

The Queen's Working Wardrobe, Memory of Royal Occasions

Marschner, Joanna
Historic Royal Palaces, UK

This talk is about Kensington Palace, and the ways in which we have been able to capture and use public memory to enhance and extend the work of the curator and conservator teams. At this point I will introduce our collection, so you will better appreciate the material we had to work with.

When William III and Mary II came to the throne in 1689, the sovereign's principal London residence was Whitehall Palace. For the purposes of state and ceremonial it remained the official centre of the Court in William III's reign, but neither William or his wife Mary were attracted by the thought of living there. William suffered from asthma and the damp location of Whitehall threatened his already delicate health. Mary, for her part, felt shut in there, and writing to her husband in 1690 complained 'a poor body like me, who has been so long condemned to this palace and see nothing but water and wall'. They began to search for a new residence, just outside London, but still in easy travelling distance to Westminster and the business of government.

In the summer of 1689 William and Mary purchased Nottingham House, a Jacobean mansion built in about 1605 for Sir George Coppin, which stood in Kensington, a village that 'esteem'd a very good air'. It was owned by William's trusted Secretary of State, Daniel Finch, Earl of Nottingham, and the purchase price was 20,000.

Sir Christopher Wren was instructed to improve and extend the house immediately. New pavilions were constructed to provide a set of new apartments for the King, the Queen and the Council. There was also a new chapel, and a new ceremonial entrance. However Kensington was intended as a private retreat, and the essentially domestic character of the building was underlined by the fact it was never described as a palace; it was always referred to as Kensington House.

Queen Mary died in 1694, and King William in 1702. Mary's sister Anne contributed the very beautiful Orangery to the Palace complex, probably made to the design of Nicholas Hawksmoor. It was completed in about 1714. It was King George I, the first Hanoverian king, who had the first substantial alterations to the main house with the construction of three new 'great rooms', replacing the core of old Nottingham House. These were designed by Colen Campbell and decorated by the young William Kent. Two new courtyards were added to the north, one to house the kitchens and Princesses Court to provide accommodation for the King's granddaughters.

When George II died in 1760, the Palace dropped out of use as a principal residence for the King and Queen. It was used instead by the royal children, and other close members of the royal family. So it came about that Queen Victoria and Queen Mary were born in Kensington Palace, and Princess Margaret the Queen's sister, and later the Prince and Princess of Wales had their apartments there. The Palace is still

home to Princess Alice, the Queen's aunt, and her cousins, the Duke of Gloucester, The Duke of Kent, and Prince Michael of Kent and their families.

It was Queen Victoria in 1898 who established the principle of public access to the State Apartments at Kensington Palace. From 1912 Queen Victoria's granddaughter-in-law, later Queen Mary started introducing historic dress into the splendid historic interiors. It was not until the 1980's that this situation was formalised with the birth of the Royal Ceremonial Dress Collection, which at The Queen's request was established on the garden floor of the Palace, immediately under the State rooms.

The Royal Ceremonial Dress Collection at Kensington Palace comprises dress worn by members of the Royal Family, dress worn by officials and dignitaries undertaking ceremonial roles such as heralds or members of Orders of Knighthood, and court dress. The collection dates from the 17th to the 20th century.

Court dress was worn by those attending the more formal assemblies and gatherings held by the king and queen. These events were a very important part of the social calendar and for many years attendance at them was vital to politicians as well as socialites.

From the 18th to the 20th century the most significant event for ladies was known as the 'Drawing Room'. At this ceremony a young girl just out of the schoolroom was presented to the king and queen by a female relation who had previously been presented. This came to mark symbolically her entrance into the adult world. In 1902, King Edward VII changed the timing of this event from the afternoon to the evening. It was generally held at Buckingham Palace. Gentlemen were presented at a ceremony called a levee, which took place at St James's Palace.

When meeting the monarch, ladies and gentlemen have always worn the best clothes they could afford. During the 18th century the mantua and petticoat became the accepted wear for ladies at Court. This was the fashionable style of the late 17th century, and comprised a petticoat worn over side hoops, and a bodice with a train. At the 18th century court the hoops developed to extraordinary size and remained exclusively a court style of dress long after the fashions moved on.

This style of dress with its wide skirt and train provided a wonderful opportunity to show off fine silks and elaborate embroidery. One lady went to such extraordinary lengths in 1738 that the commentator Mrs Delany declared 'the pattern much properer for a stucco staircase than the apparel of a lady'.

Gentlemen attending the 18th century court would wear a suit comprising a coat, waistcoat and knee breeches made out of the finest silks, often in vivid colours and covered with embroidery. Their shoe buckles and sword hilts were often decorated with jewels, cut steel or glass paste.

On his accession in 1820. King George IV announced that ladies were no longer required to wear the cumbersome court hoop. However the train, ostrich feather headdress and lace lappets or veil remain distinctive components of court dress until as late as 1939. George IV also promoted styles of court uniform to replace the colourful court suits worn by 18th century gentlemen. These uniforms made of fine wool were elaborately embroidered with gold and silver wire. The colour of the cloth and the style and position of the embroidery were used to distinguish the office and rank of the wearer. Each uniform

reflected military styles of the period in which it was introduced. However, as with ladies dress the styles immediately fossilised and remained unchanged years after the fashion had moved on. Even though court uniform is rarely seen today, many of the styles still have their origins in the early 19th century.

While British court dress successfully weathered the turbulent years of the First World War, the 1920's saw changes in ladies court dress. The elaborate trains were reduced in length and skirts became fashionable short. The last occasion ladies had to dress up in this splendid attire was in 1939. After the Second World War court occasions changed their character and this distinctive style of dress was no longer worn.

Within the collections at Kensington Palace many pieces of dress worn by members of the Royal Family have been preserved. The most impressive items are the coronation robes, each a skilful blend of splendid decoration, formality, fossilisation and fashion. There are also dresses worn by royal brides which reflect to a much greater degree the fashions of the period.

Royal Ladies have used these great occasions in their lives to promote the best of British textile craft. From Queen Caroline and Queen Charlotte in the 18th century, to Queen Elizabeth II, there has been active support for the native textile industries. Queen Charlotte chose to wear silk woven in Spitalfields in East London, just as the then Princess Elizabeth selected a silk produced at Lullingstone Castle in Kent and woven up in Scotland for her wedding dress worn in 1947.

