

На правах рукописи

УДК: 745/749 +745.03+745.04 +745.522.2+7.031.2+391.2

КОВАЛЕВА Наталия Ивановна

**РУССКИЕ НАБИВНЫЕ ПЛАТКИ И ШАЛИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ.**

Специальность 5.10.3. Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург 2022

Диссертация выполнена на кафедре русского искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина».

Научный руководитель: **Сорокина Марина Александровна,**
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
русского искусства федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургская академия
художеств имени Ильи Репина».

Официальные оппоненты: **Калашникова Наталья Моисеевна,**
доктор культурологии, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
кафедры истории и теории искусств ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и
дизайна».

Горожанина Светлана Валентиновна,
кандидат искусствоведения, заведующий
научно-фондовым отделом «Русское
народное и декоративно-прикладное
искусство XVIII-XX веков» ГБУК МО
«Сергиево-Посадского государственного
историко-художественного музея-
заповедника».

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».

Защита состоится «__» _____ 2022 г. в __ часов на заседании диссертационного
совета 24.2.440.01 на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г.Строганова» по адресу: 125080 Москва,
Волоколамское шоссе, дом 9. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГХПУ
им. С.Г. Строганова и на сайте <https://академия-строганова.рф>. Просим принять участие
в защите диссертации и направить отзыв в 2-х экземплярах по указанному адресу.
Автореферат разослан «__» _____ 2022 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
Кандидат философских наук

Н. Н. Ганцева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Набивные платки и шали – яркое явление русской национальной художественной культуры. Во второй половине XIX в. Россия по праву могла называться «текстильной империей», где производство платков занимало видное место, а ориентация на вкусы широких слоев населения во многом определяли образно-эмоциональный строй изделий отечественного производства.

Основу русского текстильного производства во второй половине XIX в. составляли набивные ткани, и именно набивные платки с их узнаваемыми рисунками, своеобразным композиционным строем и колоритом были одним из главных достижений русских фабрик. Набивные платки и шали производства отечественных фабрик стали в глазах всего мира не только неотъемлемой частью русского традиционного костюма, но и олицетворением всего истинно русского. Однако истоки приемов художественного оформления русского платка находятся далеко за пределами России. Память об этом сохранилась в народных названиях платков «аглицкие», «хранцузские», «турецкие». В целом же сегодня русский фабричный платок оказался белым пятном в общей истории декоративно-прикладного искусства, будучи при этом интереснейшим явлением, требующим детального изучения. Между тем, изучение художественных особенностей и композиционных принципов декорирования набивных платков и шалей как самостоятельных произведений декоративно-прикладного искусства способно внести значительный вклад в понимание общей истории развития мирового прикладного искусства, отдельные виды которого на протяжении столетий развивались в едином стилистическом русле.

Таким образом, актуальность заявленной темы определяется важностью изучения традиций художественного оформления набивных платков и шалей русской работы, современной оценке изделий отечественных фабрик с точки зрения поиска отражения в них как традиций русского декоративного искусства, так и веяний времени. Изучение истории русского набивного платка способно изменить общее представление о нем и имеет большое значение для формирования целостной картины эволюции искусства декорирования текстиля как общекультурного феномена.

Степень изученности проблемы:

Несмотря на постоянный научный интерес в отечественном искусствознании к русскому традиционному костюму, к истории русского текстиля, набивные платки и шали российского производства еще остаются явлениями, изученными слабо. Это связано в первую очередь с тем, что на протяжении долгого времени платок воспринимался как сугубо утилитарный предмет, вследствие чего он был почти исключен из сферы интересов историков искусства. Одними из главных нерешенных задач до сегодняшнего времени остаются вопросы об истоках художественной традиции русских набивных

платков и шалей, а также участия иностранных специалистов в работе отечественных фабрик.

Ценнейшим источником информации по вопросам промышленности, внутренней и внешней торговли, сведений о предприятиях и художественно-промышленных выставках, является Журнал мануфактур и торговли (1825-1861). Важные сведения о владельцах текстильных производств, об ассортименте фабрик, впечатления современников о продукции отечественных мануфактур содержится в каталогах всероссийских, всемирных и международных выставок. История отечественной текстильной промышленности детально представлена в работах Н.Н. Дмитриева (1935), М.И. Туган-Барановского (1938), П.Г. Любомирова (1947), К.А. Пажитнова (1955, 1958). Важными трудами представляются публикации XIX в., посвященные истории отдельных производств, таких как Троице-Александровская фабрика Барановых (1896) или Прохоровская трехгорная мануфактура (1915). Необходимо упомянуть труды, созданные владельцами ситцепечатных производств, например, Я.П. Гарелиным (1885) или С.И. Прохоровым (1895).

При изучении платков и шалей отечественного производства нельзя обойти вниманием общие труды по истории текстиля, такие, как работы Н.Н. Соболева (1912, 1934), В.К. Клейна (1925, 1926), И.А. Алпатовой (1962-1965). Издания, подготовленные на основе изучения коллекций ГИМ и ГЭ: Е.В. Арсеньевой (1999), О.Г. Гордеевой и Л.В. Ефимовой (2004, 2015); Н.Ю. Бирюковой (1973).

Избранная тема предполагает обращение к истории и художественным особенностям праздничного русского народного костюма, где платок выступал органичной составляющей ансамбля, выполняя важные знаковые функции. Особенности региональных форм традиционного костюма детально представлены в публикациях Л.Н. Молотовой и Н.Н. Сосниной (1984), Н.П. Лютиковой (2009), Л.Ф. Кислухи (2012). В этом же ряду стоят альбомы-каталоги коллекционера С.А. Глебушкина (2008, 2019), Роли платка в национальном костюме посвящены работы Г.А. Сургановой (1972, 1973), В.Л. Янченко (1983, 1991 и др.), И.В. Скворцовой (2009).

Огромный вклад в изучение отечественной платочно-набивной продукции был внесен сотрудниками СПИХМЗ. Это каталог ситцевых платков, подготовленный В.М. Жигулевой, С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой (1994), а также работы Н.В. Толстухиной и Т.А. Полосиновой (2003, 2007, 2016), посвященные истории фабрик Павловского Посада.

При всем обилии опубликованного материала ни в одной из указанных выше работ детально не рассматриваются истоки художественной орнаментики русского набивного платка. Исключение составляет несколько публикаций, в которых авторы кратко касаются этой проблемы. Это в первую очередь издания, посвященные истории ивановских ситцев: монография Е.В. Арсеньевой (1983), работы В.Л. Соловьева и М.Д. Болдыревой (1987). Наиболее полно проблема

истоков рисунков русских набивных платков поднята в статье Е.Н. Успенской (2013).

Для изучения заявленной в данной диссертации темы важны исследования и других видов продукции отечественных фабрик и мануфактур. «Колокольцовские шали» рассматриваются в публикациях Л.И. Якуниной (1941), Е.Ю. Моисеенко (1981), М.А. Сорокиной (2018, 2019) – сотрудников ГИМ, ГЭ, ГРМ. Русским парчовым и шелковым производствам посвящены работы Т.Н. Лехович (2003, 2015), Н.Ю. Митрофановой (2004, 2015) и Е.В. Поляковой (2008).

Один из самых важных блоков в историографическом обзоре посвящён зарубежным изданиям, частным и музейным коллекциям. Первыми в этом ряду могут быть названы труды основоположников изучения истории набивных тканей и платков: четырехтомный трактат Жан-Франсуа Персо (1846) и монографии Роберта Форрера (1894, 1898).

