось из драгоценных металлов, инкрустировалось полудрагоценными камнями и было весьма искусно в исполнении. Поэтому при воспроизведении орнаментики и декоративных элементов, приходится обращаться к приему аналогий и упрощения в рамках метода моделирования. Из составных элементов разных костюмов можно выделить наиболее простые и не затратные в исполнении элементы, за счет чего создать собирательный образ традиционного костюма. Но воссоздание в любом случае должно опираться только на подлинники. При изготовлении традиционных украшений стоит использовать их имитации из более дешевых материалов. Главное – передать внешнее сходство с воспроизводимым объектом. У шорцев украшения достаточно примитивны и просты в исполнении, для их создания используются раковины каури и бусины.

В данном случае вполне уместна замена природных раковин на искусственные, до-ступные и относительно недорогие.

Таким образом, при воспроизведении традиционного костюма в рамках актуализации обрядности стоит использовать методы репликации и моделирования. Стоит учитывать специфику воссоздаваемого объекта – традиционный костюм наделен коммуникативной функцией, представляет собой сложную систему культурных кодов. Коммуникативный потенциал традиционного костюма должен быть раскрыт в рамках его воспроизведения, а не уничтожен или искажен. Для этого изготовление воспроизведения должно предваряться исследованием подлинных сохранившихся образцов, имеющих в фондах музея. При реконструкции технологий изготовления и декорирования костюма необходимо опираться на различные виды источников – материалы музейных собраний. При исследовании семантики костюма стоит прибегнуть к герменевтическому подходу. При создании реплик или моделей костюма стоит акцентировать внимание как на форме, так и на содержании.

Список литературы

1. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Ленинград: Наука, 1983. 191 с.
2. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 511 с.
3. Митрягина Т. А. Русский народный костюм как ценностно-культурная парадигма: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. Белгород, 2005. 24 с.
4. Reconstruction. *Dictionary of Museum Terms*. URL: <http://museum.ru/rme/dictionary.asp?155>. (accessed: Nov. 20.2021) (in Russ.).
5. Калашникова Н. М. К вопросу о дефинициях: реконструкция, копия, реплика костюма // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2009. Т. 186. С. 97–100.
6. Максимов Р. И. Максимова И. Э. Некоторые аспекты методологии научной реконструкции и использование ее в научно-образовательной деятельности музеев // Научные реконструкции в современной экспозиционной и образовательной деятельности музеев. Москва: Гос. ист. музей, 2006. С. 132–139.
7. Андреева И. В. Вспомогательные материалы в системе музейной экспозиции: проблема классификации и понятийной идентификации // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2014. № 4 (28). С. 22–26.
8. Быков А. В. Историческая реконструкция: проблемы и решения: на примере реконструкции русского средневекового костюма // Творческий клуб «Золотые леса»: сайт. URL: http://www.goldenforests.ru/library/misc/bykov_rekonstrukciya.html (дата обращения: 21.02.2022).
9. Кумпан Е. В., Камалетдинова А. И. Реконструкция, как основной метод воссоздания исторического национального костюма // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17 № 13. С. 143–145.
10. Кожин П. М. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры: сб. ст. Москва: Наука. 1991. С. 129–151.
11. Павлова А. Н. Реконструкция элементов костюма волжских финнов по археолого-этнографическим материалам как основа семантического исследования // Известия Алтайского государственного университета. Серия: История. Политология. 2008. № 4, т. 3. С. 205–210.

References

1. Baiburin A. K. Dwelling in the rituals and representations of the Eastern Slavs. Leningrad: Nauka, 1983. 191 (in Russ.).
2. Bart R.; Zenkin S. N. (transl., introductory art., com.). Fashion System. Articles on the semiotics of culture. Moscow: Publ. Sabashnikov, 2003. 511 (in Russ.).
3. Mityragina T. A. Russian folk costume as a value-cultural paradigm: abstract dis. on competition of sci. degree PhD in philosophy: 24.00.01. Belgorod, 2005. 24 (in Russ.).
4. Russian museum encyclopedia. URL: <http://museum.ru/rme/dictionary.asp?155>. (accessed: Nov. 20.2021) (in Russ.).
5. Kalashnikova N. M. On the question of definitions: reconstruction copy replica costume. *Proceedings of the Saint-Petersburg State Institute of Culture*. 2009. 186, 97–100 (in Russ.).
6. Maksimov R. I., Maksimova, I. E. Some aspects of the methodology of scientific reconstruction and its use in the museums scientific and educational activities. *Scientific reconstructions in modern exposition and educational activities of museums*. Moscow: State Historical Museum, 2001. 132–139 (in Russ.).
7. Andreeva I. V. Auxiliary materials in museum exposition system: problem of classification and conceptual identification. *Bulletin of Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts*. 2014. 4 (28), 22–26 (in Russ.).
8. Bykov A. V. Historical reconstruction: problems and solutions: on the example of the reconstruction of the Russian medieval costume. *Creative club «Golden forests»: website*. URL: http://www.goldenforests.ru/library/misc/bykov_rekonstrukciya.html (accessed: Febr.21.2022) (in Russ.).
9. Kumpan E. V., Kamaletdinova A. I. Reconstruction as the main method of recreating the historical national costume. *Bulletin of the Kazan Technological University*. 2014. 17 (13), 143–145 (in Russ.).
10. Kozhin P. M. On the ancient ornamental systems of Eurasia. *Ethnizing functions of culture*: coll. of art. Moscow: Nauka, 1991. 129–151 (in Russ.).
11. Pavlova A. N. Reconstruction of the elements of the Volga fins' costume according to the archaeological and ethnographic materials as the basis of the semantic investigation. *Izvestiya of Altai State University*. 2008. 4 (3), 205–210 (in Russ.).