

Н.В. Ермакова

военные костюмы по эскизам художника в.м. вавры как часть реконструкции бородинского сражения на киноэкране и оперной сцене

Среди многих реконструкций Бородинской битвы особое место занимают кадры фильма Сергея Бондарчука «Война и мир», покоряющие не только масштабностью батальных сцен, но и «тщательностью отработанных деталей»¹, внимание к которым сыграло немаловажную роль в воссоздании эпизодов сражения.

После выхода фильма в прокат документальная точность, с которой в нем восстановлены события начала XIX в., отмечалась многими критиками. Например, Лев Аннинский писал о том, что режиссер не побоялся «явных изобразительных цитат», несущих «такую же печать той эпохи... как вся эта музейная потемневшая натура, явившаяся нашему взору из тени времен, как точное свидетельство того, что все, что мы видим, было, было!»². Например, изобразительные цитаты узнаваемы в таких сценах, как «Командный пункт русской армии в деревне Горки», «Наполеон и его свита на Шевардинском редуте». Тщательная подготавливаемая работа съемочной группы позволила с большой степенью точности воспроизвести на экране эволюцию предметов обмундирования русской армии с 1805 по 1812 г. От кадра к кадру мы видим, как меняются формы киверов, мундиров, их мельчайшие атрибуты.

К одной из страниц истории съемок этого кинополотна позволила обратиться реставрация мундира, который был сшит для артиста В. Мурганова, исполнившего в фильме «Война и мир» роль Александра I. Мундир поступил в Государственный научно-исследовательский институт реставрации из Музея-панорамы «Бородинская битва» (№ НВ-1164). Автор памятника был неизвестен. Экспонат имел сильные загрязнения, потертости, разрывы и утраты сукна. В нескольких местах оно было побито молю. Потертости и загрязнения имелись и на саржевой подкладке. Очистку и укрепление памятника выполнила в 2008 г. художник-реставратор по тканям Л.В. Бастрыгина.

Неотъемлемой частью реставрационного процесса является атрибуция памятника. Целью настоящего исследования стал поиск информации о хитовике, по эскизу которого был создан отреставрированный костюм.

Мундир соответствует образцу мундиров офицеров Преображенского полка начала XIX в. Внешне экспонат напоминает мундир, в котором император изображен художником Г. Кюгельхеном в 1801 г. (музей-панорама «Бородинская битва», ОФ-2219, Ж-113), хотя и имеются некоторые отличия, например, в форме обшлагов. Сходство экспоната, прошедшего реставрацию, и мундира на портрете более заметно в тех кадрах фильма, где костюм артиста дополнен звездой ордена Андрея Первозванного, аксельбантами и шляпой. Это сходство позволяет говорить о том, что художники по военным костюмам, работавшие над фильмом, внимательно изучили иконографический материал, имеющийся в музеях.

В периодических изданиях 1960-х годов удалось обнаружить сведения о том, что в работе над фильмом использовались материалы, хранящиеся в фондах 58 музеев³. Некоторые музейные экспонаты (ружья, пушки, военная амуниция) стали предметами реквизита⁴ (например, первые ряды солдат, попадавшие в кадр крупным планом, имели настоящие кремневые ружья⁵).

Оператор фильма А. Петрицкий отмечает, что Бородинский бой был наиболее трудной из батальных сцен, «ни до, ни после нее нигде в фильме не было занято такое количество массовки, войск, актеров, не использовалось столько пиротехнических средств»⁶. В настоящее время для воспроизведения на экране сцен сражений успешно применяются компьютерные технологии, но в 1960-е годы, когда снималась эпопея «Война и мир», их не существовало, а успех реконструкции целиком и полностью зависел от качества работы съемочной группы, в том числе художников-постановщиков (М. Богданова и Г. Мясникова), художников по военным костюмам (В. Вавры и Н. Бузиной), военных консультантов (генералов армии В. Курасова и М. Попова, генерал-лейтенанта Н. Осликовского, полковников М. Люшковского, В. Глинки, А. Любимова, Е. Курбатова).