Торговля красителями для ситценабивной промышленности и восточными тканями детально исследована в издании Метрополитен-музея *The Interwoven Globe: worldwide textile trade 1500-1800* (2013). В Музее набивных тканей Мюлуза многие десятилетия идет изучение наследия набивных мануфактур Эльзаса: итогом стал сборник научных статей «*Andrinople le rouge magnifique. De la teinture à l'impression, une cotonnade a la conquete du monde*» (1995), посвященный истории адрианополюских ситцев и платков. В этой связи также стоит упомянуть *Bulletin du Musée historique de Mulhouse* (1876-1980). Ситцевым тканям и платкам французского производства вообще и мануфактуре Ф.-К. Оберкампа в частности, посвящена монография Сары Грант (2010), сотрудника Музея Виктории и Альберта. Работы Джона Гиллоу и Николаса Бернарда (2008), Сьюзен Меллер (2007) Сары Фи (2020), сотрудников научного центра Музея Виктории и Альберта Розмарин Крилл (2008, 2015) и Авалона Фотерингема (2009) – посвящены индийским ситцам и кашмирским шалям.

Научные труды российских авторов XIX – первой половины XX в., посвященные истории текстильной промышленности, а также издания зарубежных специалистов не были востребованы отечественными исследователями, к тому же не возникло «стыковки» этих трудов с практикой исследования конкретных текстильных предметов. Во второй половине XX в. российские авторы, занимавшиеся изучением истории отечественного текстильного производства, старались преуменьшить значение «иностранныго влияния», ставя во главу угла народные традиции русской крестьянской набойки. В западной искусствоведческой литературе русской ситценабивной промышленности практически не уделялось внимания, и только в последние десятилетия начался процесс взаимного интереса иностранных и русских специалистов к созданию целостной картины истории платка: его появления в ассортименте ситцепечатных и платочно-набивных производств, эволюции приемов его художественного оформления.

Таким образом, исходя из анализа опубликованных исследований, можно сделать вывод, что русский набивной платок как художественное явление

нуждается в более глубоком изучении, где были бы рассмотрены все аспекты формирования его композиционного и орнаментального строя.

Данная диссертационная работа призвана решить ряд научных проблем, существующих в настоящее время в области изучения русского платка.

Объект исследования - платки и шали отечественного, восточного и западноевропейского производства XVIII – начала XX вв., хранящиеся в музейных и частных собраниях в России и за рубежом.

Предмет исследования – процесс становления и эволюции русских набивных платков и шалей с конца XVIII до конца XIX вв. – времени наиболее яркого и плодотворного развития, когда в их художественном оформлении складываются свои национальные особенности.

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном изучении эстетических и стилистических особенностей оформления набивных платков и шалей отечественного производства, а также ретроспективном рассмотрении истории отечественного ситцепечатного и платочно-набивного производства для получения новых знаний об истоках художественной традиции русского платочно-набивного искусства, степени творческого переосмысления восточных и западных влияний.

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:

– рассмотреть и систематизировать опубликованные и не введенные в научный оборот предметы из музейных собраний и частных коллекций, в первую очередь зарубежных.

– изучить иностранные исторические источники по истории набивного дела, в первую очередь опубликованные за рубежом в XIX – XX в.

– определить истоки рисунков и особенностей композиционного строя европейских платков и шалей, поскольку отечественное набивное промышленное производство возникло много позднее европейского при непосредственном участии иностранных специалистов.

– на основе историографического анализа представить картину развития отечественного платочно-шалевоего производства.

– проследить пути проникновения на русские набивные фабрики европейских промышленных технологий изготовления и приемов декорирования платков и шалей, а также выявить степень участия в этом процессе иностранных специалистов.

– проследить эволюцию композиционных приемов, основных орнаментальных элементов и колорита русских платков конца XVIII – первой половины XIX вв. от копирования иностранных образцов до создания собственного художественного стиля.

– выяснить, насколько «русскими» являются рисунки и колорит платков, ставших неотъемлемой частью русского традиционного костюма.

– определить роль русского платка в костюме разных сословий: степень влияния продукции отечественных платочно-набивных и ситцепечатных

производств на формирование стилистических и художественных особенностей русского традиционного костюма.

– проанализировать, причины того, что для западной культуры в большинстве случаев платки и шали стали лишь модным аксессуаром, с течением времени, вышедшем из употребления, а в России платок, сформировавшись в середине XIX в. в своем колористическом и композиционном строе, не только дожил до наших дней, но и стал одним из символов, знаковых образов «русского».

Теоретико-методологические основы исследования.

Основой методологии исследования является комплексный подход к изучению произведений художественного текстиля, практикуемый в западноевропейском искусствознании на протяжении более полутора веков, но не использовавшийся среди отечественных исследователей. Он подразумевает анализ как декоративных приемов художественного оформления набивного платка, так и технико-технологических процессов набивного производства в рамках одного типологического ряда предметов. На протяжении более 100 лет русские платки и шали рассматривались отечественными исследователями «в отрыве» от общемирового развития набивной индустрии, что приводило к неверным выводам о роли русского набивного платка в общей истории прикладного искусства. Поэтому методически верным будет рассматривать русский набивной платок параллельно с изделиями западноевропейских производств. Теоретико-методологические основы изучения набивных тканей с точки зрения анализа влияния особенностей технологических приемов печати на трансформацию рисунка и были заложены четырехтомном труде Жан-Франсуа Персо *Traité théorique et pratique de l'impression des tissus* (1846), продолжены в монографиях и публикациях Роберта Фоппера «*Die Zeugdrucke des byzantinischen, romanischen, gotischen und spätern Kunstepochen*» (1894) и «*Die Kunst des Zeugdrucks vom Mittelalter bis zur Empirezeit. Nach Urkunden und Originaldrucken bearbeitet von Dr. R. Forrer*» (1898).

Методы исследования.

Разработка заявленной темы подразумевает использование комплексного метода исследования по нескольким направлениям: *Историко-культурологический метод* позволил определить основные этапы эволюции художественных приемов оформления восточного, европейского и русского платка. В рамках этого метода применялся источниковедческий анализ трудов российских авторов XIX в. и западных исследователей текстиля, мало известных сегодня в России, что позволило проанализировать технологические процессы, влиявшие на появление новых художественных приемов, и те сложные пути, по которым в Россию проникала технологии производства набивных платков и приемы их художественного оформления.

Сравнительно-типологический метод использовался для систематизации материала и анализа формообразующих элементов текстильных рисунков. Он

подразумевал *стилистический анализ* приемов художественного оформления платков и шалей из музейных и частных собраний.

В рамках *предметно-аналитического метода* были рассмотрены изобразительные источники: произведения живописи, графики, а также фотоматериалы из собрания российских и западных музеев, частных коллекций.

Хронологические границы исследования очерчены XVIII – началом XX в.; основное внимание уделено временному отрезку с середины XIX до начала XX вв. – периоду наивысшего расцвета отечественного платочно-шалового производства.

Территориальные границы исследования охватывают основные отечественные текстильные центры, где осуществлялось изготовление платков и шалей: Санкт-Петербург, Москва, Павловский Посад, Владимирская и Калужские губернии, основные фабрики Великобритании, Франции, Швейцарии, Эльзаса, а также некоторые текстильные регионы Индии – Джамму и Кашмир, Гуджарат.

Гипотеза исследования состоит в том, что художественные приемы оформления русских набивных платков и шалей прошли сложный путь от прямого копирования заграничных образцов, на стадии зарождения отечественной текстильной промышленности, до создания узнаваемого русского стиля, уникального типологического ряда произведений декоративно-прикладного искусства; самобытность художественных приемов оформления русского набивного платка, заключаются в многообразии выразительных средств, стилистических направлений и образных решений.

