

**Студенты художественных вузов в «своей» библиотеке.
От знакомства до совместной деятельности**

**Students of Art Colleges in «Their» Library.
From Acquaintance to Joint Activity**

**Студенти мистецьких вищих навчальних закладів у «своїй» бібліотеці.
Від знайомства до спільної діяльності**

Е. Г. Хапланова

Российская государственная библиотека по искусству, Москва, Россия

Elena Khaplanova

Russian State Art Library, Moscow, Russia

О. Г. Хапланова

Російська державна бібліотека з мистецтва, Москва, Росія

Доклад посвящен многообразию форм библиотечного обслуживания студентов творческих вузов. Представлен опыт сотрудничества отдела иконографии с постановочным факультетом Школы-студии МХАТ им. А. П. Чехова.

The paper is devoted to multiform library service provided to the students of art colleges. Cooperation between the library's iconography department with the theatrical production faculty of the Studio School of Chekhov Moscow Art Theatre is represented.

Доповідь присвячено різноманіттю форм бібліотечного обслуговування студентів творчих ВИШів. Представлено досвід співробітництва відділу іконографії з постановочним факультетом Школи-студії МХАТ ім. А. П. Чехова.

В 2005 году в Российской государственной библиотеке состоялась выставка, посвященная технологии театрального костюма на примере реконструкции венчального платья Екатерины II. Заглядывая на выставку в «Голубой зал» Библиотеки, многие посетители думали, что видят настоящее подвенечное платье Екатерины Второй, и с интересом узнавали, что перед ними – театральный костюм, появившийся на свет два года назад. Это была курсовая работа студентов третьего курса отделения «Художник-технолог по костюму» постановочного факультета Школы-студии МХАТ им. А. П. Чехова.

В 2003 году, платье было представлено на «Театральном квадриале» в Праге, где оно поразило зрителей мастерством исполнения и идентичностью с оригиналом.

Подлинному венчальному платью императрицы сейчас 260 лет, оно находится в Оружейной палате Московского Кремля. Платье сшито из серебряного глазета по моде того времени: совсем узкое в талии, с очень расширенными и высоко поднятыми с помощью китового уса боками, с короткими рукавами и низким декольте. Основой материала был шелк, в который вплетались нити из чистого серебра. По низу, лифу и по краям шлейфа платье расшито также серебром. В своём дневнике Екатерина напишет, что её свадебный наряд был «страшной тяжести». Одна только верхняя юбка весила 25 кг. Сейчас платье производит впечатление вещи довольно хрупкой. К сожалению, некоторые детали платья не сохранились. Но их можно увидеть на портретах Екатерины, где она изображена в венчальном платье. Рукава платья завершали манжеты из рядов игольного кружева. Художникам-технологам удалось восполнить эти потери и воспроизвести вещь в её первоизданном виде. «Мы не знали точного рисунка кружев, – рассказывали они, – поэтому приходилось дорабатывать узор, ссылаясь на образцы первой половины XVIII века». Ещё к наряду прибавилась копия ордена св. Екатерины, который был на невесте в день венчания. Девиз ордена «За любовь и Отечество» украшал ленту, к которой был подвешен знак ордена в форме медальона с изображением св. Екатерины с крестом в руках. Колоссальная ручная работа по воссозданию платья длилась полгода, в ней приняли участие все педагоги и студенты отделения «Художник – технолог по костюму» при Школе-студии МХАТ. Этот образец профессионального мастерства современных создателей костюмов для театра и кино – реконструкция венчального платья Екате-

рины – не случайно оказался на выставке в РГБИ. В экспозицию выставки также вошли материалы из фондов библиотеки, которые помогали студентам и преподавателям при воссоздании этого великолепного наряда.

В книге «для чего...для кого...из чего...как...», посвященной кафедре «сценического костюма», написано: «Весь комплекс изучения костюма начинается с подготовительной работы в библиотеке. Для освоения предметов базовым являются фонды Библиотеки по искусству как наиболее соответствующие специфике профессии художника и технолога».