Важным элементом работы над фильмом был выбор мест съемок. Некоторые из них провели в узнаваемых местах рядом с Бородином (например, сцена эвакуации раненых снималась в Можайске), а само

Бородинское сражение было реконструировано под Дорогобужем в конце августа - октябре 1963 г. «Съемки панорамы [сражения] готовились месяц - нужно было добиться согласованности движения камеры, действий конницы, массовки, работы пиротехников»⁷. В реконструкции боя принимали участие 13 500 пеших статистов и 1500 конников⁸. Каждого из них нужно было одеть соответствующим образом.

Как отмечено выше, над военными костюмами к фильму работали художники Н. Бузина и В. Вавра. О деятельности Н. Бузиной сохранилась информация в архиве киноконцерна «Мосфильм». Оказалось, что она принимала участие не только в создании военных костюмов к фильму «Война и мир», но и к другим историческим кинолентам. Например, она была художником по костюмам в картинах «Ватерлоо», «Стакан воды», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и др.⁹

Второй художник - Вячеслав Михайлович Вавра - принимал участие в создании только одного фильма. Несмотря на

это, в титрах всех серий киноэпопеи его фамилия как художника по военным костюмам указана первой, чем подчеркивается его роль в создании образного ряда. К сожалению, в фильмографической базе Информационного центра «Мосфильм» сведений о работе этого художника не сохранилось.

Информацию о деятельности В.М. Вавры удалось обнаружить в «Энциклопедии вооружения и военного костюма». В книге этой серии «Русская армия XVIII-XIX веков» сообщается, что основой издания стал архив «известного театрального художника Вячеслава Вавры, который в 50-60-е годы прошлого века был одним из крупнейших специалистов по истории военного костюма»¹⁰.

Справочный материал библиографического кабинета библиотеки Союза театральных деятелей позволил выявить ряд статей в периодических изданиях о деятельности В.М. Вавры как театрального художника. Оказалось, что он принимал участие в создании декораций и костюмов к операм, входившим в репертуар столичных и провинциальных театров. Среди них была постановка 1957 г. оперы С.С. Прокофьева «Война и мир» в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Тема Бородинского сражения отражена в двух картинах оперы. В одной из них на сцене воспроизводится строительство ополченцами укреплений. В этой картине участвуют такие персонажи, как Денисов и Андрей Болконский в качестве командира егерского полка. Затем на сцену выходит отвечаемый войсками Кутузов. В другой картине оперы представлен Шевардинский редут, куда к Наполеону один за другим прибывают адъютанты с донесениями о ходе сражения. Помимо этих двух сцен, реконструирующих Бородинское сражение, в опере есть картина «Совет в Филях». Кроме Кутузова, в этой сцене участвуют такие персонажи, как Барклай де Толли, Беннигсен и другие русские генералы¹¹. Для создания костюмов, представляющих солдат и офицеров русской и французской армий, В.М. Вавра сделал многочисленные эскизы. Утвержденные в 1957 г. художественным советом музыкального театра в качестве образцов, они в настоящее время бережно хранятся в музее театра¹².

Сравнение эскиза костюма Александра I к театральной постановке 1957 г. с реставрированным экспонатом позволяет заключить, что они имеют явное сходство.

В ходе исследования удалось установить, что в 1959 г. В.М. Вавра принимал участие в постановке оперы «Война и мир» на сцене Большого театра. Эскизы его костюмов и грима персонажей к этой постановке (Кутузова, Барклая де Толли, Беннигсена, Ермолова, Раевского, Платова, Наполеона, Бертье, Даву, Денисова, Болконского и др.) удалось обнаружить в фонде живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки¹³.

Обратим внимание на то, что между эскизами В.М. Вавры, хранящимися в Музее театра Станиславского и Немировича-Данченко и Музее музыкальной культуры, имеются различия. Эскизы военных костюмов к постановке 1957 г. выполнены для каждого действующего лица оперы на отдельном листе, имеют много пояснений и рекомендаций по атрибутам костюма, а к постановке Большого театра В.М. Вавра сделал групповые эскизы с меньшим количеством комментариев.