The design of such textiles proved to be just as important as their place of manufacture. Special designs incorporating roses, thistles and shamrocks were commissioned from the Spitalfields weavers for the cloth of gold robes worn by the monarch for the most solemn part of the coronation ceremony. English lace made both around Honiton in Devon and Aylesbury in Buckinghamshire worn at many royal weddings included in its design national emblems and royal cyphers. In her effort to encourage principles of good design Queen Victoria, her children and their descendent commissioned designs both for textiles and for dresses from artists and even aspiring students at art school.

Court dresses worn by several generations of the royal family have survived. For special occasions such as Drawing Rooms or Evening Courts, even the king and queen had to conform to the traditional regulations followed by their guests, which specified how outfits should be made, and which accessories should be carried. However as the host at these ceremonies their dress was particularly splendid. In 1939 George VI and Queen Elizabeth presided over the last Evening Court. When the present garden party tradition was set in train, Queen Elizabeth II preferred to wear pretty afternoon dress, with Prince Philip in naval uniform or morning dress.

As in many families, members of the Royal Family have preserved items of dress for sentimental reasons. The dress collection contains baby clothes and tiny outfits worn on many special occasions by little princes and princesses.

In 1994, at the conclusion of the government enquiry which had looked into the cause of the terrible fire at Windsor Castle, the curators team at Kensington Palace with archaeologists from Hampton Court Palace, were required to oversee a careful programme of building improvements. The severity of the fire at

Windsor had been caused in part by the presence of many undetected voids within the building fabric. In order to identify similar weaknesses in our palace we had to carefully dismantle panelling, lift floors and upgrade attics and roof spaces. It was a tremendous amount of work, but we decided to make the best of the situation. The existing display of dress had been established almost ten years earlier, and we felt the display rationale was becoming a bit dated. . This would be a good opportunity to review how to make the best of our excellent collection.

We had nine rooms to work with. The existing display had used these very effectively to present a chronologically arranged series of period rooms into which dress was inserted. However, in more recent years the collection had burgeoned. There was now far more female dress, and royal dress dating between the 18th and late 20th century. There was a fine collection of spectacular robes as worn by members of Order of Knighthood, and a good collection of dress as worn by the British while undertaking office within countries part of their former Empire. There were no longer enough spaces to be able to have dedicated spaces relating to every subject area represented in the collection. We were however determined that every item we owned should be displayable within a useful context somewhere in the palace and a changing basis, and this meant constructing a new series of room sets having much more overarching themes.

We were very aware that our collection could be appreciated in an infinite number of ways. I had recently read Kevin Lynch's book on the design evolution of the city called 'The Image of the City', in which he explains this notion very well. 'looking at cities can give a special pleasure, however common place the sight may be. Like a piece of architecture the city is a construction in space, but one on a vast scale, a thing perceived only in the course of a long span of time..... on different occasions and for different people, the sequences are reversed interrupted, abandoned, cut across. It is seen in all lights and all weathers..... At every instance there is more than the eye can see, more than the ear can hear, a setting or new view waiting to be explored.....nothing is experienced by itself, but always in relation to its surroundings, the sequences of events leading up to it, the memory of past experiences.....every citizen has had a long association with some part of his city and his image is soaked in memories and meanings.....if the environment is visibly organised and sharply identified, then the citizen can inform it with his own meanings and connections.' Take London for instance, what does it mean for you. Is it the pomp and circumstance, like the soldiers trooping the colour at Horseguards. Is it Piccadilly at night, the high tech city financial centre, or quaint little shops. Perhaps it is Wimbledon or the simple big red bus.

But how could we apply these ideas to the presentation of our costume collection. It was important given the limitations on the space that the themes would allow us to mix material of different eras on occasion. We established that there were a few key pieces of information which needed to be passed to the visitor as soon as they had arrived to ensure that their visit would be well rounded and enjoyable. ' What is Court dress' for instance, and 'Who wore it' and 'When was it worn'. As you know court and other forms of ceremonial dress is much more rarely seen now; the subject would seem very mysterious without answers to these basic questions.

So - we chose to fit out our first room as two complementary dressing rooms within a fashionable London house, in which a lady and gentleman prepare for their court presentation. All the items of dress

are laid out, which allows the commentator to explain the evolution of this distinctive form of dress. By contrast within the last room in the sequence we have put together a large number of costumes on life-like mannequins in groups and attitudes following engravings of a presentation itself. Here we have an opportunity to discuss the etiquette of the ceremony, who the people are, and what they were expected to do.

We were aware that our large collection of court uniforms as well as the many other forms of male ceremonial dress we own look very spectacular displayed in mass. It was however our contacts in the tailoring trade in Savile Row and Chancery Lane which provided the inspiration for a display based round the ceremonial tailoring industry in London, arranged in a room, looking to all intents and purposes like an elegant tailors showroom.

Bond Street in the 18th century came to be known for its hotels and apartments for gentlemen. It was not until the beginning of the 19th century that the area became famous for its fashion shops, and these in the early years only for men. Beau Brummell and George, Prince of Wales, conspicuous style setters for the younger generation considered the traditional shopping streets around St James's much too old fashioned, and led the advance to Bond Street, Savile Row, Clifford Street and Sackville Street ' The execution of his (that is Beau Brummell's) sublime imagination' Captain Gronow noted 'was carried out by that superior genius Mr Weston, tailor of Old Bond Street'. The dilettante, dandies and 'exclusives' that frequented the streets naturally attracted tailors, barbers, perfumers, wig-makers and hatters all to open up shop.

Many of these businesses continue to operate to this day. Concentrating just on the tailoring establishments, Boutroy founded in 1744, and Adeney which dates back to 1774, joined forces and continue to serve customers in Sackville Street. In Clifford Street Dege and sons having bought out the court tailor Wilkinson, a business dating from 1662, Rogers and Co from 1774 and John Jones from 1827, still specialise in equestrian and military dress.