РГБИ имеет давние творческие связи со Школой-студией МХАТ, с Щепкинским училищем, ВГИКа, РАТИ и другими профильными вузами. История библиотеки начиналась в театре, точнее в Высших государственных театральных мастерских при Академическом Малом театре. В Малом театре еще со времен М. С. Щепкина пестовали молодежь со знанием дела, добросовестно, пристрастно, любовно: значит, думали о будущем театра, о продолжении его жизни. И создание библиотеки для нужд не только маститых художников, но и для обучения студентов стало важным моментом в истории театра.

27 марта 1921 г., дирекция Государственного московского Малого театра рассмотрела вопрос о создании библиотеки при своих драматических курсах. У истоков библиотеки стояли люди, по настоящему ценившие и любившие театр, которые стремились поднять художественный уровень постановок, в том числе за счет обслуживания этих постановок тематической литературой и изобразительным материалом. Еще с момента создания библиотеки в ней собирали разнообразные иллюстративные материалы, которые могли помочь в оформлении спектаклей, делали подборки иллюстраций по различной тематике, писали комментарии и пояснения, которые активно использовали в консультативной работе. Документы из фонда изобразительных материалов активно использовались при создании художественных произведений не только выдающимися мастерами, но и молодыми художниками.

Основатели нашей библиотеки активно участвовали в обучении творческой молодежи. Еще до Высших государственных театральных мастерских А. Фомин и П. Пашков преподавали в Строгановском училище. Павел Павлович получил бронзовую медаль «за труды по художественному образованию» на Парижской Всемирной выставке в 1900 г. В 1930 П. П. Пашков становится профессором на факультете конструирования одежды Текстильного института, а с 1938 – декан факультета композиции. Пашков П. П. преподавал историю орнамента и костюма. В своей автобиографии он пишет: «радостным и волнительным является для художника и преподавателя сознание и своего участия в деле прославленных художников Ф. Ф. Федоровского, В. Е. Егорова, С. В. Герасимова...». Среди учеников Павла Павловича были: художники кино Ольга Кручинина, Ганна Ганевская, Лидия Нови, а также Валентина Ходасевич, Лидия Маяковская. Активно участвуя в живом учебном процессе, и А. А. Фомин и П. П. Пашков полагали необходимым укреплять и развивать взаимосвязи библиотеки с творческими учебными заведениями. Так в сложившуюся систему отношений библиотеки и театров органично вошел процесс работы со студентами – будущими актерами, режиссерами, художниками. Довольно часто занятия со студентами Пашков проводил в библиотеке, где он учил своих студентов – любить и понимать книгу, гравюру, фотографию, находить в них сведения, которые могли бы разбудить фантазию художника. Павел Павлович учил молодых сотрудников библиотеки, что библиотечная работа – это, прежде всего работа с людьми на основе индивидуального подхода к ним. При обслуживании любого читателя, от студента до маститого художника, необходимо быть не только внимательным слушателем, но и проявлять творческую инициативу. Библиотека для творческих людей, должна быть не «тихим местом» для чтения, а своеобразным информационным центром, в котором они могут получить необходимые консультации.

Студенты – всегда были одними из самых многочисленных групп читателей библиотеки. Сотрудники библиотеки обеспечивали научно-консультационное руководство при подготовке курсовых и дипломных работ студентов, проводили целевые одноразовые занятия по темам со студентами ВГИКа, РАТИ, школы-студии МХАТ, составляли тематические списки для студентов – дипломников профильных вузов.