Материалами исследования послужили:

- В ходе работы была изучена и систематизирована коллекция набивных платков и шалей Государственного Русского музея. Также в качестве *вещественных источников* использовались памятники, хранящиеся в фондах ГРМ, ГЭ, РЭМ, ГИМ, Музея ивановского ситца (ИГИКМ им. Д.Г. Бурылина), ВМДПиНИ, ВОКМ, ВСМЗ, ГМО «Художественная культура Русского Севера» (Архангельск), СПГИХМЗ, музея-заповедника Александровская слобода, Александровского художественно-краеведческого музея, РГБ, Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы», Музея истории русского платка и шали (Павловский Посад), Музея Павловопосадской платочной мануфактуры, Музея набивных тканей города Мюлуз, Северного музея (Музей северных стран) (Стокгольм), Метрополитен-музея (Нью-Йорк), Музея Виктории и Альберта (Лондон), а также крупных частных собраний: Виктора Шишенина, Сергея Глебушкина, Елены Калининой, Каруна Тхакара, Сэмюэля Йозефовица. В данном разделе использовались электронные ресурсы: база изображений музейных предметов Государственного музейного фонда – Госкаталог РФ, а также другие электронные ресурсы музеев и частных лиц (официальные сайты, каталоги, виртуальные выставки).

- *архивные источники*: материалы РГИА – фонды 18 «Департамент мануфактур и внутренней торговли», 20 «Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов», 472 «Канцелярия министерства императорского

двора», Ведомственного архива отдела рукописей ГРМ, Архива Службы Государственного учета музейного фонда ГРМ, ЦИАМ – фонды 72 «Городская ратуша Павловского Посада Богородского уезда Московской губернии», 712 «Я. Лабзин и В. Грязнов», г. Павлов Посад Богородского уезда Московской губернии», 718 «Товарищество на паях «И. П. Абрамов», г. Москва», 724 «Павлово-Посадское городское общественное управление (дума и управа), г. Павлов Посад Богородского уезда Московской губернии», Архив научного сотрудника отдела Тканей ГЭ А.С. Верховской (Отдел Западноевропейского ДПИ ГЭ).

- *изобразительные источники*: произведения живописи, графики, а также фотоматериалы из собрания российских и западных музеев, частных коллекций; использовалась постоянно пополняемая электронная база изображений музейных предметов Государственного музейного фонда, а также другие электронные ресурсы музеев и частных лиц; цифровые библиотеки Internet Archive и Gallica, Smithsonian (цифровые архивы и библиотеки Смитсоновского института).

Все эти материалы и источники подтверждают достоверность научных положений, выносимых на защиту.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в подходе к изучению материала, позволяющем проанализировать основные художественные приемы декоративного оформления изделий русских фабрик, выявить взаимодействие национальных и общеевропейских художественных тенденций, тем самым демонстрируя новый взгляд на русский набивной платок, как самостоятельное и уникальное явление мирового декоративно-прикладного искусства.

В ходе исследования:

– русские набивные платки и шали впервые стали объектом комплексного научного исследования, охватывающего хронологические рамки со времени зарождения их производства до периода наивысшего расцвета во второй половине XIX в., с описанием эволюции приемов декоративного оформления и выявлением особенностей художественной традиции. Впервые обозначены основные этапы этих процессов в их хронологических рамках.

– впервые в истории отечественного искусствознания истоки художественных приемов оформления платка, как европейского, так и русского, прослежены от индо-персидской художественной традиции, рассмотрена степень их творческого переосмысления на западных и русских фабриках.

– особое внимание уделено технологии печати, использованию красителей и влиянию эволюции технологического процесса на развитие художественного облика платков и шалей.

– расшифрованы неизученные клейма фабрик-изготовителей, введены в научный оборот забытые ранее производства, уточнено большое количество данных о промышленниках и их предприятиях.

– к исследованию привлечен существенный ряд неопубликованных ранее набивных платков и шалей из мировых музейных и частных собраний.

– проанализированы и сформулированы основные принципы художественных приемов оформления набивного платка конца XVIII – первой половины XIX в.: особенности рисунков, колористических и композиционных решений, соединивших в себе традиционные орнаментальные решения и новые разработки в области текстильного дизайна.

– продемонстрирована преемственность приемов художественного оформления русского набивного платка по отношению к искусству предыдущих эпох и связь с декоративно-прикладным искусством других государств, предложены варианты их интерпретации.

– доказана самобытность художественных приемов оформления русского набивного платка, заключающихся в свойственных каждому его виду многообразии выразительных средств, стилистических направлений и образных решений.

Теоретическая значимость диссертационного исследования подразумевает возможность использования ряда его положений и выводов для дальнейшего изучения русских и европейских набивных платков, и шалей, по тем направлениям, которые не были затронуты в рамках нашей работы. Используя комплексный подход позволяет выявить степень воздействия одной художественной традиции на другую, способность последней не только видоизменяться под внешним влиянием, но и оказывать ответное воздействие. Основные выводы работы доказывают уникальность феномена русский набивной платок, как примера синтеза устойчивых традиций богатейшей национальной культуры отдельной страны и сильнейшей экспансии новых тенденций со стороны более авторитетных в художественном плане государств.

Практическая значимость. В процессе подготовки диссертационного исследования введён в научный оборот целый комплекс памятников и исторических сведений с целью дальнейшего использования накопленного материала для популяризации отечественного декоративно-прикладного искусства. Представленные в работе материалы могут стать базовыми для дальнейшего изучения истории русских платков и шалей в рамках музейной практики. Могут применяться для составления вузовских программ, посвященных развитию текстильного искусства в новое и новейшее время.

Диссертационное исследование сопровождается обширными приложениями, сгруппированными во втором томе работы. Обширный альбом иллюстраций, является сборником важного визуального материала для художников, работающих в сфере платочного дизайна, в плане ознакомления с основными тенденциями эволюции художественных приемов оформления платка. Также, одним из приложений диссертационного исследования является обширный словарь текстильных и красильно-набивных терминов, аналогов которому, по объему собранного материала в современной отечественной искусствоведческой литературе нет.

Главным аспектом практического применения материалов диссертационного исследования можно отметить подготовленный в процессе

работы над темой каталог-определитель платочных клейм – фабричных маркировочных печатей русских текстильных производств. Он является наиболее полным по составу представленных предприятий из всех опубликованных на сегодняшний день подобных каталогов. Тем более, что большая часть клейм была расшифрована и опубликована впервые, а история всех предприятий прослежена до сегодняшнего дня.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечена привлечением к работе значительного объема специальной литературы, посвященной истории текстиля, где особое внимание было уделено трудам зарубежных и российских авторов середины XIX – первой половины XX в., а также широкое исследование изобразительных и вещественных источников из собраний российских и западных музеев, частных коллекций, а также обширного методологического инструментария, соответствующего поставленным целям и задачам.

Апробация исследования:

Основные положения исследования были апробированы автором в научных публикациях, указанных в библиографии, и прошли обсуждение на научно-практических конференциях: «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (СПб, СПбГУТД, 2014-2022), «Традиционный костюм народов России в исторической динамике» (Москва, Галерея Ильи Глазунова, 2015), Ежегодные конференция по итогам научной работы (СПб, ГРМ, 2015-2021), «Любовью и единением спасемся: проблемы изучения и комплектования народного и декоративно-прикладного искусства» (Сергиев Посад, СПГИХМЗ, 2016), «История шёлкоткацкой фабрики бр. Соколиковых. Традиции шёлкоткацкого производства в г. Павловский Посад Московской губернии». (Музей истории русского платка и шали, Павловский Посад. 2017), «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI – XX вв.» (Москва, ГИМ, 2017-2019), «Традиция, ретроспекция, новация. Современные проблемы народного и декоративного искусства» (Москва, РАХ, 2019), «Павловопосадские платки и шали в XIX-XXI веках» (Москва, РАХ, 2019), «Актуальные проблемы теории и истории искусства» (Москва, МГУ; СПб, СПбГУ, 2020), «Проблемы изучения и экспонирования народного и декоративно-прикладного искусства» (Сергиев Посад, СПГИХМЗ, 2021), «К 100-летию юбилею со дня рождения Н.Ю. Бирюковой» (Государственный Эрмитаж, СПб, 2022) и др.

