

Оригинальная статья / Original paper

<https://doi.org/10.47370/2078-1024-2024-16-3-35-43>

УДК [687.16:391]:792.024

© Гатина-Шафикова Д.Ф., 2024

Д.Ф. Гатина-Шафикова

Одежда казанских татар в изображениях М.К. Тильке: к вопросу о презентативности визуального источника

*Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан,
г. Казань, Российская Федерация
golocen@yandex.ru*

Аннотация. Изображение как научная единица в исследовании работ М.К. Тильке – важная источниковая категория при изучении материальных аспектов наследия татар. Цель: изучить, систематизировать и ввести в научный оборот визуальные источники, воспроизводящие костюмный комплекс татар. В ходе исследования решались следующие задачи на основании представленного материала: выявление, описание определённого типа одежд, воспроизведённых в зарисовках; проведение сравнительного анализа графических, письменных источников и сохранившегося материального наследия в музейных коллекциях. В статье был применен метод историко-этнографических исследований. Выводы: каждая рисованная работа у художника этнографически точна, так как главной целью было раскрытие уникальности, значимости и особенностей костюмного комплекса. Участие в научных экспедициях, последовательное изучение и сопоставление графических, письменных источников и сохранившегося материального наследия в музейных коллекциях выявили точное воспроизведение особенностей кроя. Как исследователь, он попытался провести параллели с другими народами, и близкими по культуре, или просто находящимися во взаимодействии с татарами. Обращаясь к ранним историко-этнографическим источникам, М. Тильке старался выявить общее и частное в деталях татарского женского и мужского костюма.

Ключевые слова: художник, музей, экспедиции, костюмный комплекс, татары, рубаха, джилян, калфак

Для цитирования: Гатина-Шафикова Д.Ф. Одежда казанских татар в изображениях М.К. Тильке: к вопросу о презентативности визуального источника. *Вестник Майкопского государственного технологического университета*. 2024; 16(3): 35-43. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2024-16-3-35-43>

D.F. Gatina-Shafikova

Clothing of the Kazan Tatars in the artworks of M.K. Tilke: revisiting the representation of a visual source

*Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences,
Kazan, the Russian Federation
golocen@yandex.ru*

Abstract. An artwork as a scientific unit in the study of the works of M.K. Tilke is an important source category when studying the material aspects of the Tatar heritage. The goal of the research is to study, systematize and introduce visual sources that reproduce the costume complex of the Tatars into scientific circulation. During the research the following tasks were solved: certain types of clothing reproduced in sketches were identified and described; graphic, written sources and surviving material heritage in museum collections were analyzed. The method of historical and ethnographic research was used. The conclusions: each of the artist's artworks is ethnographically accurate, since the main goal was to reveal the uniqueness, significance and features of the costume complex. Participation in scientific expeditions, consistent study and comparison of graphic, written sources and preserved material heritage in museum collections revealed an accurate reproduction of the cut features. As a researcher, he tried to draw parallels with other peoples, those close in culture, or simply those in interaction with the Tatars. Turning to early historical and ethnographic sources, M. Tilke tried to identify the general and specific in the details of the Tatar women's and men's costume complex.

Key words: artist, costume complex, the Tatars, shirt, dzhilyan, kalfak

For citation: Gatina-Shafikova D.F. Clothing of the Kazan Tatars in the artworks of M.K. Tilke: revisiting the representation of a visual source. *Vestnik Majkopskogo gosudarstvennogo tehnologičeskogo universiteta*. 2024; 16(3): 35-43. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2024-16-3-35-43>

Введение. Художники не одно столетие работали на благо изучения и сохранения традиционной культуры. Ещё до изобретения фотоаппаратов, отдельно сами и совместно с научными экспедициями они ездили, зарисовывали и сохраняли для потомков особенности кроя, способы ношения и сочетания цветов. Благодаря их труду мы можем в письменных источниках прочитать и увидеть изображения, на которых показано всё то, что сохранено в музеях, но только на живых людях, для которых это было понятным и привычным. Однако зачастую исследователи воспринимают изображение исключительно как визуализированное дополнение, не осознавая его потенциал.

По татарскому костюму написано много специальных научных трудов и глав в монографиях – К.Ф. Фуксом, К. Насыри, Ш. Марджани, Н.И. Воробьёвым, Н.И. Гаген-Торн, Р.Г. Мухамедовой, Ю.Г. Мухаметшиным, Ф.Л. Шарифуллиной, М.К. Завьяловой, С.В. Сусловой, А.В. Черных и др. Во многих из них активно использовались изобразительные материалы, но привлекались они как иллюстративный материал для текста.

