

Fashion Dolls

Куклы. Общая история

Кукольное производство в Европе появилось еще в средние века. В XIV веке во Франции стали изготавливать деревянных и тряпичных кукол (реже глиняных) кукол на заказ и наряжали их в модные наряды, демонстрируя таким образом последние тенденции (fashion dolls).

В Англии кукол мастерили обычно из сосны. Иногда лица и руки покрывали гипсом, а затем аккуратно окрашивали и наносили слой лака. В Лондонском музее детства хранится один такой экземпляр, появившийся на свет в 1680 году: подарок преданному придворному кем-то из семьи Стюартов. Подобных кукол чрезвычайно искусно изготавливали опытные мастера-резчики, потом богато наряжали и выставляли на продажу. Стоили они очень дорого, поэтому деревянные красавицы чаще всего служили щедрыми подношениями для взрослых, а не игрушками для детей.

Много деревянных кукол в XVI и в XVII веках производилось в Германии, а в конце XVII века Мюнхен стал центром по выпуску восковых кукол.

XVIII век - век расцвета механических кукол-автоматов. Одним из самых известных их создателей является француз Жак Вокансон. Ему покровительствовал сам король, правительство окружало его работу тайной, а философы утверждали, что он вступает в спор с самим Богом. Среди работ Вокансона - знаменитая “Музыкантша”, “Писец”, “Рисовальщик” и другие.

В 1800-х годах в Европе появился состав из деревянной крошки и бумаги (композит), из которого делали кукол или только их тела. Производители добавляли в этот состав пепел, яичную скорлупу и еще какие-то неизвестные компоненты, храня свои рецепты в глубокой тайне. Эти смеси прессовались под давлением, и были гораздо дешевле и удобнее в производстве, чем дерево. Тогда же весьма популярным материалом стал папье-маше

- смесь бумаги с песком, цементом и мукой. Все это позволило наконец осуществить переход к фабричному производству кукол.

Фарфор начали использовать лишь в начале XIX столетия. Обожженный “бисквитный” неглазированный фарфор, имеющий текстуру, более похожую на человеческую кожу, быстро потеснил тонкий китайский. Германия, Франция и Дания наладили выпуск кукол с головами из “бисквита” - неглазированного фарфора, а в 1860-х годах в его состав стали добавлять краску. А кукольники Англии

в это время делали акцент на разнообразии материалов: кожа, каучук, папье-маше, ткани.

В 1880-х мир сходил с ума от французской куклы-ребенка с головой из неглазированного фарфора “Bebe Jumeau” - очаровательной малышки с огромными глазами и толстенькими ножками. Bebe, появившаяся на свет в 1850-ых, резко отличалась от своих предшественниц тем, что впервые изображала маленькую девочку, и позволяла своим хозяйкам играть и ухаживать за ней, как за ребенком (до этого большинство кукол представляли

взрослых). Для них издавались специальные журналы, в которых публиковались выкройки нарядов для Бебе, сумочек и шляп, ботиночек и различных аксессуаров. По желанию юных покупательниц их подопечные даже заговорили: фабриканты встраивали в их тела специальные звуковые механизмы.

Хотя французские куклы создавались прекрасными мастерами, в серьезную конкуренцию с ними вступили фабриканты из Германии. Немецкие куклы из неглазированного фарфора стали весьма популярными, потому что они не были столь дорогими, как французские. Кроме того, немцы умели находить новые лица и характеры. Так, компания Камер и Рейнхардт (Kammer & Reinhardt), производившая кукол из неглазированного фарфора в 1900-х годах, наладила выпуск так называемых реалистических кукол.

Особая тема в кукольной истории - тряпичные куклы, которые чаще всего делались дома мамами для своих детей. На коммерческую основу выпуск таких кукол поставили в 1850-х годах англичане и американцы. Кстати, в Америке кукольное производс-

тво не было развито вплоть до окончания Гражданской войны в 1860-х. Но после того, как наступил мир, в Нью-Джерси стали производить дешевых целлулоидных кукол. Новшество подхватили немецкие, французские, японские фабрики, однако победное шествие легких куколок прекратилось из-за того, что поступали неоднократные жалобы о легкой воспламеняемости этого материала.