Удалось обнаружить еще одну коллекцию эскизов военных костюмов В.М. Вавры (всего 20 единиц хранения). Она находится в фонде оригинального рисунка Музея-панорамы «Бородинская битва». Как указано в протоколах закупочной комиссии музея, рисунки были выполнены художником к роману Л.Н. Толстого «Война и мир» и приобретены музеем у автора в 1962 и апреле 1964 г., а также у Г.П. Каптеровой в 1964 г. (вероятно, уже после смерти В.М. Вавры)¹⁴. Некоторые из рисунков датированы 1958 г. и представляют собой групповые эскизы. Можно предположить, что они созданы В.М. Ваврой при работе над костюмами персонажей оперы «Война и мир» на сцене Большого театра. Другие рисунки, не имеющие дат, выполнены на отдельных листах. Они могли быть подготовлены В.М. Ваврой для постановки в музыкальном театре.

Отметим, что театральный и кинематографический реквизит существенно различаются. В театральной постановке средства отражения внешнего облика персонажей основываются на законах лаконичности и условности, а экранизация произведения предполагает появление крупных планов, на которых для достоверности кадра даже мельчайшие детали должны быть представлены с большой точностью, поэтому если эскизы к оперным спектаклям 1957 и 1959 гг. незначительно отличаются в деталях, то при работе над фильмом они должны были быть подвергнуты существенной переработке. К сожалению, эскизов, выполненных В.М. Ваврой специально для съемок фильма «Война и мир», обнаружить не удалось, но можно предположить, что накопленный художником материал для оперных театров был им использован при работе над костюмами к фильму.

При исследовании удалось найти сведения биографического характера. Художник родился в 1920 г., умер в апреле 1964 г. В музее МХАТ хранится его краткая автобиография, датированная февралем 1958 г. В 1940-1941 гг. он был художником «Ленфильма»; в 1943-1946 - студентом московской консерватории; в 1946-1948 - художником-оформителем ЦДРИ; в 1948-1950 - художником «Всеко» (Всесоюзный комбинат); в 1950-1955 - художником по костюмам Большого театра; в 1955-1957 гг. художником государственного издательства «Искусство», с 1958 г. - преподавателем истории военного костюма в Школе-студии МХАТ. До настоящего времени в Школе-студии на кафедре сценического костюма преподает его ученица Э.П. Маклакова, которая с благодарностью вспоминает В.М. Вавру как знатока военного костюма.

Некоторые сведения о В.М. Вавре сообщает Г.В. Вилинбахов, отмечая, что в 1950-1960 гг. художник, «помимо работы в театре, принимал активное участие в реставрации панорамы Ф.А. Рубо "Бородинская битва"»¹⁵, поэтому к исследованию были привлечены документы, связанные с реставрацией панорамы, которые хранятся в архиве Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. К сожалению, обнаружить фамилию В.М. Вавры в сохранившихся документах, освещающих процесс реконструкции полотна Ф.А. Рубо, не удалось. Однако некоторые из них содержат сведения о том, что при реконструкции панорамы реставраторы неоднократно обращались за помощью в Большой театр¹⁶. На начальном этапе реставрации планировалось, что декорационные мастерские театра будут использованы для проведения реставрационных работ, но впоследствии было принято решение о реставрации в помещении, предоставленном Государственным музеем изобразительных искусств. Тем не менее Большой театр принял участие в работе по сохранению панорамы, что было связано с необходимостью переписать заново сильно пострадавшую часть полотна с изображением неба. Это потребовало подготовки холста огромных размеров. После укрепления панорамы дублированием на новую ткань, ту ее часть, на которой было изображено небо, отделили от основного холста¹⁷, а затем швеи Большого театра подготовили новый холст (9,2 x 122 м), предназначенный для воссоздания утраченного неба. Директор Музея-панорамы И.А. Николаева отмечала, что работниками Большого театра был использован особый панорамный шов¹⁸, который применяется при создании декораций (он практически не виден зрителю). Поскольку В.М. Вавра в это время работал в декорационной мастерской Большого театра¹⁹, он вполне мог принимать участие в этой работе.

