

Содержание

Предисловие, 8

Кинокостюм, 13

Этикет
и костюм, 21

Белье, 29

Довоенная
мода, 41

Шаровары
Сибил, 51

Женские
прически, 56

Аксессуары, 61

Косметика, 71

Война и женский
костюм, 78

Мода 1920-х годов,
92

Белье 1920-х годов,
105

Фортуни,
108

Египтомания,
120

Короткие стрижки,
125

Достижения
индустрии
красоты, 166

Головные уборы,
132

Придворный
костюм, 170

Обувь и чулки, 137

Свадебное платье
Рууз, 179

Сумочки, 142

Маленькое черное
платье, 182

Украшения, 147

Стиль Вайолет
Кроули, 187

Тиары, 151

Стиль Марты
Левинсон, 198

Королевские
тиары, 158

Стиль леди Мэри,
203

Стиль леди Эдит,
209

Мода 1870-х,
249

Стиль леди Роуз,
213

Заклочение, 254

Мужской костюм,
217

Мужское белье,
229

Мужские
аксессуары, 232

Костюмы прислуги,
239

Предисловие

Сериал «Аббатство Даунтон», который начал выходить в 2010 году, уже на следующий год попал в книгу рекордов Гиннеса — как «самый обсуждаемый критиками телесериал». Шесть сезонов следовали один за другим, к ним добавилось два полнометражных фильма... Словом, зрители наблюдали, как на протяжении довольно длительного времени — и того, в котором происходит действие, и реального — разворачивается красочная история. Особую же прелесть ей, признаемся честно, придают великолепные костюмы. Недаром сериал несколько раз и номинировался на самые престижные премии в этой области, и получал их. А признания в стиле «мне очень нравится “Аббатство Даунтон”, ведь там такие наряды!» нередки.

Причем дело не только в количестве и качестве этих нарядов — в конце концов, хороших фильмов и сериалов с отличными костюмами немало. Есть нечто очень важное, что делает «Аббатство Даунтон» особенно интересным в этом плане и выделяет его среди других.

События начинаются в 1912 году и заканчиваются в конце 1920-х годов. Полтора десятка лет — в любом случае значительный промежуток времени. Однако дело в том, что в истории костюма он... особенный. Переломный. Переходный. XIX век заканчивается и начинается — по-настоящему начинается — XX век.

Можно посмотреть, например, «Титаник» и получить представление о том, как одевались в начале 1910-х годов. Можно посмотреть какую-нибудь из экранизаций «Великого Гэтсби» и полюбоваться модой 1920-х годов. А вот «Аббатство Даунтон» дает нам возможность проследить за тем, как

один период плавно перетекает в следующий, как одна эпоха в истории моды сменяет другую. От длинных многослойных нарядов со сложной отделкой, требовавших корсетов, — к нарядам лаконичным, коротким, открытым. От нежной женственности — к женственности нового типа, решительной и смелой.

Такие переходные периоды показывать всегда сложно хотя бы потому, что это требует просто невероятного, огромного труда. Ведь гардероб даже одного-единственного персонажа получается не просто большим. Он постоянно меняется. Фактически из сезона в сезон образ нужно воссоздавать снова и снова, сообразуясь с тем, как меняется эпоха. И изменения эти нерезки, не бросаются в глаза, но, тем не менее, они постоянно происходят. Если, конечно, художник по костюмам — мастер своего дела. А с «Аббатством Даунтон» работали настоящие мастера.

Факторов же, которые нужно при этом учитывать, очень много. Это и мода текущего времени. И то, как меняется возраст героев, их характер — а ведь некоторые изменяются просто разительно. И самые разные ситуации, в которых героини оказываются, — это время, когда этикет в области костюма все еще предусматривал регулярные и очень частые смены нарядов, причем многое зависело и от времени года, и от времени суток, и от целого ряда других обстоятельств. А ведь еще нужно отталкиваться от внешности самих актеров. И как сочетаются костюмы и между собой, и с интерьерами...

Перечислять можно едва ли не бесконечно. Если же умножить все эти факторы на быстро меняющуюся моду того времени, то становится понятно, какого масштаба задачи стояли перед художниками по костюмам и их помощниками. Недаром считается, что одни из самых больших тружеников на съемочной площадке — это те, кто работает в команде, ответственной за костюмы. Представьте, как сложно было

справляться с таким объемом работ! Однако справились, и сделали это блестяще.