Результатом изучения платков и шалей отечественного производства как одного из основных элементов традиционного костюма, а также в качестве отдельных произведений отечественного прикладного искусства стали крупные выставочные проекты ГРМ, подготовленные при участии автора диссертации: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (женский народный костюм в России XVIII-XX веков) (5 марта 2014—12 мая 2014), «Павел Федотов. 1815-1852» (22 октября 2015—17 января 2016), «Народное искусство Нижегородского края» (21 декабря 2017—26 марта 2018), «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах

Жерара Делабарта» (23 ноября 2017—20 марта 2018) и др.

Итогом работы над изучением собрания платков и шалей ГРМ стала выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков из собрания Русского музея» (20 декабря 2018—11 марта 2019), а также научные издания к ней, подготовленные автором настоящей работы (Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Платки и шали в России XVIII - XXI веков из собрания Русского музея – СПб.: Palace Editions, 2018. – 295 с.; участие в сборнике научных статей – Платки и шали в России XVIII-начала XXI века в собрании Русского музея: материалы и исследования. – СПб.: Русский музей, 2018.)

Выводы и материалы диссертации использовались в процессе подготовки и проведения циклов онлайн-лекций для Виртуального Русского музея «Женский традиционный праздничный костюм» (2014-2015), «Платки и шали в России XVIII – начала XXI веков» (2018-2019); в онлайн-проекте Российской Академии художеств «Музеи в гостях у РАХ» с лекцией «Набивные шали московских фабрик: европейский опыт и русская традиция» (14.10.2022).

В настоящее время весь собранный материал применяется в профессиональной деятельности автора, заключающейся в проведении атрибуций и консультаций для коллег из музеев России, дальнего и ближнего зарубежья, а также для проведения тематических занятий студентам СПбГУТД, СПбГУ, СПбГХПА им. А. Л. Штиглица и др., и сотрудникам российских музеев в рамках курсов повышения квалификации на базе Консультационно-методического центра художественных музеев РФ при Русском музее и Российском этнографическом музее.

По материалам диссертации опубликовано 28 научных работ, в числе которых 4 статьи в изданиях, предусмотренных Перечнем ВАК.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

Положения диссертации, выносимые на защиту:

– художественные приемы оформления русских набивных платков и шалей второй половины XIX века являются переосмыслением индо-персидской художественной традиции на основе европейских вкусов и технологий.

– индийские покрывала «палампоры» и «кашмирские шали» стали важным творческим импульсом для европейских художников по текстилю, работавших в области художественного оформления набивного платка.

– в декоративном оформлении русского набивного платка использовались не только традиционные приемы декора индийского текстиля, но и орнаментальные разработки в области декорирования шелковых тканей, применявшиеся на мануфактурах Лиона.

– огромное влияние на развитие русского ситцевого платка оказал обмен художественным и технологическим опытом с европейскими специалистами, в первую очередь выходцами из Эльзаса.

– результаты стилистического анализа творческих экспериментов русских художников середины-второй половины XIX века в области поиска оригинальных решений для оформления набивных платков и шалей свидетельствуют о

возникновении и развитии новых, отличных от западной Европы рисунков, колористических решений и типов композиционного строя.

– художественные приемы оформления русского ситцевого платка и набивной шали второй половины XIX века активно использовались и используются сегодня на отечественных производствах.

Структура и объем диссертации определены поставленной целью, задачами исследования: работа разделена на два тома. Первый том общим объемом 203 страницы содержит введение, три главы, заключение, примечания и список источников из 223 наименований. Вторым том: Приложение I – Каталог клейм основных российских ситцепечатных и платочно-набивных производств, на 41 странице; Приложение II – Платочно-набивные фабрики Павловского Посада XIX-XXI вв.: хронологическая таблица; Приложение III – Словарь текстильных и красильно-набивных терминов, на 30 страницах; Приложение IV – Список и Альбом иллюстраций, состоящий из 238 номеров.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы выбор темы исследования, ее актуальность, степень теоретической и практической разработанности; сформулированы цели и задачи, определены объект и предмет исследования, хронологические рамки работы; охарактеризованы теоретическая основа и методы исследования, раскрыта научная новизна, представлены основные положения, выносимые на защиту, приведены данные о теоретической и практической значимости работы, степень достоверности и апробация ее результатов, обозначена структура диссертации. Введение, помимо детального разбора структуры и основных методологических параметров работы содержит подробный обзор отечественной литературы и публикаций на иностранных языках. Особое внимание уделено анализу трудов зарубежных авторов XIX века. В большом объеме были привлечены публикации второй половины XX-начала XXI вв.: научных сотрудников, хранителей и реставраторов Метрополитен-Музея, Музея набивных тканей Мюлуза, Музея Виктории и Альберта и др.

Глава I. «Становление и развитие приемов художественного оформления набивных платков и шалей в Европе и России: переосмысление индо-персидской традиции на основе западных вкусов и технологий» состоит из шести параграфов, в которых анализируются культурно-экономические связи Европы и Индии в XVII – XVIII вв., их влияние на развитие набивной отрасли Европы. Отмечается, что мода на индийские ситцы и «кашмирские» шали оказала влияние не только на широкое разнообразие типов художественного оформления европейских набивных тканей, но и появление таких типов изделий как набивные платки. В главе исследуется развитие приемов художественного оформления европейских и русских платков и шалей под воздействием индо-персидской художественной традиции, а также воздействию на последнюю вкусов европейского рынка.

В § 1.1 «Приемы оформления текстильных изделий в Индии: персидские истоки и европейское влияние» отмечается, что искусство производства текстиля в Индии развивалось не только на фундаменте вековых традиций местной народной художественной культуры, но и являлось отражением обмена художественным опытом. Торговые пути, связывавшие по суше Индию со странами Запада еще в эпоху средневековья, проходили через персидские земли, таким образом, персидское культурное влияние в Индии получило доминирующее значение. В XVI – XVIII вв., в эпоху Великих Моголов, огромное влияние было оказано странами Европы и Китаем: рисунки для тканей заимствовались из китайского фарфора, европейских гравюр и других предметов роскоши. Благодаря этим культурным связям возникали новые рисунки, приемы композиционного построения и, возможно, новые текстильные техники.

В § 1.2 «Индийские ситцы в Европе: влияние европейских вкусов на индийской текстиль» отмечается, что к середине XVII века создается глобальное торговое сообщество, которое способствовало постоянному обмену орнаментальными мотивами, текстильными волокнами и красителями, впервые возникает общий визуальный язык дизайна. Процесс обмена технологиями и опытом художественных приемов оформления текстиля между Индией и Западным миром был обоюдным. Через торговых агентов представители Ост-Индских компаний передавали в мастерские рисунки и гравюры, по которым индийские рисовальщики создавали рисунки для тканей.