В 1989 году, когда ведущий сотрудник отдела иконографии РГБИ, Н. А. Ездина и руководитель отделения художников-технологов по костюму постановочного факультета школы-студии при МХАТ им. А. П. Чехова, Э. П. Маклакова провели плановое первое занятие студентов в библиотеке

ке. Был заключен первый долгосрочный договор на информационное обеспечение учебного процесса студентов постановочного факультета, с 2005 г. кафедры «Сценического костюма» постановочного факультета «Школа-студия МХАТ им. А. П. Чехова».

В течение пяти лет студенты изучают историю и технологию костюма всех времён и народов, начиная с Древнего Египта и до 20 века на материалах библиотеки. Студенты получают знания из «первых рук»: книг, альбомов, гравюр, фотографий. В процесс обучения входит теоретический блок дисциплин по специальности в хронологическом порядке от древности до нашего времени. За первый год обучения студенты в соответствии с учебным планом выполняют программу по технологии исторического и театрального костюма параллельно с изучением теоретических предметов искусствоведческого и общеобразовательного цикла. Итогом является постижение технологии костюма Древнего мира, Византии и до монгольской Руси и его разработка, в комплексе, для сценического воплощения на примерах курсовых работ по группе персонажей из мировой драматургии в соответствии с современными методами разработки костюма для театра и кино.

Для второго года обучения по всем профилирующим предметам изучается история и технология исторического костюма Западной Европы от средних веков до 16 века. Курсовые работы по итогам каждого семестра предусматривают полное выполнение технологических особенностей костюмов разной сложности для группы персонажей в соответствии с реальным историческим кроем и технологией театрального костюма на примерах мировой драматургии.

Третий год обучения включает в программу по всем дисциплинам изучение западноевропейского и русского костюма 17–18 веков. Курсовые работы по этому историческому времени выполняются на примерах эскизов художников с разработкой технологии исторического и сценического костюма по одному акту спектакля на заданную тему.

На четвертом курсе задачей курсовых проектов является полная технологическая разработка костюмов с внедрением их в заданную сценическую среду и усложнение задач художественной обработки исторического материала. Тема изучения этого года – 19 век в костюме Западной Европы и России.

Пятый год обучения заканчивает теоретическую часть образовательной программы по специальным дисциплинам – 20 век в истории костюма. Во втором семестре пятого курса – подготовка дипломного проекта по любому спектаклю с полным постановочно-технологическим решением всех костюмов.

Информационная работа сотрудников отдела иконографии заключается в предоставлении документов по каждой теме. Консультанты из иконографического отдела ведут работу по обеспечению учебного процесса, помогают студентам находить самые необходимые, а подчас и очень редкие материалы. Студенты изучают гравюрный и книжный фонды, знакомятся с чертежами кроя одежды различных эпох, копируют изображения орнаментов тканей, кружев, ювелирных изделий и аксессуаров. Курсовые работы бываю разными: от создания костюмов по описанию, данному в художественном произведении или в ремарках автора, до «вписывания» костюмов в известные сценографические решения. Одной из таких курсовых работ и стало создание венчального платья Екатерины Второй. Замысел повторения подвенечного платья Екатерины Великой принадлежал народному художнику России, профессору, лауреату премии «ЭММИ», автору более 30 кино- и театральных проектов костюмов Элеоноре Петровне Маклаковой. Это она была инициатором создания отделения «Художник – технолог по костюму» при Школе-студии МХАТ, которое с 2005г. становится кафедрой «Сценического костюма». Реконструкция венчального платья Екатерины, наглядно продемонстрировала, как студенты воссоздают костюмы, сохранившиеся иногда только на парадных портретах. Педагоги отделения Ирина Дронова и Эмилия Герц рассказали о том, как создавалось платье, его историю подтвердив, что по всем размерам копия совершенно повторяет оригинальное платье. Даже манекен, на который одет наряд, заказывали специально под размеры юной Екатерины, чтобы в точности воссоздать её фигуру ростом 160 см и талией 42 см.