Таким образом, в результате исследования было установлено, что автором эскиза, по которому был создан реставрировавшийся мундир Александра I к фильму «Война и мир», является театральный художник В.М. Вавра. Его работа над образами персонажей романа Л.Н. Толстого началась задолго до съемок фильма С. Бондарчука. Костюмы по его эскизам стали частью реконструкции Бородинского сражения в постановках оперы «Война и мир» на сценах Большого театра и Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Для фильма «Война и мир» художниками В. Ваврой и Н. Бузиной были созданы тысячи костюмов, представляющих предметы обмундирования русской и европейских армий начала XIX в.²⁰, что позволило с большой достоверностью воссоздать эпизоды Бородинского сражения при экранизации романа Л.Н. Толстого. Помимо этого, В.М. Вавра мог иметь отношение к реконструкции панорамы Ф.А. Рубо.

Автор выражает благодарность за помощь в поиске и получении иллюстративных материалов заместителю начальника отдела Управления по сохранению культурных ценностей А.А. Подмазо, руководителю Информационного центра «Мосфильм-ИНФО» Г.Р. Амбарцумян, заведующей Музеем музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко А.В. Смирновой, хранителю Музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки А.С. Родимкиной, хранителю фонда оригинального рисунка Музея-панорамы «Бородинская битва» О.М. Серебрянниковой, главному художнику военного журнала «Сержант» П.Г. Алехину, сотруднику отдела иконографии Российской государственной библиотеки по искусству К.В. Цыпленкову.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ермолинский С. В преддверии новых страниц... // Искусство кино. 1965. № 9. С. 8.

² Аннинский Л. Лев Толстой и мы с вами // Сов. экран. 1966. № 22. С. 9.

³ Мясников Г. Работа над фильмом «Война и мир» // Искусство кино. 1968.

№ 1. С. 42.

⁴ Цифры «Войны и мира» (б/а) // Сов. экран. 1966. № 8. С. 14.

⁵ Раззаков Ф.И. Наше любимое кино... о войне. М., 2005. С. 23.

⁶ Петрицкий А. Работа над фильмом «Война и мир» // Искусство кино. 1968. № 1. С. 43.

⁷ Там же. С. 44.

⁸ Раззаков Ф.И. Указ. соч. С. 23.

⁹ Фильмографическая база данных Информационного центра киноконцер на «Мосфильм».

¹⁰ Чернушкин А.В. Русская армия XVIII-XIX веков: 1700-1801: Пехота - Кавалерия - Артиллерия; 1801-1825: Гвардейская и армейская пехота. М., 2004. С. 5.

¹¹ 111 опер: Справочник-путеводитель / Ред.-сост. А. Кенигсберг. СПб., 1998. С. 570, 571.

¹² Музей музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Инв. № III-39.

¹³ Фонд живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки. Инв. №№ 1021-5612/II 1027-5612/II/

¹⁴ Протоколы закупки от 1962 и 1964 гг. // Музей-панорама «Бородинская битва». Фонд оригинального рисунка. Ф. 5. Рисунки по теме «Отечественная война 1812 г.»

¹⁵ Вилинбахов Г.В. Вступительная статья // Чернушкин А.В. Указ. соч. С. 5.

¹⁶ Методика реставрационных процессов по панораме «Бородинская битва».

ва» // Архив ВХНРЦ. Оп. 8. Д. 16. Св. 1. Л. 13.

¹⁷ *Езерская И.* Панорама «Бородинская битва». М., 2006. С. 19.

¹⁸ *Николаева И.А.* Панорама в 1918-1962 гг. // Очерки по истории Музея-панорамы «Бородинская битва», 1912-2002: К 90-летию со дня основания. М., 2003. С. 66.

¹⁹ Автобиография В.М. Вавры // Архив музея Школы-студии МХАТ.

²⁰ *Высторобец А.И.* Сергей Бондарчук: Судьба и фильмы. М., 1991. С. 122.