However it was the firms of Gieves and Hawkes and Henry Poole, both located in Savile Row, and Ede and Ravenscroft from Chancery Lane, that we looked to principally for advice. Gieves and Hawkes with two hundred year history of furnishing stylish kit for officers and gentlemen, are arguably the classiest outfitters in the world. Their showrooms are filled with heavy mahogany fittings with rich brass mounts dating back to the 19th century. Henry George Poole was born in 1814, the second son of a draper. When he was 15 years old, he entered service with the tailor Cooling, based in Old Burlington Street, but proved so talented that by 1858 he had set up on his own account and was already supplying 'more men and masters of hounds than any other tailor in London'. By the 1860's he could boast that he numbered Albert Edward, Prince of Wales amongst his clients, and that he employed over five hundred people at the height of the fashionable season between February and July. Both Gieves and Hawkes and Henry Poole have small historic collections of their own, which they proudly show off in old-fashioned mahogany showcases.

Ede and Ravenscroft is perhaps the most extraordinary of the London tailoring establishments. This firm was founded by the Shudall family towards the end of the 17th century, and operated originally from Holywell Street by the Strand. As the business passed from generation, sometimes by the female line the names of Webb and Ede are introduced by the early 19th century. The firm moved to its present address in

Chancery lane in 1868 and in 1871, Joseph Webb Ede married Rosanna Ravenscroft, the daughter of Burton Ravenscroft who owned a successful wig making business in nearby Searle Street.

The premises are still delightfully old fashioned. The high counter with its mahogany panelling and brass rail has changed little over a century, and carved mahogany arches link the glazed partitions dividing the interior. Glass showcases contain a display of mementoes such as Lord Erskine's wig untouched since the early 19th century, the sets of metal dies which are still used to stamp out seal skin spots for peers robes worn at coronations. Close by are samples of the velvets and silk used in the making of the ceremonial robes of knighthood or heralds tabards. On the walls hang a framed letter from Lord Nelson concerning his robes of the Order of the Bath, as well as a collection of royal warrants.

You will appreciate that by deciding to use these tailors showrooms for our inspiration for our display we could effectively discuss the process of supply and demand for tailoring skills based around the court from its earliest years. We could explain how the trade developed so that by the 19th century tailors in London were designing, making and retailing ceremonial to countries all round the world. We were easily able to integrate very historic items with more modern pieces, in just the same way as the tailors who had their own treasure boxes.

The managing directors of Gieves and Hawkes kindly allowed us to photograph the furniture in their showrooms. Henry Poole supplied boxes of modern sample books of the fabrics they still use in the construction of their suits and uniforms. Ede and Ravenscroft supplied whole bolts of silk velvet and fine wool face cloth, which we were able to place on the counter case tops and drape over dress stands, blurring the conjunction of the historic collection behind glass and the physicality of elements within the room space. Design documents, dress regulations, letters and warrants from Ede and Ravenscroft's archive, now lodged at Kensington Palace were arranged round the wall. All the members of staff at each tailoring establishment are very proud of what we have achieved together. Their input has ensured that the history of their industry is celebrated and is accurately recorded for the future.

Our collection of women's court dress has developed dramatically over the years. We were aware that we had acquired some lovely pieces of the dressmakers, couturiers, embroiderers, goldworkers and bead-embroidered craft. As well as acquiring items which had survived with all elements complete, there were plenty of instances where just one element had been preserved. These were very difficult to display in our earlier chronological series of room sets. We had also been recently the happy recipients of a gift from the last theatrical armourer in London. The firm of Fox, decided in the 1990's that it would streamline its business concentration on dealing in theatrical makeup. The armourers collection which they passed to us comprised massive tin trunks full of gold and silver wires of all kinds, sequins and paillettes and many other sorts of materials used in the making of gold and silver embroidery. Much was still round on its 19th and early 20th century wooden spools and was still wrapped in protective tissue paper.

It was evident that we had the makings of a collection which might be best explained in the context of a dressmakers atelier. We were pleased to have an opportunity to introduce information about the lives of the craftspeople whose work contributed in such a remarkable way to British ceremonial tradition.

From the 18th century for those girls compelled for economic reasons to have to earn a living, dressmaking was considered an attractive option. Most girls were taught to sew in childhood, and as the work was clean, and not particularly strenuous, it became regarded as genteel, and particularly suitable for those 'too timid and humble' to use a contemporary definition, to take up a post as a governess for instance. Within the organisational hierarchy of a first class house one might expect amongst the first and second class hands right down to the improvers and apprentices, the daughters of clergymen, officers, surgeons and tradesmen. The first hand might expect to earn 80 a year in about 1850, and would wait on the customers, receive orders, take measurements and allocate materials. The more junior staff, organised into grades according to their experience would oversee projects, and provide instruction for the improvers and apprentices. Most girls would enter the profession as an apprentice. Her parents or guardian would pay a premium for this, which could amount to between 10 and 50 which would in theory cover instruction and living expenses. The apprentices would not receive a wage, and would be provided with accommodation within dormitories in the dress house itself. In London the most fashionable establishments were situated around Grosvenor and Hanover Squares, Oxford Street and Regent Street. The elegance of the accommodation was often a stark contrast to the conditions one might find in the workrooms and dormitories inside.

The apprentice system allowed the proprietor of the establishment an easy opportunity to exploit his employees. The living accommodation provided could be a very minimal standard, food could be meagre, and the working hours could be extremely long. There was sufficient knowledge and disquiet about this situation for the government to institute an enquiry in 1842, led by R D Grainger, which looked into working conditions for children up to the age of 17. In taking verbatim evidence from the children, Mr Grainger discovered that in the fashionable season, they might start work as early as 3.30 in the morning, and finish at 11.30 at night. On occasion ten minutes only was allowed for a meal, and this was taken standing up. There was a short amount of free time allowed to the employees on Sunday, but often work started extra early on a Monday morning to make up for this. Despite the new legislation which resulted from the government enquiry, the creation of a number of philanthropic societies such as the Association for the Aid and Benefit of Dressmakers and Milliners, founded in 1843, and the Distressed Needlewomen's Society in 1847, conditions were slow to change.