На «мастер-классе», который прошел в РГБИ 4 марта 2005г. были собраны материалы из фондов библиотеки, использованные художниками-технологами при подготовке костюма, а также возникшие в процессе работы эскизы, изображающие элементы дамского туалета образца 1740-х гг.: модные модели туфель, чулки, вышитые подвязки, расписные веера, растительные орнаменты тканей и кружев.

Совершенство технического исполнения копии венчального платья Екатерины Великой, всерьёз заинтересовало очень многих посетителей, особенно людей, профессионально связанных с костюмом. Вопросов было достаточно много и все разнообразные. Если театральным художникам было интересно создание самой конструкции платья, то для реставраторов кружев было интересно узнать, как реконструировали манжеты, которые изготавливали из игольного французского кружева «алансон». Художникам-технологам удалось восполнить потери и воспроизвести вещь в её первоизданном виде. Создание точных копий старинных одежд разных исторических эпох становится обязательным элементом профессии для выпускников этого отделения. Изготовить высококачественную «состаренную» фактуру костюма, преодолеть приблизительное сходство и сотворить «настоящую» вещь любого исторического периода и стиля могут только образованные и одержимые своей профессией художники. Присутствующие, на «мастер – классе» сотрудники Музеев Кремля высоко оценили работу студентов Школы-студии МХАТ и их преподавателей.

Совершенство исполнения копии, а также интересный иллюстративный материал венчального платья Екатерины Великой всерьёз заинтересовал очень многих посетителей, особенно людей, профессионально связанных с костюмом. На «мастер-классе» присутствовали не только театральные художники и реставраторы, но и школьники, которые пока только определяются с профессией. И это замечательно, т. к. для них такие мероприятия дают понимание не только профессии художника по костюмам, но и библиотекаря. Метод получения знаний, усвоенный в библиотеке – внимательность к документам, источникам во многом помогает студентам в дальнейшей их творческой судьбе.

Процесс взаимодействия библиотеки и вуза продолжает меняться со временем, с ростом требований и задачами сегодняшнего и завтрашнего дня. Сегодня не будет преувеличением сказать, что все больше читателей, в том числе и студентов, предпочитают пользоваться оцифрованными визуальными материалами. С прошлого года мы начали вести работу по освоению OPAC, который нацелен на создание БД в формате RUSMARC «Изобразительные материалы». Сегодня работа проводится в экспериментальном режиме совместно с отделом научной обработки РГБИ и с представителями формата RUSMARC. Создание электронной базы, которая помимо текстового описания будет включать и изображения, позволит обеспечить доступ к информации и, в то же время, сохранность документа. Но для того чтобы раскрыть фонды, сделать их общим достоянием, необходимо создание не просто оцифрованной коллекции, а создать тематические подборки, посвященной той или иной теме. Такова традиция отдела. В 2008 году мы закончили работу по созданию БД *«Военный мундир. Красная Армия. 1918–1945 гг.»*. БД создана на основе коллекции подлинных рисунков специалиста по военному костюму В. Н. Куликов, который 13 лет проработал в иконографическом отделе РГБИ и с 1990-го по 2003 году преподавал историю военного костюма в Школе-студии МХАТ. В книге посвященной кафедре «Сценического костюма» при школе-студии МХАТ написано, что изучение военного костюма ведется параллельно с курсом истории костюма по материалам библиотечных фондов. БД *«Военный мундир. Красная Армия. 1918–1945 гг.»* «не только упростила доступ к ознакомлению с ценными иконографическими материалами РГБИ, но и дает информацию о форме одежды, знаках различия и снаряжении Вооруженных Сил СССР периода 1918 – 1945 гг., основанной на первоисточниках. В перспективе проект предполагает издание очередного компакт-диска в продолжение тематической серии, начатой в 2002 году диском «Русский военный мундир».

Сегодня продолжается работа по созданию еще нескольких тематических БД, которые позволят предоставить уникальные изобразительные материалы по той или иной теме для более эффективного обслуживания читателей в окружающем нас электронном мире.