Индийские ситцы и кашмирские шали, экспортировавшиеся в Европу, стали творческим импульсом для разработки собственных дизайнов, оказавших обратное влияние на приемы декорирования текстиля в Индии. Индийскими мастерами были разработаны рецепты крашения, которые в начале XIX века дали жизнь основным типам европейских и русских ситцевых тканей, и платков – кубовым, ляписовым «адрианопольским». *Рис. 1.* Непосредственными предшественниками европейских хлопчатобумажных платков с их технологией и орнаментикой стали «палампоры» - декоративные занавесы, пользовавшиеся большой популярностью в Европе.

В § 1.3. «Развитие набивной отрасли в Европе в XVIII веке под влиянием индо-персидской традиции» анализируется состояние набивной отрасли Европы в начале Нового времени. Отмечено, что украшение тканей с помощью печати было широко распространено в Европе еще задолго до появления на европейских рынках восточной продукции. Равно как и копирование в технике набойки других текстильных технологий не было «изобретением» XVIII века. Однако именно индо-персидская художественная традиция существенным образом повлияла на художественный и образно-эмоциональный строй европейского набивного платка. Новые технологии печати, появившихся в следствии стремления европейских печатников и художников по текстилю повторить индийские текстильные изделия. Белые ситцы и платки с цветочным узором на манер индийских были наиболее популярны, но под влиянием восточных технологий и орнаментики появляются новые виды

набивных тканей, на многие десятилетия вошедших в ассортимент европейских и русских производств. Это так называемые адрианопольские (кумачовые, «барановские») ситцы и ситцы ляписовые (саксонские, кубовые).

Таким образом, в XVIII веке искусство печати на тканях в Европе пережило огромный подъем, выросло до огромных высот и объемов, перейдя от набивной мастерской к ситценабивной мануфактуре, от ремесленного производства к крупной промышленности. Этот рост происходил как в техническом, так и в художественном плане, что оказывается одинаково значимым в эту эпоху.

а.

б.

Рис. 1. а). Деталь каймы палампора. Первая четверть XVIII в. Пуликат или Нагапарринам, Коромандельское побережье, Индия. Для голландского рынка. б). Деталь каймы платка. Платок. Конец XIX – начало XX в. Фабрика Асафа Баранова. Владимирская губерния.

В § 1.4. «Платки и шали в Европе в конце XVI – первой половине XIX в. Основные типы традиционных изделий» отмечается, что платок имеет древние истоки, является важным атрибутом костюма многих этносов, а также неотъемлемой частью современной моды. Тиражный набивной платок, появился не ранее XVIII века: это мужские носовые платки с сюжетными изображениями и дамские фишю – шейные и наплечные косынки. Прямыми наследниками художественной традиции европейских мужских носовых платков в XIX – XX вв. стали платки юбилейные или памятные, а наплечные косынки, бывшие когда-то модным аксессуаром костюма зажиточных слоев населения, прочно вошли в состав народного костюма практически всех стран Европы.

В § 1.5 Индийские, европейские и русские «кашмирские шали»: анализируется влияние приемов художественного оформления кашмирских шалей на приемы художественного оформления европейского и русского набивного платка.

С распространением моды на индийские шали в Европе, и России текстильные промышленники и частные лица организуют собственные производства шерстяных тканых шалей по типу индийских. Причем, в рамках этого процесса возникло несколько вариантов соперничающих и с оригиналом, и друг с другом: шотландские шали города Пейсли (Шотландия), французские шали Гийома Терно (Париж) и русские «колокольцовские». *Рис. 2.* Как и в случае с ситцами, художественное оформление шерстяных шалей, производимых на западных мануфактурах, под влиянием местных вкусов также начинало постепенно изменяться, что оказало обратное влияние на дизайн изделий индийских ткачей.

Рис. 2. Трансформация дизайна буты («турецкого огурца») – основного орнаментального модуля кашмирской шали под влиянием европейских вкусов с XVII по конец XIX вв. а). 1700-1730 гг. б). середина XVIII в. в). 1815 год. г). середина XIX в., для европейского рынка.

Важно отметить, что не традиционные кашмирские изделия были стимулом к разработке восточных мотивов в мировой платочно-набивной индустрии, а изделия европейских мануфактур середины XIX века, в первую очередь шали Пейсли. *Рис. 3.* Таким образом, рисунки европеизированных «кашмирских шалей» стали «прародителями» целых направлений в художественных приемах декоративного оформления платка и шали как в Европе, так и в России. С этого времени индийская «бута», получившая в Европе название «пейсли», а в России «турецкий огурец» стала основным орнаментальным модулем для рисунков набивных платков.

§ 1.6 «О вкладе европейских текстильных производств в развитие художественных приемов и технологии изготовления набивного платка» разделен на четыре тематические блока; каждый из них посвящен крупнейшим европейским текстильным центрам: Германия, Великобритания, Франция,

Швейцария и Эльзас. Все они оказали огромное влияние на развитие искусства набивного платка, в частности и в России. Отмечается, что если развитие технологии печати и крашения, а также художественные приемы декорирования набивных тканей были общеевропейскими, что напрямую связано с восточным экспортом, то уровень развития этой отрасли в разных странах Европы был не однородным.

Рис. 3. Влияние художественной традиции оформления кашмирской шали на декор набивных платков. а). Деталь шали. 1800 г. Кашмир, Индия. Шерсть, ручное ткачество. б). Крок хлопчатобумажного платка. 1825. Эльзас.

Безусловными лидерами текстильного производства второй половины XVIII – первой половины XIX века, в художественном и технико-технологическом плане можно считать Францию, Эльзас и некоторые кантоны Швейцарии. Такие личности как Филипп де Лассаль с его рисунками для лионских тканых шелков, «Toiles de Jouy» Кристофа-Филиппа Оберкампа, промышленная деятельность мюлузских семей Кёхлин и Штайнер оказали огромное влияние на развитие мировой ситцепечатной и платочно-набивной отрасли в XIX веке. Многие типы рисунков для набивных тканей и платков, рецепты красок и приемы технологии печати, разработанные в Швейцарии и Эльзасе в первой половине XIX века, использовались и совершенствовались на мировых набивных производствах до начала XX века.

Россия активно включилась в мировые процессы развития набивной отрасли только в начале XIX века, несмотря на то, что и здесь существовала своя, давняя традиция кустарной набойки, а с середины XVIII века начали появляться первые ситценабивные мануфактуры.

Глава II «Зарождение и развитие ситцепечатного и платочно-набивного производства в России во второй половине XVIII – первой половине XIX века: индо-персидская художественная традиция и

западноевропейские специалисты» посвящена обзору русской набивной отрасли с момента ее зарождения в середине XVIII века, до середины XIX столетия, времени, когда была подготовлена почва для появления основных типов художественного оформления ситцевого платка и набивной шали.

Глава разделена на три параграфа, в которых рассматриваются основные русские текстильные центры, крупнейшие набивные производства, анализируется их ассортимент и эволюция приемов его художественного оформления, обусловленная общеевропейской модой.

В § 2.1 Производство набивных тканей в России до XVIII века. Традиция головных покрывал и платков в народном костюме анализируются традиции использования текстильных предметов в женском костюме, рассматривается история бытования и производства набивных тканей в допетровской России.

Набивные хлопчатобумажные ткани, в России были известны еще в допетровское время, но собственного масштабного производства до середины XVIII века не существовало. Набивные платки и шали в России появились позже, чем в Европе, что связано с отсутствием в составе женского костюма этих предметов, поскольку до начала XIX в. использовались головные полотенца, фаты-покрывала, а позднее парчовые и шелковые платки. В 1750-80 гг. ситцы российского производства прочно завоевали рынок в среде зажиточных горожан, служилого дворянства, чиновничества, купечества, а набивные платки становятся дополнением дорогого праздничного городского наряда.