On June 17th 1863 a scandal broke which once again focussed on employment abuse within the dress trades. A letter appeared in the 'Times' newspaper, written anonymously by a young apprentice working in a first class house in Regent Street, run by Mme Elise, dressmaker to Alexandra, Princess of Wales. The letter explained how the apprentice had woken up that morning to find one of her companions, with whom she had to share a bed in the dormitory, had died in the night, after having had to work a seventeen hour day on a regular basis, and on occasion up to a twenty-seven hour session. A second government enquiry commenced, led by HW Lord, to look into working conditions for women. It revealed that the life of Mary Anne Walkley, the little apprentice who died, was by no means extraordinary. Indeed they found far worse excesses practised in other houses. By January 1869, it was illegal for a woman to be asked to work more than twelve hours a day, or to start before 5 in the morning. Again the legislation was hard to enforce. Customers still expected to pay the same sums for their commissions, and they received them in super quick

time. The Queen Magazine, Punch, and the Times all carried regular articles urging ladies to be more thoughtful and considerate in the purchases. Dress houses set up on model principles such as the London Dressmaking Company were much promoted, and were conspicuously patronised by members of the Royal family.

By 1875, when 'The Blue Book' was published it is evident that dressmaker's wages had doubled since 1840, and working hours had generally reduced by one third. 1875 also saw the founding of the 'Women's Trade Union League'. However it was not until the conclusion of the First World War when women were by necessity drawn into occupations traditionally undertaken by men, that there were any major and sustained improvements. As the workforce became more structured and organised, it could also become more vocal. Women's rights were championed by the more powerful male dominated trade union framework.

Given the extraordinary and rather shocking history of this industry we were extremely interested to try and capture the memories of those women who had completed traditional apprenticeships in the business back in the 1920's and 1930's, and could provide their own information about the highs and lows of the business. We hope that these memories could help us curators to put together an accurate and enlightening display. We sought contacts through the World Wide Web, targeting sites which were managing reminiscence projects in care homes for the elderly, or run by social services support teams at community centres. We found the experiences of three ladies particularly useful Miss Ruhle, had undertaken a millinery apprenticeship in the 1920's and had later specialised in dressing feathers. Mrs Florentine and Mrs Haines had both undertaken dressmaking apprenticeships in the 1920's.

Some of the most interesting information which we learnt from these ladies concerned the skills and traditions which remained in the dressmakers workroom. In some instances practises had hardly changed since the early 18th century. In 1747 details of the business were recorded in a publication called 'The London Tradesman'. This was a careers manual giving advice to parents trying to find an appropriate apprenticeship for their child. Later in the century Diderot and d'Alemberts encyclopaedia and Charles Germain de Saint Aubin's 'L'Art du Brodeur' of 1770 provide further insights. In the early 20th century, it was still customary to place fine work on a sheet, so that it could be turned without handling the fine textile itself. A soft velvet cap or pad is still being recommended as a receptacle for metal thread and sequins, as it ensured that they did not escape off the table and onto the floor. China saucers were still being used as containers for beads. This material was useful as the needle would not catch as the beads were scooped up.

The 20th century ladies describe how difficult it was to match colour in anything other than daylight. The practise seems to have been to have pulled the work tables towards the windows in the morning, and to make sure that all the colour matching needed had been completed. As the natural light faded the tables could be drawn back near artificial light sources.

Both the ladies visited the palace as the display was put together. A team from the lace makers association in Honiton in Devon arrived to sort out the lace cushions. Surviving embroidery companies such as Locke's and Hand's, allowed us to visit their workrooms and photograph their present arrangements. This

has led to the creation to a very popular display. On many occasions one will overhear conversation between a grandmother and her grandchildren, explaining sewing techniques, and pointing out familiar pieces of equipment. We have had numerous gifts of historic ribbons, beads and sequins, packets of needles and spools of thread, which have arrived unsolicited.

Locke's embroiderers again can to our assistance when we were planning a new display of dresses worn by Diana Princess of Wales. With their help, and with the help of the couturier Catherine Walker we were able to put together the design and construction history for a number of the outfits. We started right at the beginning with the discussions that the client had with the couturier and the range of objects and images they might have looked at to come up with a good design. We then followed the dress through the stages of its construction and embellishment. We were intrigued to find this approach appealed even to our male audience.

This year, 2004, sees the 60th anniversary of 'D' Day, the significant military campaign that brought the Second World War to an end. The people who lived through these events are now in their 80's and 90's and it was felt by everyone that their contribution to the nation should be thoroughly honoured, as in ten years time, many may be much too infirm to travel. Many ceremonies would be arranged in London over the year, and knowing that some people would inevitably visit the palace, we decided to find a way of making the most of this wonderful human memory bank. We conceived a plan of asking Queen Elizabeth II whether we could borrow from her wardrobe a series of outfits dating back to the war years, which had been worn for occasions which caught the public imagination, and served to illustrate aspects of her work as queen.

Princess Elizabeth Alexandra Mary was born on 21 April 1926, in Bruton Street, London. With blonde hair and blue eyes she proved a delight for her parents, Prince Albert, Duke of York and his wife Elizabeth, and her grandparents King George V and Queen Mary. That the young Princess would one day become queen was by no means certain. There was every prospect that her uncle David, the Prince of Wales would marry and have children. In August 1930 the Duchess of York gave birth to another daughter, Princess Margaret Rose. The two little girls occupied a suite of rooms at the top of 145 Piccadilly their parent's substantial London residence. The Princesses' clothes were simple and sensible in line with their upbringing. Elizabeth and Margaret usually wore identical kilts and jerseys as they played with their dogs, simple printed cotton dresses as they did their lessons, and silk dresses, silk socks and white shoes for special occasions.

On 12 May 1937, following the death of George V and the abdication of the Princesses' uncle Edward VIII, the preceding year, their father was crowned George VI in Westminster Abbey. Eleven year old Princess Elizabeth and six year old Princess Margaret attended wearing full length dresses of off-white lace trimmed with gold ribbon bows and silver gilt coronets made by Garrards and Co.

For Princess Elizabeth, now heir presumptive and approaching her teenage years, frilly dresses and socks were laid aside, and skirts, blouses and jackets, worn with stockings were soon part of the repertoire. Uniforms were also to play their part. The Princess played a role in the Buckingham Palace troop of Girl

Guides, and when she was just sixteen years old she became Colonel in Chief of the Regiment of Grenadier Guards.