Одним из художников, который посвятил своё творчество по воссозданию в изображениях форм и прочих деталей костюма как современного для его времени, так и в исторической ретроспективе, стал М. Тильке. Он располагал художественным талантом и обладал даром иссле-

дователя, повторяя на бумаге увиденное, выстраивая общую картину развития человечества через одежду и украшения. В его трудах были охвачены костюмы разных народов и сословий, с учётом временных и модных изменений.

Изображение как научная единица в данном исследовании является важной источниковой категорией при изучении материальных аспектов наследия татар, в том числе одежды. Цель: изучить, систематизировать и ввести в научный оборот визуальные источники, воспроизводящие костюмный комплекс татар в рисованных работах М. Тильке. В ходе исследования решались следующие задачи:

- на основании представленного материала – выявление, описание определённого типа одежд, воспроизведённых в зарисовках;

- проведение сравнительного анализа графических, письменных источников и сохранившегося материального наследия в музейных коллекциях.

Специфика решаемых задач обозначила привлечение определенной методологии и методов исследования. В статье был применен метод историко-этнографических исследований, а именно сравнительно-исторический, для изучения костюма в изображениях, а типологический анализ был использован для определения типов и видов одежды.

Основная часть. Родился Макс Карл Тильке в Силезии, г. Бреслау (Вроцлав), 6 февраля 1869 года. В 17 лет поступил в Академию художеств. Ещё студентом он путешествовал по Италии и Тунису. Получив профессиональное художественное образование, стал работать в Берлине художником-декоратором, а затем в Мадриде в Национальном музее Прадо копиистом. Благодаря музею и его коллекциям, М. Тильке улучшил профессиональные навыки, зарисовывая музейные экспонаты, и стал изучать историю костюма. В 1900 году он переехал в г. Париж, где устроился

работать иллюстратором. По возвращении в г. Берлин М. Тильке уже стал опытным экспертом и был признан в обществе как художник и исследователь.

В 1911 году в Библиотеке костюмов Липперхайде при Музее народных промыслов (г. Берлин) состоялась первая выставка работ М. Тильке, по результатам которой государство выделило бюджетные средства на приобретение рисунков для библиотеки.

О творчестве М. Тильке стало известно Российскому императорскому двору, и по рекомендации императора Николая I его пригласили к сотрудничеству с музеем в г. Тифлис (Тбилиси). Учитывая современные на тот момент возможности, и музейные фонды, находившиеся в полном распоряжении художника, было принято решение сфотографировать модели в костюмах, характерных для разных регионов, и зарисовать.

Первая мировая война не позволила закончить работу. Художник, возвратившись в Берлин, не все выполненные им изображения он смог перевезти с собой. В 1930-х годах в СССР было издано 36 почтовых карточек (открыток) с детальными акварельными изображениями «Народы Кавказа в национальных костюмах». Обширная коллекция в настоящее время находится в частном владении у коллекционера Низами Ибраимова, а также в фондах ГБУ Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, в КГУК «Красноярский краевой краеведческий музей», МБУК «Нижевартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева».

Во время войны М. Тильке создавал композиции на военную тему для Союза издателей в Штудгарте (Deutsche Verlag Union), параллельно продолжая заниматься исследованиями костюма. Опыт изучения народной одежды позволил М. Тильке опубликовать ряд книг, посвящённых разным народам и временным периодам. В

1922 году была издана книга «Восточные костюмы...» [9], где были представлены отдельные элементы костюмов грузин, осетин, дагестанских народов (кубачинцы, аварцы, лезгины), армян (из Ахалкалаки, Артвина, Нахичеваня, Еревана), удин, азербайджанцев, шемахинцев, нухинцев, жителей Каспийских степей (калмыки, ногайцы, туркмены) и др.