Над костюмами к «Аббатству Даунтон» работали разные художники, сменяя друг друга. Первый сезон – Сюзанна Бакстон, второй – Розалинд Эббат, третий и четвертый – Кэрлайн Маккол, пятый и шестой, а также оба полнометражных фильма – Анна Роббинс. И всем им приходилось очень нелегко. Первым – потому что предстояло развернуть на экране сложную историю того времени в разнообразных костюмах. Это уже само по себе огромная ответственность. Ну а следующим, которые приступили к работе, когда сериал уже завоевал огромную популярность, нужно было, помимо этого, оправдывать ожидания, которые были очень высоки.

Задачи перед художниками по костюмам стояли не только практические, но и теоретические, причем требовавшие огромного объема знаний. Конечно, у тех, кто работает с костюмом в кино, есть соответствующее образование, которое, в том числе, включает и историю моды. Ведь для нужд кинопроизводства нужно вдаваться в такие тонкости, которые узнаешь только, когда не просто погружаешься в эпоху, а проводишь порой целые исследования. И не исключено, что затем результаты часов, дней и даже недель работы промелькнут на экране в течение всего лишь минуты-другой...

Не обойтись и без постоянных обращений к узким специалистам. А одним из главных консультантов сериала выступал Аластер Брюс, известный журналист и писатель, он родом из семьи с аристократическими корнями и прекрасно разбирается в бытовой составляющей английской истории. До «Аббатства Даунтон» он консультировал создателей фильмов «Молодая Виктория» (2009), о молодости королевы Виктории, и «Король говорит» (2010), фильм о Георге VI, отце Елизаветы II. Этикет, одежда прислуги, мужские костюмы, королевский протокол – не счесть тем, где его советы пригодились.

Замок Хайклер – родовое гнездо графов Карнарвонов с 1679 года, построенное в начале XVII века. Расположено на севере английского графства Хэмпшир.

Значит ли все это, что костюмы «Аббатства Даунтон» исторически безупречны? Не совсем. Да, они очень хороши, они дают представление о том, как одевались в то время, но это все же кинематограф – прежде всего костюмы в фильме должны рассказывать истории персонажей. Должны они и казаться привлекательными нам, зрителям, так что из всего разнообразия одежды эпохи выбирали именно те варианты, которые могут понравиться сегодня. Какие-то детали были упрощены или опущены намеренно. Не обошлось и без ошибок. Однако учитывая, какая колоссальная кропотливая работа была проделана, можно смело сказать, что на общем фоне эти отступления и ошибки малозаметны.

А в целом же... В целом получилось, можно сказать, отлично иллюстрированное пособие по моде того времени. Можно сказать, «Аббатство Даунтон» — это призма, через которую стоит взглянуть и на реальную историю костюма первой четверти XX века. Рассмотреть, изучить, разобраться. Нелегкое время, стремительно меняющийся мир и его восприятие — все это находит отражение в одежде.

Именно поэтому мы предлагаем вам своеобразное путешествие по страницам моды той эпохи, в котором уже знакомые костюмы будут служить нам ориентирами. Вечерние платья леди и фартуки прислуги, женские шляпки и мужские галстуки, этикет и особенности кроя; то, как перемены в обществе влияли на костюм; истории, которые стоят за тем или иным нарядом — и в кино, и в действительности... Словом, мода 1910-х и 1920-х годов развернется перед нами во всей своей красоте и разнообразии, а образы из сериала помогут в ней не затеряться.

Добро пожаловать в Аббатство Даунтон!

Кинокостюм

Прежде чем мы погрузимся в историю моды, давайте для начала представим себе сам процесс работы над костюмами. Как однажды сказала Анна Роббинс, художница по костюмам последних сезонов: «Не скажу, сколько часов мы работали, потому что эти числа даже страшно называть».

Действительно, страшно. Ведь на один костюм уходила в среднем почти неделя: сначала раскрой и, если нужно, вышивки, а затем уже все фрагменты сшивали и сажали по фигуре. На особенно сложный костюм могло уйти и больше времени.

Заметим, речь об одном только костюме, а в сериале их сотни. Та же Анна Роббинс признавалась: «Мы, конечно, не могли быть как “Секс в Большом городе”, где ни один наряд не появлялся на экране дважды. С другой стороны, аудитория ждет все больше и больше эффектных костюмов, так что для важных эпизодов мы одеваем всех персонажей в новые».

Актеры же при этом — не бессловесные манекены, они вполне могут быть участниками создания образов: «Нужно постоянно балансировать между эстетической составляющей костюма и характером персонажа. Я всегда держу в уме то, как картинка должна выглядеть в целом. Мне очень нравится работать с теми актерами, которые готовы участвовать в этом. И некоторые из них особенно увлечены процессом, ведь костюмы помогают им лучше выразить своих героев».