The creation of a personal style would have been a complex matter for Princess Elizabeth as for anyone in the public eye. In most cultures the dress of a monarch is one of the most visible symbols of power and authority. The specific traditional dress worn for court and ceremonial occasions plays its part, but so too does everyday wear. To this end the young Princess had to draw together a wardrobe of the grand clothes of formal state occasions, the 'Sunday best' for daytime public appearances, and the informal clothes of her private life.

On 6 February 1952 George VI died at Sandringham House in Norfolk. The following year on 2 June 1953, his daughter was crowned Queen Elizabeth II at Westminster Abbey. The spotlight was now on the beautiful young queen. Her every sartorial choice would be discussed and criticised by millions as her image appeared in the newspapers, on film and on television. Indeed over the course of each year there would also be many hundreds of people who would actually meet her, whether by design or by accident.

We were quite systematic in our choice of outfits. The Queen as Head of State was represented by a dress of cream silk satin embroidered with gold and silver bead. It was designed by Norman Hartnell in 1963 and made to be worn under the heavy red velvet robes trimmed with ermine, which The Queen wears to open Parliament. The Queen as Head of the Church of England was represented by a dress of black guipure lace, made to sit out over a slender silk petticoat. The outfit was completed with a black net veil trimmed with lace. This dress was also made by Norman Hartnell for The Queen to wear when meeting Pope John XXIII, in Rome in 1961.

Foreign tours and visits abroad stand amongst The Queen's most important duties. Since she came to the throne in 1953, the Queen has visited over 325 countries including places as far reaching as Brunei, Ghana, Poland, New Zealand and Chile. The utmost care and consideration go into the arranging of a wardrobe for a royal tour. The Queen's designers always go to great lengths to design clothes that are practical, taking into account local history and climate conditions.

We selected for the exhibition a magnificent pale blue silk satin evening dress by Norman Hartnell, which The Queen wore to a dinner with the army at Lahore during her 1961 tour of Pakistan and India. The dress is embroidered with a stylised paisley motif, a design which had originated in Asia.

The second dress is a frothy grey organza evening gown by Hardy Amies, which The Queen wore to a banquet in Halifax, Nova Scotia on the last day of her tour of Canada in 1959. The dress is delicately embroidered with the may-flower, the official floral emblem of Nova Scotia.

To accompany each part of the display we identified a film clip which could be shown on a monitor nearby and an individual who had been associated with the actual event at which the outfit was worn, or an event of a similar nature, and we asked them if we could record their memory. These audio clips were placed on an audio machine which is given to every visitor to the exhibition. Each of the outfits is also accompanied with a selection of contemporary images, newspapers and souvenirs. By this device we hoped

to stir the memories of the visitors who may also have been caught up in some way with the same occasions. The memory we located to accompany the part of the display dedicated to the Queen abroad was a Canadian called Debbie O'Brien. She was just eight years old when The Queen came to visit, but she remembered well joining the crowds to see her go by and being very excited.

Two evening dresses were also selected to represent The Queen as patron of the arts and sciences. Both dresses had in fact been worn first at film premieres. A very dramatic black silk velvet dress was worn in 1956 to the premiere of the film 'The Battle of the River Plate'. Marilyn Munroe, Brigitte Bardot, Victor Mature and Gregory Peck, joined the line up to shake hands with the Queen on this glittering occasion. Gregory Peck also starred in the 1961 film 'The Guns of Navarone' at which The Queen wore a dress of pale yellow silk satin delicately embroidered with silver wire and pearl beads. This dress was made by Norman Hartnell.

Harry Myers was the photographer employed by the Odeon cinema, Leicester Square, where the premiere of the 'Guns of Navarone' took place. He recorded for us these words 'I'm Harry Myers and I've been a photographer for sixty odd years. I started photographing film premieres in 1946. I've covered over fifty-five Royal Film Performances. The 'Guns of Navarone' premiere was indeed a very big premiere. All decorations were worn by all the men attending, including the Duke. The Queen wore a beautiful tiara. All the stars of the film turned up. It was a great occasion followed by a fabulous party at the Dorchester. The chef at the Dorchester had made a cake of the set of the 'Guns of Navarone' with the guns sticking out of the cake. It made quite a photograph which I still have'.

Tim Healy a physically disabled employee of the Poppy Factory, a sheltered workshop in west London, promoted and visited by The Queen on many occasions provided the reminiscence which accompanied a smart red suit, trimmed with astrakhan worn in 1960 when The Queen visited Lord Roberts Workshops. The Lord Roberts Workshops established in the late 19th century was a pioneer scheme to provide useful employment for the disabled. The Queen has taken a very close interest in this and many other similar schemes, which have helped the disadvantaged.

Husna Rashid, a thirteen-year old school girl from Leeds described how The Queen visited her school, and attended her cookery lesson. 'First of all she met Miss Russell, our cookery teacher, she shook hands with her and then introduced The Queen to my table, and she told her about me, my name, and then we just got to know each other a bit..I felt really great it was quite a big shock as well.' The outfit we selected to represent The Queen and education was a smart coat and dress of turquoise silk, which The Queen wore to inaugurate the site of a new university campus in Valetta, Malta in 1967.

In July 1967, The Queen knighted Francis Chichester, yachtsman and adventurer after his solo voyage round the world at a rare open-air ceremony at Greenwich. The Queen holds regular investitures where those who have made a special contribution to society are honoured, but this was a particularly special occasion. Enormous crowds lined the Thames to catch a glimpse of Chichester wearing his famous yachting cap, as he and his family sailed up the river to Greenwich. Three thousand people attended the ceremony, while millions more viewed the live television broadcast at home.

The Queen dubbed Sir Francis with the same sword Queen Elizabeth I gave to Sir Francis Drake after he circumnavigated the globe four hundred years earlier. Giles Chichester, the son of Sir Francis provided his reminiscence. ' It was only when they came to do the rehearsal with my father of the actual procedure of kneeling to be dubbed that we were told 'oh by the way Her majesty has decided it should be out in the open.....it was very exciting, huge crowds, great sense of occasion and atmosphere.....almost a fairy tale really'. The Queen chose to wear a nautically inspired suit of white silk, trimmed with navy blue.