В 1956 г. на английском языке М. Тильке публикует свой труд «Выкройки и эскизы костюмов...» [1] с изображениями по татарам и небольшим описанием. В 1996 году на русском языке была выпущена книга В. Бруна и М. Тильке «История костюма от древности до нового времени» [8], где по татарам представлена рисованная копия с работы М. Букаря, фотографа из Оренбурга, создателя серии «Фотографические снимки типов Оренбургского края» 1872 г. Изображение хранится в Государственном историческом музее (далее ГИМ) под № ГИМ 90884/13. Всего показаны две женские фигуры, в идентичных по крою рубашках с длинными рукавами, отложными воротниками и широкими воланами, чуть выше талии, по типу «өске итәкле күлмәк». У женщины, расположенной слева, виден или верхний нагрудник изу, или нашитые по краям грудного разреза разноцветные ленты, что было характерно для более ранних вариантов. На голове шапка с высокой тульей и плоским верхом, косы украшены вплетёнными монетами/жетонами по всему периметру. Вторая женская фигура изображена со спины, без головного убора, с небольшими украшениями на концах кос, по типу подвесок – чулпы.

Самое интересное осталось в непереведённом издании 1925 года. Художник и исследователь опубликовал книгу по народному костюму восточно-европейских народов [10], где представил изображения мужского джилыана – вид спереди и вид сзади [10, р. 77] (Рис. 1), женской рубахи и калфака [10, р. 78] (Рис. 2).

К каждому рисунку из книг есть непосредственное описание, дающее нам информацию о крое и материале, о схожих чертах, которые объединяют и доказывают общее прошлое и пути развития разных народов. По казанским татарам М. Тильке обозначил, что зарисована «праздничная одежда казанского татарина. Халат сшит из жесткой парчи, прошитой золотыми и серебряными нитями, и обшит туркестанским шелком; воротник и грудь украшены золотой тесьмой. Рукава короче, чем у азиатского халата или чапана, но покрой халата, за исключением таких деталей, как втачивание рукавов, соответствует туркестанскому одеянию» (перевод Гатина-Шафикова Д.Ф.) [10, р. 29].

Соответственно, зарисованное художником изображение визуализирует написанное, давая возможность сопоставить текст и рисунок, на котором показаны особенности кроя. Халат показан с двух сторон: вид спереди и сзади. Основная ткань с крупным стилизованным-растительным узором, а подклад из многоцветной абровой ткани с геометрическим орнаментом. Подобный халат, или джилыан сохранился в фондах Национального музея Республики Татарстан (далее НМ РТ), под № НМРТ КП- 10225/34. ВТЭ Тат 723. В настоящее время экспонируется в «Золотой кладовой». В полном облачении и подобной же распахнутой одежде сохранилась раскрашенная фотография М. Букаря в собрании ГРМ под № ГИМ 90884/16. Советский этнограф Н.И. Воробьев в исследовании по материальной культуре казанских татар также обозначал, что «чикмэн или джилыан это, так сказать, татарский вариант бухарского халата (чапан), от которого они по покрою почти не отличаются и лишь шьются из тонированных ярких тканей... В большинстве случаев носят духовенство и редко богатые татары для хождения в мечеть и на торжественные обеды» [3, с. 323-324].

М. Тильке не ограничился внешними описанием и воспроизведением

Рис. 1. Tilke M. Osteuropäische Volkstrachten in Schnitt und Farbe. Berlin: Verlag Wasmuth 1925. S.77.