После Второй мировой войны изготовители кукол начали активно экспериментировать с пластмассами - гораздо более долговечными, чем композит или папье-маше. В 1950-1960-х в дело пошли каучук, резина, винил. Натуральные материалы сменили синтетические, но старинные антикварные куклы сегодня только растут в цене, а многие современные фабриканты и художники, которые стремятся сделать своих кукол предметами коллекционирования, используют традиционные натуральные материалы прошлого.

Гардероб для модной куклы

Как говорила модистка французской королевы Марии Антуанетты, “новое - это хорошо забытое старое”. Еще в древнем Риме для демонстрации мод в провинцию посылали небольшие глиняные раскрашенные фигурки. Однако считается, что “модные куклы” (Fashion dolls) впервые появились во Франции. Они служили для демонстрации новейших направлений моды: их наряды тщательно воспроизводили фасоны и мельчайшие детали одежды, долгое время с успехом заменяя появившиеся гораздо позже глянцевые журналы мод.

Еще в XIV веке английская королева регулярно отправляла в Париж за такими куклами своих послов. В 1396 году придворный портной французского короля Чарльза VI Роберт де Варенс написал расписку о получении 450 франков за пошив гардероба для модной куклы, которая была подарком королевы Баварии - английской королеве. По тем временам сумма весьма значительная, что позволяет предположить, что куклу изготовили в нату-

ральную величину, по размерам самой английской королевы. В 1496 году властительница Бретани Анна приказала одеть куклу для испанской королевы Изабеллы Католической, известной своим суровым нравом (именно она ввела в Испании инквизицию). Угодить ее вкусам оказалось непросто: первый наряд Изабелла решительно отвергла, и тогда Анна послала ей вторично одетую куклу.

Когда король Франции Генрих IV женился на итальянке Марии Медичи, он послал ей несколько модных кукол в роскошных платьях, желая поразить невесту красотой и изысканностью жизни французского двора. Самые первые модные куклы служили аристократическим забавам, поэтому они намного лучше и богаче одеты, чем обычные игровые куклы того же времени. Но вскоре не только в домах у великосветских дам появилась пара модных кукол. Они получили название Большая и Маленькая Пандора - в честь мифологической красавицы, неосторожно открывшей сундук с несчастьями, которые, как известно, разлетелись по всему свету. В данном случае подразумевалось, что

парижские Пандоры открыли сундуки с нарядами, а несчастья, как в сказке, превратились в красоту, радующую глаз: в пышные кружевные юбки, блестящие атласные ленты и бархатные раструбы платьев. Эти куклы и их наряды разлетелись по свету, добравшись даже до далекого Петербурге (Большая Пандора, принадлежавшая императрице Марии Федоровне, хранится сейчас в Гатчинском дворце: на ней платье ордена Святой Екатерины Великомученицы, автором модели которого, предположительно, была Роз Бертэн - придворная модистка французской королевы Марии-Антуанетты).

Большая Пандора демонстрировала роскошные придворные наряды (позже - одежду на выход), а Маленькая - уютные домашние платья. Обе были ненасытными модницами: для них специально заказывали шляпы, платья, чулки, ботинки, делали прически и украшения.

То, что начиналось как прихоть царствующих особ, в XVII веке стало важной частью высокой моды и торговли. Французские дома мод посылали таких кукол в Англию, Германию, Испанию,

Италию. Иногда - лишь на короткий период, исключительно для того, чтобы продемонстрировать последние тенденции, детали одежды, прически.

Так, на ежегодной двухнедельной ярмарке della Sensa, проходившей на площади Сан Марко в Венеции вплоть до конца XVIII века, французские куклы демонстрировали парижские моды, и в течение последующих двенадцати месяцев местные портные старательно копировали и увеличивали модели, которые считались эталоном безупречного вкуса и стиля, с нетерпением ожидая следующих маленьких посланниц из французской столицы.

Золотой век модных кукол - восемнадцатое столетие, когда путешествия по Европе стали более свободными, возникали и процветали многочисленные маленькие европейские дворы, где дамы живо интересовались модными новинками.