Perhaps the star outfit in the show is the battledress uniform worn by the eighteen year old Princess Elizabeth when she joined the Auxiliary Territorial Service, or ATS in 1945. She learned to drive ambulances, lorries and other heavy goods vehicles, as her contribution to the war effort. After the war it was possible to retain parts of the uniform, should one wish as long as the appropriate number of clothing coupons were sent in exchange. Happily for us princess Elizabeth did just this. She even chose to keep her khaki stockings. We were fortunate enough to find Mrs Patricia Kisch who had been serving at the army base in Camberley, surrey, where the Princess did her training, Mrs Kisch says' We had quite exciting news one day. Princess Elizabeth was going to join our unit. Princess Elizabeth duly arrived. We all lined up along the drive and cheered her in, and she came in in her new uniform looking very much like a rookie'.

But behind all this was our intention to capture the memories of the visitor to the exhibition. Had they been at any of these occasions, had they ever met The Queen at school, at work, in hospital, at the theatre, in countries abroad. One large wall in the exhibition room was given over to a pegboard, on which hung specially printed postcards. On these we asked the visitors to write down their own stories. The results are excellent. We have had memories from older people who played with The Queen at birthday parties, when she was a child. There are those who remember sitting on the pavement in the rain in 1953, waiting to see The Queen ride past in her gold coach on her way to her coronation. There are records of grand formal occasions such as investitures or the presentation of the royal Maundy, but also notes of surprise and completely informal meetings when the Queen has been visiting cities, and towns throughout the country. Small children have described seeing The Queen on the very day they came to Kensington Palace, as she landed in a helicopter in the garden.

The initiative has proved a great success. Visitors spends almost as much time reading the accounts pinned up on the memory wall, as they do looking at The Queen's dresses. While the dress may be striking, intriguing or simply beautiful, in this instance it was served as a key or a finger post in inviting others to celebrate their memories and experience. It has shown that in our country, a monarchy, the sort of impact that The Queen has had in a gentle way on the lives of us all. Indeed the many responses that have come from those living in other countries, show she had made an impact elsewhere too.

As the historian Simon Schama has summed up well 'they are the family of families, at once dynastic and domestic, remote and accessible, magical and mundane'.

The Queen's Working Wardrobe, Memory of Royal Occasions

Marschner, Joanna
Historic Royal Palaces, UK

이 글은 켄싱턴 궁전에 대한 것이며 큐레이터와 박물관 관리팀의 업무를 고양시키고 확장시키기 위해 일반인들의 추억담을 찾아내 활용할 수 있는 방법에 관한 것이다. 나는 이러한 측면에서 우리의 소장품을 소개하고자 하며 그렇게 함으로 해서 여러분들은 우리가 관리하고 있는 소장품들을 더 잘 이해할 수 있을 것이다.

윌리엄3세와 메리 2세가 즉위하던 해인 1689년에, 이들의 런던에서의 주요 거처는 화이트홀 궁전이였다. 이 궁전은 국정(國政)과 의전(儀典)의 목적으로 윌리엄 3세의 재위기간 동안에 공식적으로 대법원이 사용하였지만, 윌리엄 3세나 왕비(王妃) 스스로도 이곳에서 기거할 생각은 조금도 없었다. 윌리엄은 천식으로 고생하고 있었으며 습한 화이트홀의 기후는 이미 심각한 상태에 있던 그의 건강을 위협하고 있었다. 메리 또한 이곳에 대해 갑갑함을 느끼고 있었으며 1690년에 그녀의 남편에게 편지를 써서 물과 담 밖에 보이지 않는 이곳에 대해 오랫동안 염증을 느끼고 있었다고 불평하였다. 그래서 그들은 런던을 벗어나면서도 국정(國政)의 편의와 웨스터민스터와의 근접성을 갖춘 새로운 거처를 찾기 시작하였다.

1689년 여름 윌리엄과 메리는 노팅엄 저택을 구입하였는데 이 저택은 조지 코핀 경을 위해 1605년에 세워진 제코비안 저택으로 공기가 아주 좋은 시골인 켄싱턴에 위치해 있었다. 이 저택은 원래 윌리엄 왕의 신탁국무 대신인 노팅엄의 대니얼 핀치 소유였는데 이를 2만 파운드에 구입하였다.

구입 직후 크리스토퍼 랜 경에게 지시하여 이 저택을 증개축 하도록 하였다. 이 새로운 임시 건물은 왕과 왕비(王妃) 그리고 그 각료들을 위한 새로운 아파트 단지를 제공할 수 있도록 건축되었다. 여기에는 새로운 예배당과 새로운 의전(儀典) 현관도 있었다. 그러나 켄싱턴은 개인 휴양의 목적으로 조성된 곳이며 필연적으로 그 건물의 내부적 특성은 이 곳이 궁전으로 여겨진 적이 한번도 없다는 사실에 의해 평가절하 되었으며 이곳은 항상 켄싱턴 저택으로만 취급되었다.

메리 왕비(王妃)는 1694년에, 윌리엄 왕은 1702년에 각각 죽었다. 메리 왕비의 자매인 앤은 니콜라스 후스무어가 설계한 것으로 추정되는 이 매우 아름다운 오렌지색 건물을 황실관리단에 기증하였다. 이 건물은 대략 1714년 경에 완성되었다. 하노버 가 출신의 첫 번째 왕은 조지 1세였다. 그는 이전의 노팅엄 저택의 중앙을 3개의 새로운 '대실(大室)'로 개조하여 실질적으로 본관을 개조한 첫 번째 인물이 되었다. 이 대실들은 콜렌 캄벨이 설계하고 윌리엄 켄트라는 젊은이가 실내장식을 맡았다. 북쪽으로 새로운 2개의 마당을 추가시켰는데 왕손(王孫)들이 묵을 수 있도록 하나는 부엌쪽에, 다른 하나는 공주들이 기거하는 곳에 마련하였다.

1760년에 조지 2세가 죽자 이 궁전은 왕과 왕비(王妃)가 거주하는 곳으로서의 용도가 없어지게 되었다. 대신 이곳은 황실의 후손들과 그들의 측근들이 사용하게 되었다. 그래서 빅토리아 여왕과 메리 여왕이 이곳 켄싱턴 궁전에서 태어나게 되었으며 여왕의 자매인 마가렛 공주와 후에 영국의 왕세자 및 왕세자비가 이곳에 자신들의 거처를 갖게 된다. 이 궁전은 여전히 엘리스 공주, 여왕의 이모 그리

고 그 조카들, 글로우체스터 공작, 켄트 공작, 그리고 켄트의 마이클 왕자와 그 가족들의 고향이다.