В § 2.2 «Становление ситцепечатной и платочной набивной отрасли в России. Основные предприятия конца XVIII - первой половины XIX вв. и их ассортимент» исследованы главные текстильные центры России: Петербургская губерния, Иваново-Шуйский регион и Москва. Отмечается, что художественное оформление изделий русских производств опиралось на господствующий в Европе стиль. *Рис. 4.* Отдельное внимание уделено анализу влиянию рисунков и композиции европейских и русских «кашмирских» шалей на приемы художественного оформления набивных платков и шалей европейской и русской работы.

В § 2.3. «Первые русские образовательные учреждения для подготовки специалистов в области ситцепечатного дела. Педагогическая деятельность Т.В. Прохорова и Г.С. Строганова» анализируется необходимость подготовки собственных квалифицированных кадров для русских набивных производств: художников, рисовальщиков и колористов. Параграф содержит обзор первых русских образовательных учреждений для подготовки специалистов в области ситцепечатного дела: школы при Трехгорной мануфактуре и фабрике-школе, открытых Т.В. Прохоровым, рисовальных школ графа Строганова. Выпускником школы Т.В. Прохорова был рисовальщик Трехгорной мануфактуры Т.Е. Марыгин. В тексте отмечается, что в середине XIX века почти вся российская ситценабивная промышленность руководствовалась иностранными технологиями.

Рис. 4. А). Деталь каймы «колокольцевской шали». 1820-1830-е гг. б). Крок платка «Прованский мотив – белый меринос». 1825 г. Эльзас.

Многие фабриканты предпочитали нанимать иностранных специалистов (Леонард Шварц, Камиль Кёхлин и др.). В плане подготовки русских рисовальщиков ситуация начинает меняться во второй половине XIX века, когда создается Строгановское училище технического рисования (1860 г.) и Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (1876 г.).

В § 2.4 «Русские ситцевые платки и набивные шали в середине XIX века: от копирования к созданию собственного художественного стиля» подводятся итоги развития русской набивной отрасли в первой половине XIX века. Отмечается, что в первой половине XIX в. был заложен фундамент для появления и развития уникальных, характерных только для русских платков и шалей типов художественного оформления. Намечается разделение на два типологических ряда предметов: ситцевые платки и набивные шали. Рис. 5. Формируются основные типы их колористического и композиционного строя. Ситцевые платки адрианопольские, саксонские, глинистые, ляписные, с «французскими» кругами и «с сиянием» – на десятилетия станут неотъемлемой частью ассортимента русских фабрик, прочно войдут в состав народного костюма многих регионов Российской Империи. В 1850-х годах начинают формироваться основные направления в декоре набивной шали: «турецкие» рисунки, появившиеся в подражание тканым шалям пейсли, и смешанные восточно-цветочные, разработки которых были начаты еще в 1830-х годах на мануфактурах Эльзаса и швейцарского Гларуса.

Глава III «Русские набивные шали и ситцевые платки во второй половине XIX века» разделена на четыре параграфа, в которых исследуется ситцепечатные и платочно-набивные производства основных текстильных центров России, анализируется их ассортимент и его роль в традиционном народном костюме. Хронологические рамки главы очерчены периодом середина XIX – начало XX вв. – периодом наивысшего расцвета отечественного платочно-шалевоего производства.

а.

б.

в.

Рис. 5. Основные типы ситцевых платков русской работы. а). Платок «глинистый». б). Платок «кубовый» («саксонский»). в). Платок «адрианопольский» («французский» «барановский», пунцовый, кумачовый).

В § 3.1 «Технологические новшества во второй половине XIX века» рассмотрены технические и технологические нововведения в области набивного дела, оказавшие существенное влияние на художественный облик платков и шалей производства отечественных мануфактур. В первую очередь это касается синтетических красителей, изменивших колористический строй набивных изделий. Важным моментом стало производство собственного сырья, а именно выращивание хлопка в Средней Азии и Закавказье.

В § 3.2 «Ситцевая революция» и трансформация кроя и художественного облика традиционного народного костюма» анализируется роль набивных тканей фабричного производства в формировании художественного образа русского народного костюма в пореформенный период, когда ситцы и платки начинают играть важную роль в региональных комплексах наряда, а набивная шаль прочно занимает ведущее место в качестве праздничного аксессуара в костюме зажиточных крестьянок и горожанок – представительниц мещанского и купеческого сословия.

В § 3.3 «Ситцевые платки: основные производства и ассортимент» рассмотрены основные центры производства ситцевого платка в России. Исследованы типы художественного оформления изделий русского производства и их роли в традиционном народном костюме. Проведен сравнительный анализ с платками европейских фабрик.

Отмечается, что для России характерно четкое деление платков на типы художественного оформления по цвету фона изделия, а каждый тип имел устоявшееся в народной среде название: синий - «кубовый», «саксонский»; красный - «пунцовый», «барановский»; коричневый или желтый - «глинистый» и т.п. При этом каждому типу платка соответствовал свой рисунок и приемы построения композиции. Такого четкого деления приемов художественного оформления хлопчатобумажного платка в ассортименте западноевропейских производств не наблюдается. Так же для российской традиции характерна регламентация использования разных типов платков в костюме: исходя из времени (будни-праздники), места (дом-церковь-поле), возраста и семейного

положения женщины. Указывается, что самым распространенным в народной среде был краснофонный ситцевый платок – «барановский», что связано с традиционным доминированием красного цвета в русском народном костюме. Объем производимых краснофонных ситцев и платков в России был огромен, однако роль купцов Барановых на мировом рынке ситцевых тканей сильно преувеличена.

Рис. 6. Три направления художественного оформления русских шалей. а). Восточно-цветочное. б). Восточное («турецкое»). в). Цветочное.

§ 3.4 «Набивные шали: основные производства и ассортимент» посвящен русской набивной шали, ее роли в традиционном костюме, рассмотрены основные типы художественного оформления русской шали и ее фабричной маркировки.

В параграфе анализируются основные центры производства набивных шалей, как работавшие в первой половине XIX века (Москва), так и вышедшие на рынок во второй половине XIX столетия – фабрики Богородского уезда Московской губернии, предприятия села Русиново и деревни Ермолино Боровского уезда Калужской губернии. Особое внимание уделено производствам района современного Павловского Посада и их выдающимся художникам К.Е. Аболихину и мастерам из семьи Постиговых. Отмечается, что в ассортименте набивных производств появляются чистошерстяные набивные шали, а изделия, набитые на хлопке, становятся большой редкостью. Также резко снижается объем шелковых набивных изделий.

Рис. 6. Декоративное оформление набивной шали с середины XIX в. идет по трем основным направлениям (предметы с орнаментом сборным – восточно-цветочным, с «турецким орнаментом», и изделия с чисто цветочным узором). Время их появления в ассортименте фабрик прослеживается на примере московского производства братьев Н.Т. и И.Т. Смирновых. Деление набивных шалей по типам, в отличие от ситцевых платков, осуществлялось по видам рисунка независимо от того, на какой фон он наносился. Это было общероссийским явлением, поэтому только при наличии фабричного клейма можно определить, на какой фабрике он был изготовлен. *Рис. 7.* Автором

расшифрованы и введены в научный оборот около десятка клейм, забытых сегодня, но широко известных в XIX в.

а.

б.

Рис. 6. Клейма платочно-набивных фабрик XIX – начала XX в. а). Клеймо 1850-х гг. фабрики Н.Т. Смирнова, Москва. б). Клеймо 1878-1918 гг. фабрики П. Я. Абрамова, д. Корнево Богородского уезда, Московской губернии.