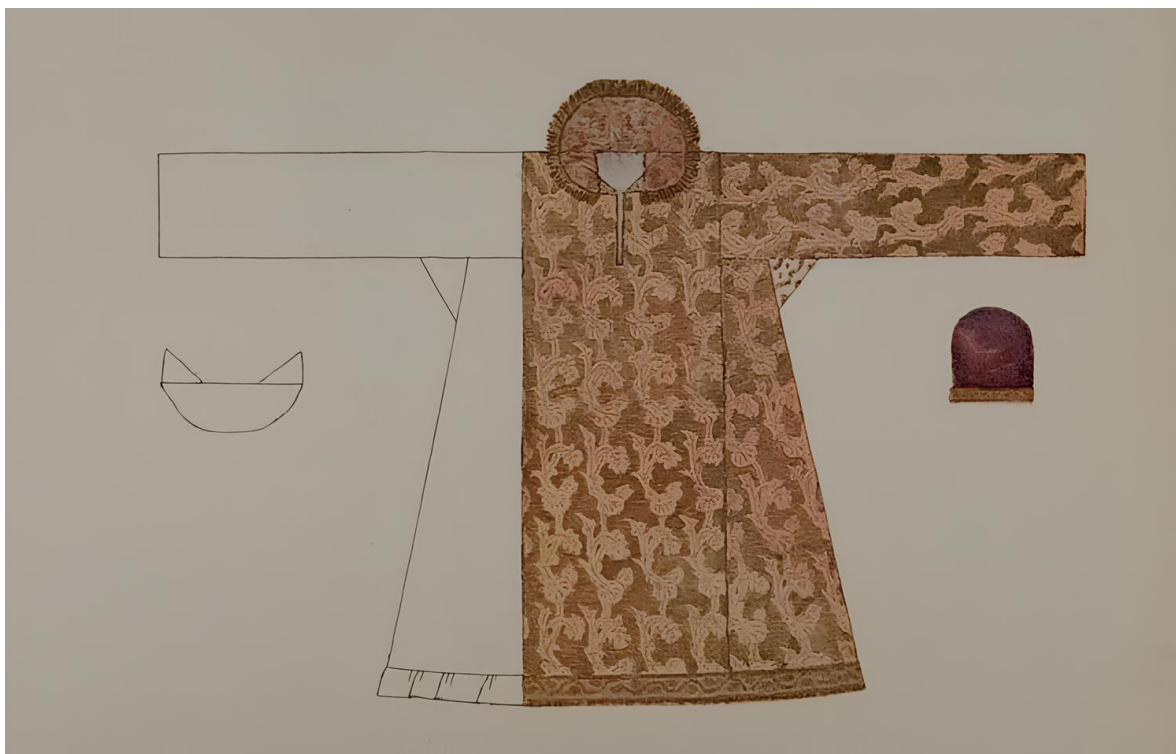

Рис. 2. Tilke M. Osteuropäische Volkstrachten in Schnitt und Farbe. Berlin: Verlag Wasmuth 1925. S.78.

кроя. Художник в тексте обозначил, что, начиная с «XVI столетия, у русского населения подобная крупноузорчатая, зачастую многоцветная одежда получила широкое распространение, заменив более древние русские костюмы, основанные на византийском стиле. К XVII веку у кафтана, ферязя и охабеня становится распространённым воротник-стойка, появляются горизонтальные плетённые элементы с пуговицами в местах стыка на передней части груди или по всей длине, что встречалось на венгерских халатах и даже на индийских» (перевод Гатина-Шафикова Д.Ф.). Возможно, автор исходил из текста Сигизмунда Герберштейна, в «Записки о Московии» писавшего, что «одежда их [и телесное убранство] у всех одинаковы; кафтаны они носят длинные, без складок, с очень узкими рукавами, почти на венгерский лад; при этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь на правой стороне, а татары, одежда которых очень похожа, – на левой [2, с. 251].

На втором изображении, судя по подписи, художник воспроизвел праздничный вариант татарской женской рубахи и головного убора «калфак». В описании художник отметил, что «платье выполнено из золотой парчи, на подкладе из бязи в верхней части. Сшито в восточном стиле, с очень длинными и широкими рукавами. К нижнему краю в виде рюши прикреплен золотая кайма. Воротник украшен золотой бахромой» (перевод Гатина-Шафикова Д.Ф.) [10, р. 30]. Под «восточным стилем» автор подразумевал туникообразную рубаху, крой которой был описан в научном труде «Народный костюм татар...» – «раскроенная по вертикальным линиям, без горизонтальных швов. Плечевая часть рубахи, обычно до талии или середины груди, имела подкладку из простой ткани, нередко самодельного холста» [7, с. 90]. Художник педантично воспроизвёл и особенности вшивания ластовицы под прямым рукавом

и боковым клином, что было характерной чертой ранних мужских и женских рубах. «Золотая кайма», нашитая в нижней части подола, представляет собой полосу золотного позумента, в большом количестве использовавшегося в декоре женских нагрудников из у и камзолов. Образец позумента со схожим узором хранится в Государственном музее изобразительных искусств РТ, под № ГМИИРТ КП-5184. Подобные женские рубахи туникообразного кроя, с отложным, а не стоячим, более поздним воротником, сохранились в музеях страны. Среди них, из собрания НМ РТ, за № НМРТ КП-10197/12. ВТЭ Тат-725, НМРТ КП-10225/38. ВТЭ Тат-719 и в Российском этнографическом музее с декором из бахромы по воротнику под № РЭМ 8762-24636, РЭМ 8762-24645. Ещё татарский мусульманский богослов, просветитель, этнограф, археограф, востоковед и педагог – Ш. Марджани – в «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар», описывая рубахи татарок, отмечал, что «раньше на подоле женского платья не было оборок. В наше время их платья шьют из чистого шелка или ситца. Рукава этих платьев очень длинные и широкие» [5, с. 46]. По этому поводу и позднее исследователи отмечали, что в первой половине и в середине XIX века «у богатых платьев рукава делались очень длинными, спускающимися до колен, и в них на уровне кисти устраивались прорезы» [3, с. 333]. В 1863 г. К.Ф. Гун в г. Елабуге выполнил акварель, где на одной из изображённых девушек воспроизвёл рубаху с гипертрофированно длинными рукавами во всю длину рубахи. В настоящее время изображение хранится в Государственном русском музее (далее ГИМ), под № Р-19209. Причём женская рубаха показана со спины, так как чаще всего данный ракурс оказывается неучтённым.