켄싱턴 궁전에 있는 궁전에 일반인들의 입장을 허용하는 원칙을 세운 인물은 1898년도의 빅토리아 여왕이다. 1912년에 빅토리아 여왕의 외증손녀인 메리 여왕이 귀중한 의상들을 역사적인 실내장식가들에게 공개하기 시작하였다. 1980년대에 들어서서 황실의전 의상 컬렉션의 탄생으로 비로소 이러한 상황이 공식화되었으며 이 컬렉션은 여왕의 요구에 따라 집무실 바로 아래인 궁전 정원에 세워졌다.

켄싱턴 궁전에 있는 황실의전 의상 컬렉션은 왕족들이 입었던 옷과 기사단의 단원이나 문장관과 같은 의식을 담당하고 있는 고관대작들이 입었던 옷과 궁중의상들이 갖추어져 있다. 이 컬렉션에는 17세기부터 20세기에 이르기까지의 의상들이 구비되어 있다.

궁중의상은 왕과 왕비(王妃)가 집전하는 모임이나 보다 공식적인 회의에 참석하는 사람들이 입었던 의상들이다. 이러한 이벤트는 사회적 일정표에 있어서 매우 중요한 부분이며 몇 해 동안 여기에 참석할 수 있다는 것은 사회적으로나 정치적으로 매우 중요한 것이다.

18세기부터 20세기에 걸쳐 여성들에게 있어서 가장 의미 있는 사건은 '드로잉 룸'으로 알려진 사건이었다. 이 의식 도중에 학교를 갓 나온 한 젊은 여자가 이미 왕과 왕비(王妃)를 알현한 여자 친척에 의해 왕과 왕비(王妃)를 알현하게 되었다. 이 사건으로 그녀가 소녀에서 여성으로 들어서는 상징적 의미가 부여되었다. 1902년 에드워드 7세는 이 이벤트의 시간을 정오에서 저녁으로 변경하였다. 이 의식은 일반적으로 버킹검 궁전에서 열렸다. 성인 남자들은 접견이라고 불리는 이 의식에서 왕을 알현하게 되며 이 의식은 성 야고보 궁전에서 열렸다.

왕을 알현할 때는 항상 여성과 남성들은 그들이 입을 수 있는 최고의 의상을 입었다. 18세기 동안에 이 알현 장소에서 입을 수 있는 의상으로 여성들에게 인정된 의상은 맨투어(mantua)와 페티코트(petticoat)였다. 이 의상들은 17세기 후반의 화려한 의상들이었으며 사이드 홉스 페티코트와 뒤에 끌리는 옷자락이 달린 보디스(bodice)로 이루어졌다. 18세기에는 유행이 변하여 지나치게 커진 홉스(hoops)와 독특한 코트 형태의 드레스가 남아있었다.

폭 넓은 스커트와 트레인이 달린 이러한 형태의 드레스는 정교한 계봉술과 화려한 자수를 보여줄 수 있는 훌륭한 기회가 되었다. 1738년에는 한 여성의 코트 길이가 너무 길어 평론가 Delany 여사는 여성복보다는 계단 난간의 벽토장식에 훨씬 적합한 무늬라고 비꼬았다.

18세기에 궁중에 참석하는 남성들은 코트와 웨이트 코트 그리고 화려한 색상과 자수가 놓여진 정교한 기술로 만들어진 승마용 바지로 구색이 갖추어진 의상을 입었다. 그들의 구두 버클과 칼 자루는 대개 보석과 금속 또는 유리로 세공되었다.

1820년에 이르러 조지 4세는 여성들이 더 이상 거추장스러운 코트 후프(court hoop)를 입고 다니지 않아도 되도록 발표하였다. 그러나 1939년까지도 트레인과 타조 형상의 헤드드레스와 레이스 달린 주름단(lappet)이나 베일이 코트 드레스의 독특한 요소로 명맥을 유지하였다. 조지 4세는 또한 18세기 남성들이 주로 입었던 화려한 코트 슈트를 유니폼 형태의 코트로 바꾸도록 권장하였다. 이 고급 양모로 만들어진 유니폼은 금실과 은실로 정교하게 자수가 놓여져 있었다. 옷의 색상과 스타일 그리고 자수의 위치는 옷을 입는 사람의 관직과 지위를 구별하는데 사용되었다. 각 유니폼은 그것이 나오던 시기의 군대 스타일을 반영하고 있다. 그러나 여성의 드레스 스타일과 마찬가지로 유행이 변함에 따라 즉시 구식이 되어 버렸고 몇 해 동안 변하지 않았다. 코트 유니폼이 오늘날에는 거의 보이지 않는다 해

도 많은 스타일은 여전히 19세기 초의 원래의 형태를 유지하고 있다.

영국의 코트 드레스가 제1차 세계대전의 소용돌이 속에서도 성공적으로 버텼던 반면에 1920년대의 여성의 코트 드레스는 변화가 있었다. 정교한 트레인은 길이가 점차 짧아졌으며 스커트는 화려한 쇼트 스커트로 변하였다. 여성들이 이 화려한 옷차림을 해야 했던 마지막 시기는 1939년 이었다. 제2차 세계대전 이후에 코트 드레스를 입는 행사의 성격이 변함에 따라 이 독특한 스타일의 드레스는 자취를 감추었다.

켄싱턴 궁전의 컬렉션에는 왕족들이 입었던 많은 의상들이 보존되어 있다. 그 중에서 가장 눈에 띄는 것은 화려한 장식과 격식, 전통성과 패션이 절묘하게 혼합된 대관식 복장이다. 여기에는 또한 그 당시의 훨씬 높은 수준의 패션을 보여주는 왕족들이 입었던 의상들도 있다.