Важно отметить, что русские набивные шали второй половины XIX – начала XX в., в отличие от ситцевых платков, в составе комплекса костюма встречаются в музейных и частных собраниях крайне редко. Исключение составляют комплексы костюма Русского Севера.

В § 3.5 «**Российская ситцепечатная и платочно-набивная отрасли во второй половине XIX века**» подводятся итоги исследования развития русской ситцепечатной и платочно-набивной отрасли во второй половине XIX века.

Предприятия, появившиеся уже во второй половине XIX века, в процессе разработки дизайна платков не участвовали, но на их базе развивались и совершенствовались художественные и технические наработки предшествующего времени. Если производства ситцевых платков неуклонно наращивались, то с набивными шалими ситуация была прямо противоположной. К началу XX века многие фабрики Москвы и Павловского Посада прекратили свое существование вследствие снижения спроса на набивные шали.

Ситцевые платки и набивные шали русского производства вписались в народные представления о красоте, их изначально заграничные рисунки были восприняты как «своё» и «родное» благодаря народной любви к яркому узорочью. Эти изделия отечественных фабрик занимали важное место в составе русского народного костюма не только столетие назад, широко используются в быту они и сегодня. То, что на Западе было мимолетной модой, в России стало частью национальной традиции. *Рис. 8.* Необходимо констатировать, что русские и западноевропейские ситцепечатники двигались в едином русле эволюции художественных приемов оформления текстильных изделий.

В **Заключении** подведены основные итоги исследования: В диссертационной работе ретроспективно были рассмотрены становление и развитие ситцепечатной и платочно-набивной отрасли промышленности в Европе

и России. На основе материалов проведённого исследования были выявлены истоки художественных приемов оформления европейских и русских набивных платков, восходящие к индо-персидской художественной традиции.

а.

б.

Рис. 8. а). Деталь ситцевого платка. Конец XIX в. Мануфактура Блюмера и Дженни. Шванден, кантон Гларус, Швейцария. б). Деталь ситцевого платка. Конец XIX — начало XX в. Фабрика А.И. Баранова, село Струнино Александровского уезда, Владимирской губернии.

Показана степень влияния европейских производств на продукцию отечественных фабрик. На основе предметов, хранящихся в собраниях ведущих музеев мира и частных собраниях, был проведен сравнительный анализ художественных особенностей оформления платков на производствах России и Европы. В данном исследовании большое внимание также было уделено подготовке квалифицированных кадров на европейских и отечественных производствах, проанализирована степень участия иностранцев в процессе становления и развития искусства набивного дела в России. Важным пунктом исследования стало сопоставление развития технологии набивного производства и художественного облика платка, колорит и рисунок которого напрямую связан с составом красок и приемами печати. Выявлены основные типы художественного оформления русских ситцевых платков и набивных шалей в их ретроспективном развитии.

На основе исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами диссертации, сформулированы следующие выводы:

– Истоки художественных приемов оформления русских набивных платков и шалей второй половины XIX века уходят корнями в переосмысленную европейскими рисовальщиками индо-персидскую орнаментальную традицию.

– Основным толчком к появлению и развитию набивной промышленности в Европе послужил импорт текстильных изделий, в первую очередь индийских ситцевых тканей. Сложение торгового сообщества способствовало постоянному обмену экзотическими мотивами орнамента, текстильными волокнами и красителями, что дало импульс к возникновению общего визуального языка дизайна, узнаваемого во всем мире.

– Глобализация торговых связей, постоянный обмен визуальной информацией в сфере текстильного дизайна провоцировали тесное соприкосновение художественных традиций Востока и Запада, а впоследствии и переосмысление их мастерами на местах. Мода на индийские ситцы и «кашмирские» шали оказала влияние не только на широкое разнообразие типов художественного оформления набивных тканей, но и появление таких типов изделия как набивные платок и шаль.

– Индо-персидская художественная традиция коренным образом изменила весь орнаментально-художественный строй традиционных европейских набивных платков. При этом вкусы европейского покупателя также кардинально изменили весь композиционный и образно-содержательный строй индийских ситцев и кашмирских шалей.

– Россия, имевшая традиции кустарного набивного производства, в силу экономических, политических и социальных причин до середины XVIII века не участвовала в мировом процессе становления искусства набивных тканей. Даже с появлением первых ситценабивных мануфактур набивной платок не нашел целевой аудитории: он не предполагался в составе светского наряда, а народном костюме до начала XIX века использовались головные покрывала или полотенца.

– Российская ситцепечатная отрасль появилась благодаря стараниям европейских специалистов. На протяжении почти всего XIX века на отечественных предприятиях работало большое количество европейцев, в первую очередь, выходцев из Эльзаса. Эта ситуация и обусловила проникновение в Россию западных модных рисунков, технологий, красителей и печатных машин.

– Выделены три этапа развития отечественной ситцепечатной и платочно-набивной отрасли в каждом из них с разной долей интенсивности были задействованы западноевропейские специалисты в области печати на тканях, на каждом из этапов применялись разные технологии печати, использовались разные приемы художественного оформления. Первый этап – период зарождения ситцепечатной промышленности приходится на середину XVIII - начало XIX в; второй – становление и развитие, длился приблизительно до середины XIX в; третий – период расцвета – вторая половина XIX в., когда сложились основные типы платочной продукции и ее художественного оформления.

– В русской традиции с середины XIX в. существует деление на ситцевый платок и набивную шаль: платок – это, как правило, предмет будничного; шаль – элемент праздничного наряда. Платок повязывали на голову, шаль драпировала фигуру.

– Ситцевые платки русского производства делились на типы в соответствии с цветом фона, где каждому типу платка соответствовал свой рисунок и приемы построения композиции. Такого четкого деления приемов художественного оформления хлопчатобумажного платка в ассортименте западноевропейских производств не наблюдалось.

– Типы художественного оформления русских набивных шалей, в отличие от ситцевых платков, делились не по цвету фона, а по видам рисунка. С

середины XIX в. выделяются: восточные рисунки, цветочные и смешанного характера (цветочно-восточные).

– Для России характерно не только четкое деление на типы художественного оформления ситцевых платков, но и регламентация использования их в костюме: исходя из времени (будни-праздники), места (дом-церковь-поле), возраста и семейного положения женщины.

– Применение фабричных ситцев и платков в крестьянском костюме продолжало ранее сформировавшуюся линию оформления одежды, где новые материалы органично включались в устоявшуюся знаковую систему костюма, характерную для того или иного региона.

– Наиболее распространенными в русском традиционном костюме были краснофонные (адрианопольские) ситцы и ситцевые платки, что связано с традиционным доминированием красного цвета в комплексе народной одежды.

– Роль семьи Барановых в «изобретении» процесса печати адрианопольских ситцев и их лидерства на мировом рынке сильно преувеличена в отечественной специальной и популярной литературе. Это связано с тем, что продукция фабрик Барановых была наиболее массовой, в больших объемах предназначенной для отечественного покупателя, в первую очередь за счет производства ситцевых платков.

– К середине XIX в. благодаря педагогической деятельности купцов Прохоровых и Г.С. Строганова на отечественных производствах появился штат собственных рисовальщиков, однако все то, что в больших количествах печаталось на русских ситценабивных фабриках по ряду причин, являлось вариацией на тему европейских рисунков.

– Если в оформлении русского ситцевого платка превалируют художественные наработки европейских рисовальщиков, то отечественные набивные шали, в первую очередь московского и павловопосадского производства, демонстрируют оригинальные рисунки русских художников по текстилю. В первую очередь это точно атрибутированные работы конца XIX – начала XX вв.