Зарисованный женский головной убор калфак без отворота с пришитым декорированным околышем М. Тильке практически не был описан. Художник

лишь обозначил, что он «изготовлен из фиолетового бархата, на подкладке из бязи с золотой окантовкой по низу» (перевод Гатина-Шафикова Д.Ф.). Исходя из изображения, невозможно понять точный его размер, так как к концу XIX столетия длина и ширина данного типа женских головных уборов были очень вариативны. Более ранние образцы, датируемые 1870–1880 гг., в среднем достигали в длину до 50 см, однако уже к началу XX столетия в обиходе появляются в длину не более 10–12 см, претерпев трансформацию из большого калпака/колпака в элемент головного декора.

С постепенным уменьшением калфака появилась и вариативность его ношения. Изначально головной убор полностью натягивался на верхнюю часть головы, а длинная лопасть откидывалась назад или вбок. При уменьшении самих размеров и внутреннего диаметра утрачивается и возможность его надевания.

Оформление бархатных калфаков у татар было разным, по типу используемых материалов и техник: монетами, жемчугом и бисером, золотными (канитель, трунцал и пр.), шелковыми, шерстяными и хлопчатобумажными нитями, пайетками (блестками); обычная вышивка и с подложкой. Орнаментальная композиция, как правило, имела общую основу. Н.И. Воробьев писал, что калфак декорируется не сплошь, а на основании вышивается или букет, или перо, далеко не покрывающие его поверхность с цветочно-растительным бордюром по околышу [3, с. 377], как в образце, воспроизведённом М. Тильке. Схожий по декору и форме экспонат представлен в собрании Краеведческого музея Кукморского муниципального района, под № ККМ ОФ-110/1.

Кроме описания и выполненных изображений, важно, что художник и исследователь отметил источник. Зарисованные им детали татарского мужского и женского костюмного комплекса являлись экспонатами из фондов Гам-

бургского этнографического музея [10, р. 29, 30]. Соответственно, они не были усреднённой или выдуманной вариацией татарских одежд. Однако подобный претендент не являлся новым как в работах художников, так и в этнографической науке. В конце 1850-х гг. К.Ф. Гун для альбома Г.-Т. Паули «Этнографическое описание народов России» [6] подготовил ряд изображений одежды разных народов, проживавших в Российской империи. Непосредственно по татарам были воспроизведены костюмные комплексы, исходя из предметов, хранящихся в собрании Русского географического общества [4, с.184]. В настоящее время зарисованные экспонаты находятся в музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

Заключение. Таким образом, в рамках данного исследования при проведении сравнительного анализа графических, письменных источников и сохранившегося материального наследия в музейных коллекциях, было выявлено, что М. Тильке воспроизвёл особенности кроя разных элементов мужского и женского комплекса и попытался сам провести параллели с другими народами как близкими по культуре, так и находящимися во взаимодействии с татарами. Обращаясь к более ранним историко-этнографическим источникам, художник старался выявить общее и частное в деталях костюма. Каждая его работа этнографически точна, так как главной целью для него было раскрытие уникальности и значимости каждого народа. Воспроизводя яркие и характерные черты, М. Тильке показал общность тюркского, восточного костюмных комплексов и региональные особенности. Участие в научных экспедициях, точное копирование музейных экспонатов дало возможность ему прочувствовать культурные особенности, среду бытования, изучить путь развития, правила ношения, нормы, принятые в обществе и

характерные для разного исторического периода.