Вслед за Пандорами модные куклы завоевывали все больший рынок. Известные модистки дарили таких кукол своим клиенткам и присылали для них наряды, надеясь получить выгодный

заказ. Часто кукол делали в натуральную величину, чтобы клиенты могли не только копировать одежду, но и легко примерить ее на себе.

Немногие оставляли память о своих произведениях, но среди этих описаний сохранились записки модистки королевы Марии Антуанетты. Например, о кукле, отправленной в качестве новогоднего подарка дочери одной из придворных дам: “Это была большая кукла с пружинами, хорошо сделанными ногами и очень хорошим париком. На ней надета прекрасная льняная женская сорочка, шелковые чулки и длинный корсет на косточках. Бальное платье из газа, парчи, муслина и кружев”.

Французская Революция, казнившая королеву, не положила конец благосостоянию ее знаменитой модистки: некоторое время она вела бизнес в Лондоне и обшивала богатых французов-эмигрантов, бежавших от революционного террора, выполняла заказы царствующих дворов Европы, в том числе и русского.

В XIX веке модных кукол изготавливались фирмами Jumeau, Gaultier, Bru и другими - с головами из неглазированного фарфора, с деревянными или кожаными (из кожи козлят) телами.

В начале XX века французские модные куклы “отправились на покой” и окончательно поселились в коллекциях и музеях, когда им на смену пришли многочисленные журналы мод, бумажные куклы и живые манекенщицы.

Мадемуазель Mignonette и ее маленький мир

История кукол небольшого размера началась еще с античных времен. В средние века их делали из дерева, папье-маше, ткани. Так, в Германии были очень популярны крохотные персонажи для кукольных домов.

Однако во второй половине 19 века во Франции впервые родилась концепция “карманных кукол” из неглазированного фарфора, с крутящейся головой, руками и ногами. В 1877 году Фердинанд Састрак зарегистрировал собственный патент на дизайн

таких кукол. Его куколки высотой менее 20 см имели двигающиеся колени и локти благодаря деревянным шарикам в суставах.

Видимо, “идея витала в воздухе”: два года спустя, в 1879 году, Марик Шмидт зарегистрировал почти идентичный патент, не зная о своем сопернике. Юристы опротестовали этот документ, и Шмидт выпускал своих кукол без маркировки. Однако справедливости ради надо сказать, что качество его кукол было выше, чем у конкурента.

Самые редкие французские карманные куклы с крутящимися коленями обычно высотой от 12 до 14 см. Новое поколение карманных кукол было целиком фарфоровым. Самые старые из них - очень нежного цвета, часто босые, хотя в конце 1870х у некоторых кукол появились нарисованные ботиночки и носки. Все были блондинками, с париками желтого цвета.

В 1880 году, когда детский журнал LA POUPEE MODELE ввел для таких кукол специальное название Mignonnette (крошка), оно довольно быстро прижилось. Так стали называть не только

целиком фарфоровых маленьких “карманных” кукол, но и тех, у которых тело было из композита.

Сегодня этот термин используется для описания всех кукол-малюток с телосложением девочек. У них чаще всего не закрывающиеся стеклянные глаза, закрытый рот, парик из натурального мохера.

Для таких крошек создавался целый мир. Так, парижский детский журнал LA POUPEE MODELE активно печатал выкройки разнообразных нарядов, которые легко могли сшить его подписчицы, почти в каждом номере публиковались цветные картинки комнат, будуаров и салонов с бумажной мебелью, которую можно было вырезать и склеить.

Куклы-миньонетты обычно продавались в красивых коробках с целым комплектом богатого приданого. Среди наиболее известных кутюрье, которые специализировались на пошиве костюмов для них, была Клара Лакан. Ее работы принимали участие в специальной экспозиции в Париже в 1878 году.

Немецкие производители развили идею и быстро наладили выпуск фарфоровых девочек маленького роста. Некоторым фабрикантам удалось создать прекрасные образцы, которые сегодня высоко ценятся коллекционерами. Среди них - фирма KESTNER, LIMBACH, GEBRUDER KNOCH и другие. Немцы поставляли на рынок фарфоровых малюток дольше, чем во Франции, где производство миньонетты постепенно угасло и закончилось примерно в 1917 году, когда на смену им пришли картонные куклы, более дешевые и простые.

