

Культура. - 2001. - 5-11 июля. - с. 10

В ее костюмах женщины вздохнули

Надежда Ламанова, "отменившая" корсет

При жизни о Надежде Петровне Ламановой (1861 – 1941) говорила вся Москва. Три с лишним десятилетия спустя после смерти заговорила вся Россия. Поводом послужила сугубо научная работа – исследование Т.К.Стриженовой "Из истории советского костюма" (1972), обращенное к 1920-м годам. Книга заинтересовала многих. Наряду с Ламановой упоминались имена Александры Экстер, Евгении Прибыльской, Александра Родченко, Варвары Степановой, Любови Поповой – художников, о которых в те годы еще не следовало упоминать.

Для художников, работавших в области костюма, легализация имени Надежды Ламановой значила очень много. Именно ее коллекция удостоилась в 1925 году на Всемирной выставке в Париже высшей награды – Гран-при. И это означало, что профессия модельера, несомненно, является творческим видом деятельности, заслуживает внимания и поддержки и может принести стране международное признание и успех не меньший, нежели достижения в покорении космоса или вечной мерзлоты.

Сейчас о Ламановой пишут достаточно часто, существует конкурс молодых художников имени Ламановой, ею заслуженно гордятся, но... Статьи не заменяют обстоятельной монографии, а интерпретация некоторых фактов из творческой биографии блестящего мастера свидетельствует о том, что творческое наследие Н.П.Ламановой не оценено должным образом.

Открыв свою собственную мастерскую в Москве в 1885 году, Ламанова работала столь успешно, что получила звание "Поставщик Ее Императорского двора".

Почетное звание "Поставщик двора" давалось Министерством императорского двора, учрежденным в августе 1826 года и подчинявшимся лично императору.

Существовало несколько вариантов столь лестного любому производителю звания. Скажем, знаменитый меховщик Белкин в середине XIX века был удостоен звания "Поставщик двора Великой княгини Ольги"; фабрикант Павел Буре был "Поставщик Высочайшего Двора"; Иосиф Фраже, владелец фабрики мельхиоровых на серебристо-белом металле изделий (своего рода Фаберже для бедных) был "Поставщик Высочайших дворов", а К.Шредер, инструменты фабрики которого до сих пор исправно служат начинающим пианистам, был "Поставщик двора Его Императорского величества". М.Теодор, владелец курсов парижской кройки, не забывал помещать в своих объявлениях, что его программа "удостоена Высочайшими благодарностями Ея Императорск. Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны".

Звание, а вместе с ним и некото-

Н.Ламанова. Портрет работы В.Серова. 1911 г.

рые привилегии давались для поощрения отечественного производителя и коммерсанта после 10, 15 или 20 лет существования на рынке. Сроки зависели от сословного происхождения претендента на право помещать на своей вывеске или торговом знаке высокое звание и герб или гербы. Из всех известных "поставщиков" только, пожалуй, ювелир Фаберже действительно лично оговаривал подробности заказа с членами императорской фамилии. Костюм же требовал многочисленных примерок и личного общения с владелицей мастерской, поэтому факт непосредственного общения Надежды Ламановой с двором непременно бы нашел свое отражение в соответствующих документах. На сегодняшний день подобных сведений нет, но это никак не умаляет значимости художницы для русской культуры, ее огромного вклада в

такую область художественного творчества, где был необычайно высок авторитет Парижа и где признание сначала Леона Бакста, а затем и Ламановой в качестве ведущих художников модного костюма первой четверти XX века было одновременно и международным признанием русской культуры. В 1901 году Надежда Ламанова была приглашена для работы во МХАТ К.С.Станиславским. В 1911 году ее запечатлел Валентин Серов. В ее платьях позировали лучшим портретистам России (например, К.Сомову – известен его портрет Е.Носовой в платье "от Ламановой").

Художница была первой, кто оценил идеи знаменитого французского модельера П. Пуаре. Она начала создавать модели без корсета уже во второй половине 1900-х годов. Кажущаяся свобода фигуры в костюме модерна не более чем иллюзия, создаваемая легкостью

и подвижностью тканей, перетеканием причудливых орнаментов с поверхности одной детали на другую. Силуэт же создавался жестким длинным корсетом.