– В России ситцевый платок и набивная шаль с изначально европейскими рисунками, стали истинно народными, прочно заняв место не только в составе традиционного костюма, но и в современном быту. То, что на Западе было мимолетной модой, в России стало частью национальной традиции. Отдельные виды платочных изделий такие как «барановские» ситцевые платки или павловопосадские шерстяные шали во всем мире являются своеобразной визитной карточкой русской традиционной культуры.

Таким образом, выводы, сделанные в ходе изучения теоретического материала и анализа предметного ряда, свидетельствуют о самобытности художественных приемов в оформлении русских набивных платков и шалей, заключающихся в многообразии выразительных средств, стилистических направлений и образных решений, прошедших сложный путь от прямого копирования заграничных образцов, до создания узнаваемого русского стиля и

занявших достойное место среди произведений мирового декоративно-прикладного искусства.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ

Статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК

1. Проблемы изучения парчовых платков и головных покрывал подмосковных фабрик Левиных // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУТД», 2018, №2. – С. 52-60
2. О методах изучения набивных платков и шалей отечественного производства // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУТД», 2019. Вып. 2. – С. 39-49
3. Роберт Форрер и значение его наследия для изучения истории российского набивного производства // «Обсерватория культуры». – 2020. т. 17, № 4. – С. 380–393.
4. «Барановские» ситцы: к вопросу об истоках технологии производства и художественной традиции // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУТД», 2021, №1. – С. 40-53.

Публикации в других изданиях:

5. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Традиционный праздничный костюм XVIII-XX веков. Русский музей: альбом-каталог / [авт. статей и сост. Ковалева Н.И., Сорокина М.А, Крестовская Н.О]. – СПб.: Palace Editions, 2015. – 216 с.
6. Набивные платки и шали в собрании отдела народного искусства Русского музея. Краткий обзор коллекции // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Материалы XVIII международной научной конференции. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУТД», 2015. – С. 332-338.
7. О методах расшифровки клейм набивных платков и шалей в собрании Отдела народного искусства Русского музея // Страницы истории отечественного искусства. Выпуск XXVIII. Сборник статей по материалам научной конференции. (Русский музей 2016). – СПб.: ГРМ, 2017. – С.121-130.

8. Набивные платки с клеймами в собрании отдела народного искусства Русского музея // Любовью и единением спасемся...: пробл. изучения и комплектования нар. и декор.-приклад. искусства: материалы конф., 8–9 июня 2016 г. – Сергиев Посад.: [б. и.], 2016. – С. 149–160.
9. Н.И. Ковалева, Н.О. Крестовская. Тканые платки и шали производства российских мануфактур в собрании ОНИ ГРМ // Материалы научно-практической конференции «История шёлкоткацкой фабрики бр. Соколиковых. Традиции шёлкоткацкого производства в г. Павловский Посад Московской губернии». Павловский Посад, 2017. С. 170-201.
10. Опыт изучения головных уборов в Русском музее. Методы исследования материалов и конструкций некоторых экспонатов из собрания Отдела народного искусства. // Seminarium Bulkinianum IV. К 80-летию со дня рождения В.А. Булкина. – СПб.: Каламос, 2017. – С. 343-356.
11. По местной моде... «Бахрома, «мохры», бахромка // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии. Материалы XVIII международной научной конференции. – СПб.: ФГБОУВПО «СПБГУТД», 2015. – С. 257-262.
12. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Платки и шали в России XVIII - XXI веков из собрания Русского музея – СПб.: Palace Editions, 2018. – 295 с.
13. Н.И. Ковалева, М.А. Сорокина. Платки и шали глазами специалистов. История изучения // Платки и шали в России XVIII-начала XXI века в собрании Русского музея: материалы и исследования. – СПб.: Русский музей, 2018. – С. 7-1
14. Набивные платки и шали в собрании Русского музея // Платки и шали в России XVIII-начала XXI века в собрании Русского музея: материалы и исследования. – СПб.: Русский музей, 2018. – С. 115–140.
15. Продолжатели традиций: платки фабрик Павловского Посада (из собрания ГРМ и ППМ) на выставке в Русском музее // Платки и шали в России XVIII-начала XXI века в собрании Русского музея: материалы и исследования. – СПб.: Русский музей, 2018. – С. 152-172.
16. О методах расшифровки клейм плохой сохранности на набивных платках и шалих собрания Русского музея // Платки и шали в России XVIII – начала XXI веков в собрании Русского музея. Материалы и исследования. СПб. 2018. С. 253-263.

17. Каталог II: печатные клейми набивных платков и шалей из собрания ГРМ // Платки и шали в России XVIII-начала XXI века в собрании Русского музея: материалы и исследования. – СПб.: Русский музей, 2018. – С. 271-294.
18. Н.И. Ковалева, М.А. Сорокина. Платки в народном костюме // Платки и шали в России XVIII-начала XXI века в собрании Русского музея: материалы и исследования. – СПб.: Русский музей, 2018. – С. 238-253.
19. От «памятного платка» к текстильному сувениру. Сюжетные и тематические платки в собрании Русского музея // Страницы истории отечественного искусства. Выпуск XXIX. Сборник статей по материалам научной конференции (Русский музей, 2018). – СПб.: ГРМ, 2019. – С. 190-206.
20. Ковалева Н.И. Сорокина М.А. Выставка «Платки и шали в России XVIII – XXI вв. из собрания Русского музея»: от идеи до экспозиции // Мода и дизайн. Исторический опыт и новые технологии. Материалы международной конференции. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУТД», 2019. – С. 279-283
21. Набивные платки предприятия братьев Смирновых в Москве из собрания Русского музея. К истории производства // Материалы V научно-практической конференции «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI – XX вв.» ГИМ. – М.: ГИМ. 2019. – С. 398-408.
22. Ковалева Н.И. Сорокина М.А. Выставка «Платки и шали в России XVIII – XXI веков в собрании Русского музея» и проблемы развития платка в XXI веке // Материалы научно-практической конференции «Традиция, ретроспекция, новация. Современные проблемы народного и декоративного искусства» (23-24 апреля 2019). – М.: РАХ, 2020. – С. 115-130.
23. Ковалева Н.И. Сорокина М.А. Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков» в Русском музее и проблемы атрибуции произведений отечественного текстиля // Материалы VI научно-практической конференции «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI – XX вв.». – М.: ГИМ, 2021. – С. 280-293.
24. О трудах Роберта Форрера в контексте изучения истории набивных тканей // Новое искусствознание: история, теория и философия искусства. Научно-теоретический журнал. – 2021. № 4. СПб: Фонд «Новое искусствознание». – С. 50-60.
25. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Традиционные и современные технологии набивного платка в России // Дизайн. Искусство. Промышленность. – Челябинск: [б. и.], 2020.– С. 57-69.

26. Памятный платок как исторический источник. Интерпретация образа Наполеона и событий Отечественной войны 1812 года в изделиях русских и европейских фабрик // Материалы VI научно-практической конференции «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI – XX вв.» – М.: ГИМ, 2021. – С. 257-271.
27. О коллекционерах Пуцилло-Сосниных и собрании образцов набивных тканей в фондах отдела народного искусства Русского музея // Сборник по материалам научно-практической конференции «День русской набойки». Музей истории русского платка и шали, г. Павловский Посад (9-10 октября 2020). – Павловский Посад: [б/и], 2021 – С. 13-19.
28. Европейские и русские образовательные учреждения в области ситцепечатного дела: опыт и традиции // Мода и дизайн. Исторический опыт и новые технологии. Материалы международной конференции. – СПб.: ФГБОУВПО «СПбГУТД», 2022. – С. 542-548.