Сегодня в Европе и Америке есть немало коллекционеров, которые собирают только редких “карманных” кукол. Но так или иначе они есть почти в любой кукольной коллекции, так как считается, что миньонетты - что-то вроде маленького ангела-хранителя, который всегда с тобой.

Куклы Bebe Jumeau

В 1843-му году Пьер-Франсуа Жумо основал компанию по производству кукол Jumeau.

В то время французская кукольная индустрия была в зачаточном состоянии. Маленькие семейные фирмы покупали части тел и материалы у различных поставщиков, затем собирали, одевали кукол и продавали их под своими марками.

Сначала компания Jumeau выпускала модных кукол из папье-маше, затем из бисквитного фарфора. Первые фарфоровые модели были заурядными, головы приобретались у сторонних производителей, обслуживающих и другие компании.

В начале 1870-х Пьер-Франсуа передал дело своему старшему сыну - Жоржу Жумо, и в 1872-м открылся первый собственный завод компании. Теперь фирма получила возможность полностью контролировать качество и дизайн своих кукол.

Тогда же куклы фирмы Jumeau начали выделяться из общего ряда.

В 1873-м Жорж Жумо внезапно скончался в возрасте 32-х лет, оставив семейное дело на младшего брата - Эмиля. В 1875-м Эмиль начал работать над новой куклой - Bebe Jumeau, которой суждено было приносить фирме Jumeau удачу и известность следующие 30 лет.

Bebe Jumeau стала настолько знаменитой и престижной, что даже в 50-х годах XX века, спустя полвека после исчезновения собственно фирмы Jumeau, куклы все еще выпускались под этой торговой маркой.

В Bebe Jumeau воплотились представления о классической красоте, доминировавшие в последней четверти XIX века. Для того, чтобы создавать изысканные фарфоровые головки, Эмиль привлекал к их созданию известных скульпторов. В своей рекламе он описывал кукол Jumeau как имеющих “идеальную красоту, отличающую их от всех остальных”.

В конце XIX века секрет популярности был также и в высокой технической оснащенности фирмы. Тогда это было единствен-

ное кукольное производство, изготавлившее всю куклу целиком под одной крышей.

Еще одним важным фактором была простота “продуктового ряда”. С самого начала Эмиль Жумо решил специализироваться на одном основном продукте: идеализированной кукле-ребенке. Однако в компании было введено разделение на “бюджетную” и “элитарную” линии кукол. Различия между ними заключались в художественном уровне отливки, тщательности росписи, богатству костюма. Куклы из “элитарной” серии часто называют “портретными”, хотя они не обладают портретным сходством с каким-то конкретным ребенком.

В отличие от Bru, Steiner и других производителей того времени, Эмиль старался избегать новых типов кукол. Чаще всего они отличались друг от друга только нарядами, которые с большой помпой сменяли друг друга каждый сезон. С некоторыми исключениями это являлось политикой фирмы Жумо с 1877 по 1892 годы. Когда же фирма Jumeau представила несколько новых моделей кукол, это совпало с началом падения компании.

Эмиль Жумо обладал замечательным чутьем рынка и во многом опередил свое время. В конце XIX века он организовывал компании по продвижению товара не хуже, чем американские корпорации начала XXI века. Однако на пике успеха компании Эмиль, похоже, потерял интерес к своему бизнесу. Дела фирмы пошатнулись, и наконец в 1899 она вступила в организацию SFBJ (Societe Francaise de Fabrication de Bebes et Jouets - Французское Общество Производителей Кукол и Игрушек), потеряв самостоятельность.

Марка же “Bebe Jumeau” была так знаменита, что новая фирма продолжала использовать ее почти 50 лет.

Куклы Bebe Jumeau (середина XIX века)

фарфоровая фабрика Baehrg & Proeschield (конец XIX века)

характерные куклы (концы XIX века)

Bebe Jumeau

Gebruder Heubach

Kammer&Reinhardt

S.F.B.J.

(Germany)

(Germany)