Отказ от корсета требовал совсем иной конструкции, справедливо называемой стилем "неогрек" или "неоклассицизм" (термин, принятый для этой эпохи только в России). Костюм – необычайно динамичный вид искусства. Еще достигались особняки в стиле модерн и отделялись интерьеры, а в костюме уже ярко проявились черты нового понимания красоты, нового эстетического идеала. Произошло примерно то же самое, что в преддверии стиля ампира. Многие дамы примеряли на себя легкие наряды в античном вкусе задолго до Великой французской революции 1789 года сначала в узком кругу, а затем мгновенно переоделись в модные наряды, едва рухнула монархия и восторжествовали идеи свободы, равенства и братст-

ва. Знаменитая туника "a la russe" (тончайшая кисейная рубашка, отделанная мехом и столь популярная в Европе 1810 года) возродилась в 1910 году усилиями и Пуаре, и Ламановой.

Иными словами, модерн в костюме закончился гораздо раньше, чем в иных видах искусства.

Четверть века назад, в 1974 году, состоялась первая выставка "Прикладное искусство конца XIX – начала XX века" из собрания Эрмитажа, где впервые был выставлен костюм, в том числе и работы Н.П.Ламановой. О выставке говорили и писали как об экспозиции искусства модерна, возможно, поэтому многие современные молодые исследователи связывают имя и деятельность Ламановой до 1917 года только с искусством этого стиля. Даже серьезные ученые иллюстрируют книги о модерне ламановскими платьями совсем другого художественного направления. Нельзя также забывать о том,

что талант художницы проявился и в том, что она удивительным образом ощущала потребности эпохи, творила истинную "новизну", предвосхищая повальное увлечение новой формой.

А ведь творческое наследие Ламановой значительно не только высоким художественным качеством сохранившихся вещей. Уловив особенности стилистики модерна, всегда обращенного к идеям синтеза в национальном Средневековье, на новом этапе своей деятельности художница сумела простоту и лаконичность выразительных средств фольклорной одежды претворить в ярчайшее достижение моделирования костюма 1920-х годов. Ее способ думать о форме и создавать форму не утратил своего значения до сих пор. Она не рисовала и она не шила. Ламанова "лепила" из ткани, как скульптор из глины. Сейчас ее метод "наколки" возрождается, а при жизни ее высоко ценила ее подруга и соавтор В.И.Мухина.

Жизнь Ламановой оборвалась трагически. В одной из своих последних публикаций Т.Стриженова сравнила ее с Фирсом из "Вишневого сада". Ее тоже забыли, не сообщив об эвакуации МХАТ, где она продолжала работать до последнего дня. 15 октября 1941 года, придя, как обычно, в театр, она оказалась перед закрытой дверью – великая художница умерла от разрыва сердца на улице.

История Надежды Ламановой после 1917 года – одновременно и отношение власти к костюму, предмету столь идеологически и семантически нагруженному, что можно легко понять, о чем люди думают, если внимательно относиться к тому, как они одеты. Книжки о костюме не выходили, творческая деятельность мастеров не обсуждалась в печати, число модных изданий регламентировалось, а зарубежные не выдавались читателям библиотек как идеологически чуждые. В 1960-е годы можно было получить только издания 1920-х и с большим удивлением обнаружить там обилие художников, уехавших из России. Гражданам же огромной страны не полагалось иметь тела и самовыражаться при помощи костюма. Точнее сказать, нельзя было иметь своего собственного, частного, тела, но вся страна была безупречным и прекрасным коллективным телом "Рабочего и колхозницы". Судьба не случайно связала Ламанову и Мухину, много работавших вместе. Одно из писем Веры Мухиной исполнено печали и сожаления о столь трагических обстоятельствах смерти подруги.

Ламанова осталась в России, потеряв мастерскую, имущество, но сохранив безупречную репутацию арбитра в области стиля, законодательницы новых идей.

К.Сомов. "Портрет Е.П.Носовой". 1910 – 1911 г.

Раиса КИРСАНОВА