И даже готовый вроде бы костюм все равно требует времени. Ведь «костюм» не равен «образу»: образ нужно собрать на основе костюма. Анна Роббинс рассказывала: «Вы не можете в полной мере создать предмет гардероба, пока

не увидите, как он сидит на том, для кого предназначен. И я нередко просила добавить дополнительное время в описание. Если на актерах те костюмы, которые они уже надевали раньше, то, чтобы одеть человека, нужно двадцать минут. А вот если это что-то новое, нужно как минимум полчаса, и в процессе мы можем обговорить все детали и, если требуется, что-либо поправить».

Конечно, учитывая, что в «Аббатстве Даунтон» много персонажей, то и команда художникам по костюмам нужна большая. И если Сюзанне Бакстон в первом сезоне помогало всего несколько человек, то у Анны Роббинс команда состояла уже из десяти, включая менеджера, закройщика, швей и т.д. Кто-то работал все время, по контракту, кого-то приглашали на время, для выполнения определенных задач. И сложность в том, что эти задачи могут измениться буквально ментально.

Все костюмы в сериале можно разделить условно на три группы: это те, что были созданы специально для сериала; те, что брались напрокат; и, наконец, винтажные костюмы.

Что касается первых, то, хотя процесс создания «с нуля» гардероба в стилистике первой четверти XX века довольно сложен, у таких костюмов есть огромный плюс: они именно такие, какими их задумывают, и соответствуют всем многочисленным условиям, которые нужно соблюсти. Если коротко, художник по костюмам контролирует весь процесс.

Кроме того, эти костюмы затем остаются в собственности продюсерской компании и могут быть использованы в дальнейшем.

А еще они в определенной степени упрощают процесс съемок, так как могут использоваться столько раз, сколько нужно, и тогда, когда нужно.

Костюмы можно брать и напрокат. Благо, в Великобритании есть целый ряд компаний, которые специализируются

на исторических костюмах: и на их создании, и на прокате. Одна из самых известных — это *Cosprop*, которая была основана еще в середине 1960-х годов. Такие места, как *Cosprop* — это не просто огромная костюмерная. Это множество замечательных специалистов в самых разных областях: и дизайнеры, и швеи, и вышивальщики, и корсетники, и шляпники. Там могут сделать абсолютно все — от окрашивания тканей до создания обуви. Дают консультации, помогают правильно собрать комплект (от белья до аксессуаров). Можно выбрать готовые костюмы из обширной коллекции, можно заказать такие же или в похожем стиле. В *Cosprop* обращаются представители и киностудий, и телевидения, и не только английские. Их костюмы можно увидеть не только на экране, но и в музеях. А на регулярно проходящих выставках можно полюбоваться тем, что создано в местных мастерских. Словом, создатели фильмов не остаются наедине со своими задачами.

Когда к съемкам сериала только приступили, художница по костюмам Сюзанна Бакстон работала прямо там, вовлекая в процесс не только собственную команду, но и сотрудников *Cosprop*. И тесное сотрудничество с этой компанией продолжилось и позднее.

Именно поэтому в сериале можно увидеть костюмы, которые ранее мелькали в других фильмах. Конечно, узнать их непросто, в основном, случайно, но для поклонников темы костюма в кинематографе подобные «вычисления» превращаются в увлекательную игру.

И, наконец, винтажная одежда. Иногда можно услышать, что едва ли не все костюмы в сериале винтажные. Конечно, это не совсем так, хотя их действительно очень много. Если давать очень приблизительную оценку соотношения старого и нового, то для «леди» где-то процентов шестьдесят нарядов было создано специально, а вот сорок — это как раз винтажные наряды.

На первый взгляд использование винтажных и антикварных вещей вроде бы добавляет происходящему на экране достоверности, но тут существует множество нюансов.

Действие сериала происходит в 1910-х и 1920-х годах. С одной стороны, это целый век назад, с другой стороны.... Всего лишь век! Подлинных вещей того времени немало не только в музеях — их можно найти на блошиных рынках, в антикварных магазинах, у коллекционеров и частных продавцов. К сожалению, их все же не настолько много, как того хотелось бы художникам по костюмам, особенно, если речь идет не о фильме, а о длинном сериале. В любом случае количество старинных нарядов уже ограничено временем — больше их не становится, только меньше.