Следовательно, акварели, выполненные М. Тильке, представляют для современных исследователей и реконструкторов

важный источник, совместно с сохранившимися музейными экспонатами и научными исследованиями, раскрывающий особенности костюмного комплекса татар раннего периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени / пер. с нем. Г.А. Светличной. М.: ЭКСМО, 1996. 489 с.
2. Герберштейн С. Записки о Московии: в 2-х т. Т. I: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского А.И. Малеина и А.В. Назаренко, с ранненововерхненемецкого А.В. Назаренко / под ред. А.Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической мысли, 2008. 776 с.
3. Воробьев Н.И. Материальная культура Казанских Татар: (опыт этнографического исследования). Казань: Татаполиграф, 1930. 480 с.
4. Карл Гун. Художник и этнограф / гл. редактор Г.Р. Руденко. сост. А.Г. Ку克林. Елабуга: Елабужский государственный музей-заповедник, 2023. 528 с.
5. Марджани Ш. Полезные вести о состоянии Казани и Булгара (Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар). Ч. 1. Казань: Магариф-Вақыт, 2022. 271 с.
6. Паули Г.-Ф.Х. Этнографическое описание народов России. СПб.: Imprimerie de F. Bellizard, 1862. 154 с.
7. Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: Фэн, 2000. 312 с.
8. Tilke M. Costume patterns and designs: a survey of costume patterns and designs of all periods and nations from antiquity to modern times. Publisher: A. Zwemmer Ltd., London, 1956. 459 p.
9. Tilke M. Oriental costumes: their designs and colors. Berlin: Ernst Wasmuth. 1922. 32 p. text and 128 color illustrations.
10. Tilke M. Osteuropäische Volkstrachten in Schnitt und Farbe. Berlin: Verlag Wasmuth, 1925. 96 p.

REFERENCES

1. Brun V., Tilke M. History of costume from antiquity to modern times / trans. from German by G.A. Svetlichnaya. M.: EKSMO, 1996. 489 p.
2. Herberstein S. Notes on Muscovy: in 2 volumes. Vol. I: Latin and German texts, Russian translations from Latin by A.I. Malein and A.V. Nazarenko, from the Early New High German by A.V. Nazarenko / ed. by A.L. Khoroshkevich. M.: Monuments of historical thought, 2008. 776 p.
3. Vorobyov N.I. Material culture of the Kazan Tatars: (experience of ethnographic research). Kazan: Tatapolygraph, 1930. 480 p.
4. Karl Hun. Artist and ethnographer / ch. editor G.R. Rudenko. comp. by A.G. Kuklin. Elabuga: Elabuga State Museum-Reserve, 2023. 528 p.
5. Marjani Sh. Useful news about the state of Kazan and Bulgar (Mustafad al-akhbar fi ahvali Kazan va Bulgar). Part 1. Kazan: Magarif-Vakyt, 2022. 271 p.
6. Pauli G.-F.H. Ethnographic description of the peoples of Russia. St. Petersburg: Imprimerie de F. Bellizard, 1862. 154 p.
7. Suslova S.V., Mukhamedova R.G. Folk costume of the Tatars of the Volga region and the Urals (mid-19th – early 20th centuries). Historical and ethnographic atlas of the Tatar people. Kazan: Fan, 2000. 312 p.

8. Tilke M. Costume patterns and designs: a survey of costume patterns and designs of all periods and nations from antiquity to modern times. Publisher: A. Zwemmer Ltd., London, 1956. 459 rub.
9. Tilke M. Oriental costumes: their designs and colors. Berlin: Ernst Wasmuth. 1922. 32 p. text and 128 color illustrations.
10. Tilke M. Osteuropäische Volkstrachten in Schnitt und Farbe. Berlin: Verlag Wasmuth, 1925. 96 p.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов / The author declares no conflict of interests

Информация об авторе

Гатина-Шафикова Дина Фасыховна,
научный сотрудник отдела этнологических
исследований, Институт истории им. Ш.
Марджани Академии наук Республики Татар-
стан, г. Казань, Российская Федерация,
e-mail: golocen@yandex.ru

Information about the author

Dina F. Gatina-Shafikova, Research Fellow,
the Department of Ethnological Research, Mar-
jani Institute of History of the Tatarstan Academy
of Sciences, Kazan, the Russian Federation,
e-mail: golocen@yandex.ru

**Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The author has read and approved the final manuscript.**

Поступила в редакцию 30.05.2024

Поступила после рецензирования 22.06.2024

Принята к публикации 29.06.2024

Received 30.05.2024

Revised 22.06.2024

Accepted 29.06.2024