Кроме того, те экземпляры, что дошли до наших дней, — это, как правило, не рядовые вещи. Повседневную одежду активно носили, перешивали, переделывали, отдавали. И если уж владелец сохранял какой-либо предмет гардероба, это означало, что тот чем-нибудь, да выделялся. Нередко это что-то особенно ценное, сложное, нарядное — например, вечернее платье. А ведь для сериала нужны вещи самого разного плана, и чаще всего именно повседневные. Так что одними только винтажными костюмами просто не обойтись.

Те же, что сохранились, не всегда в хорошем состоянии, и особенно это, к сожалению, касается вечерних нарядов. В частности, и в начале 1910-х годов, и в 1920-х годах была очень популярна вышивка бисером, стеклярусом, пайетками. Выглядит это потрясающе красиво, но вес подобной отделки порой весьма значителен. Пусть бусины крошечные, но ведь их очень много. И если новая ткань этот вес выдерживала, то спустя годы нити, которые и так не становятся крепче со временем, под действием тяжести начинают рваться. Порой стоит только притронуться к такому вышитому великолепию, как оно может начать распадаться

прямо в руках (поэтому лучше не трогать и оставить это специалистам!).

Ничего удивительного — ведь вещи создают прежде всего для того, чтобы носить их, и носить сейчас, а о том, что будет с ними потом, и тем более через сотню лет, не задумываются. Одежда что в наше время, что век и больше назад вообще не рассчитана на длительное хранение и уж, тем более, на повторное использование. Так что красота многих нарядов недолговечна, а для ее сохранения требуются усилия реставраторов.

Поэтому наряды, приобретенные для сериала, прежде всего приводили в порядок. Иногда их укрепляли изнутри дополнительным слоем ткани. Иногда вмешательство было незначительным — ну, например, восполняли утраты в отделке. А вот иногда, когда было ясно, что целиком использовать вещь вообще не представляется возможным, ее просто разбирали на отдельные детали, и использовали либо в одном наряде, либо в разных.

Так что в сериале немало нарядов, которые целиком или почти целиком состоят из винтажных и антикварных элементов, однако собранных при этом из разных мест. Например, так было с костюмом (тем, что с шароварами) Сибил Кроули, который мы подробнее рассмотрим позднее, а пока можно сказать, что и узорчатый корсаж, и золотистое кружево, и шифон были найдены в разных местах. Но, умело использованные, они превратились в цельный, очень гармоничный и эффектный наряд.

У антикварных нарядов при всех их достоинствах есть и еще один недостаток, который дает о себе знать на съемках. Они существуют в единственном экземпляре. Ключевые костюмы в фильмах вообще могут отшиваться в нескольких экземплярах, чтобы, пока один, поврежденный или запачканный, восстанавливают, можно было использовать другой.

С антикварными платьями потруднее, массово делать копии слишком сложно, дорого и долго. А произойти может все, что угодно.

Возьмем, к примеру, сцену, в которой лорду Грэнтему становится плохо из-за обострения язвы желудка. В сериале не боялись усилить градус реализма, поэтому несчастного графа тошнит, и он забрызгивает кровью все вокруг, в том числе и сидящую напротив супругу. На графине платье из золотой парчи с бледно-голубой шифоновой вставкой на груди. Переливающаяся ткань, т.н. ламе, очень красивая, но и очень деликатная. Видимо, во время съемок не рассчитали силу, с которой брызнет «кровь», и в результате актриса и ее антикварный наряд оказались покрытыми красными пятнами. Пришлось осторожно очищать платье, делать очередной дубль, и... заново повторять всю процедуру, поскольку произошло то же самое. В то время, как на сидящую рядом с графом Изабель Кроули ни разу не попало ни капли. И если современные костюмы можно либо стирать, либо чистить, то винтаж требует очень и очень бережного подхода.

Все эти настоящие вещи 1910-х и 1920-х годов, выбранные с любовью и со знанием дела, безусловно, очень хороши. И в определенной степени они облегчают работу художника по костюмам, из-за того, что создавать нечто подобное сегодня слишком дорого, хлопотно и занимает чересчур много времени. С другой же стороны, учитывая хрупкость исторических костюмов, их использование усложняет работу. Так что все время приходилось искать баланс.

Мест, где можно найти винтажную одежду, аксессуары и украшения, в Великобритании немало — начиная от антикварных магазинов и заканчивая блошиными рынками. Не имеет смысла искать что-то конкретное в таких местах, лучше просто регулярно посещать и надеяться на удачу. Кроме того, важную роль играют личные связи. Можно сказать, что