왕실의 여성들은 영국의 최고 직조 기술을 발전시키기 위해 자신들의 생애 최대의 행사인 대관식을 활용하였다. 18세기의 캐롤라인 왕비(王妃)와 샬롯 왕비(王妃)로부터 엘리자베스 2세에 이르기까지 국가의 섬유산업을 발전시키기 위한 적극적인 지원이 있어왔다. 샬롯 왕비는 런던 동부의 스피틀필드에서 실크로 만든 옷을 입었으며, 그 이후에는 엘리자베스 공주가 1947년에 자신이 입을 웨딩드레스를 위해 스코틀랜드에서 짜고 켄트의 러빙스턴 성에서 만든 실크를 선택하였다.

이러한 직물의 디자인은 그것들이 만들어진 장소 만큼이나 중요하게 여겨졌다. 장미와 영경귀 그리고 삼록이 어우러진 특별한 디자인이 대관식에서 가장 엄숙한 부분 동안에 왕이 입을 황금복장의 천을 짜는 스피틀필드 직조공들에게만 제작이 허용되었다. Devon의 Honiton 주변과 버킹셔셔의 Aylesbury에서 많은 왕족의 결혼식에 쓰여지도록 만들어진 영국식 레이스에는 영국의 국장(國章)과 왕실 기호가 들어가 있다. 훌륭한 디자인의 방식을 격려하는 빅토리아 여왕의 노력으로 그녀의 자녀들과 그 후손들은 예술가 뿐만 아니라 예술학교에서 야망에 부풀어 있는 학생들로부터 옷감과 의상 모두에 대해 지정된 디자인을 사용하고 있다.

몇 세대에 걸쳐 왕족들이 입었던 코트 드레스는 아직 명맥을 유지하고 있다. '드로잉 룸'이나 '이브닝 코트'와 같은 특별한 행사의 경우나 왕이나 왕비(王妃)가 자신들이 초대한 손님들과 조화를 이루기 위해 어떤 복장을 갖추어야 하는지 그리고 어떤 장신구를 해야 하는지에 대한 전통적인 관습을 따라야 한다. 그러나 이들 행사의 주인으로서 그들의 옷은 특히 화려하였다. 1939년 조지 4세와 엘리자베스 2세 여왕은 마지막 이브닝 코트를 주관하였다. 현재의 가든파티의 전통이 세워지게 되자 엘리자베스 2세는 모닝 코트나 해군복장을 한 필립 왕자를 대동하고 예쁜 오후 드레스를 입는 것을 즐겼다.

다른 가족의 경우와 마찬가지로 왕실의 친족들도 감상적인 이유로 의복을 보존하였다. 의복 컬렉션은 갓난아이의 옷과 어린 왕자나 공주가 특별한 행사에서 입었던 작은 복장들이 포함되어 있다.

1994년 원저성에서의 끔찍한 화재의 원인을 조사하다가 정부가 내린 결론은 햄프턴 코트 궁전에서 온 고고학자와 함께 켄싱턴 궁의 큐레이터 팀은 건물 개량에 대한 세심한 프로그램을 검토해 줄 것을 요구받았다. 원저성에서의 화재의 심각성은 부분적으로는 건물의 구조상 발견되지 않은 많은 공간의 산재(散在)에 기인하였다. 우리 궁전에서도 이와 유사한 취약성을 밝혀내기 위해 우리도 판자를 조심스럽게 뜯어내고 마루 바닥을 들춰내고 다락방이나 지붕의 공간을 개량하여야 했다. 그러나 우리는 최선의 조건으로 만들기로 하였다. 기존의 의복 전시실은 거의 10년이 이르게 세워졌던 것으로 전시 원리가 약간 시대에 뒤떨어져 있었다. 이것은 뛰어난 우리의 소장품들을 어떻게 하면 최고로 만들 수

있는지에 대해 검토해볼 좋은 기회가 되었다.

우리는 작업할 방이 9개나 되었다. 기존의 전시실은 이들 방을 시대적 순서에 따라 배열되어 각 시대별로 그 시대에 해당하는 옷을 연대순으로 배치하는 매우 효율적인 방식으로 배치되었다. 그러나 최근에는 이 컬렉션이 급성장하였다. 이제 이곳에는 훨씬 많은 여성의류와 18세기와 20세기 후반 사이의 왕실복장이 전시되었다. 여기에는 또한 기사단 단원들이 입었던 휘황찬란한 복장들과 대영제국의 영토였던 곳을 통치하던 영국인들이 입었던 옷들도 전시되어 있다. 소장품들이 속해 있던 각 시대에 따라 전용 공간을 할애할 정도로 충분한 공간이 더 이상 남지 않게 되었다. 그러나 우리가 소장하고 있던 모든 품목들이 궁중 어딘가의 유용한 곳에 전시되도록 기본 원칙을 변경하기로 결정하고 무엇보다도 훨씬 중요한 테마를 가지고 있는 새로운 일련의 전시실을 꾸미는 것을 의미한다.

우리는 우리 소장품들이 무수히 많은 방법으로 감상될 수 있다는 것을 매우 잘 알고 있었다. 나는 최근에 케빈 린치의 '도시의 이미지'라는 제목의 도시의 디자인 진화과정에 대한 책을 읽은 적이 있다. 그는 이 책에서 '도시를 바라다 보는 것은 특별한 즐거움을 줄 수 있다. 그러나 어디서나 볼 수 있는 광경이다'라는 말로 매우 잘 표현하였다. 하나의 건축물과 같이 도시는 공간에 세워진 규모가 매우 큰 하나의 건물이며 오랜 시간을 거쳐야만 인식될 수 있는 것이며 . 경우가 다르면 사람도 다르고 일련의 과정은 중단되고 버려지다가 단절되는 경로를 반복한다. 그것은 모든 빛과 모든 변화에서 보여진다. 눈으로 볼 수 있는 것 이상으로, 귀로 들을 수 있는 것 이상으로 많은 일들이 벌어지고 있으며 탐험되기를 기다리는 새로운 환경이 있고 그 자체로는 아무런 경험도 할 수 없지만 항상 주변의 환경과 관련되어 있으며 일련의 사건들은 그것을 향하고 과거의 경험에 대한 기억들, 모든 시민들은 그가 살고 있는 도시의 일부분과 장시간의 관계를 맺으며 그의 이미지는 기억과 의미로 적셔진다. 만약 그 환경이 시각적으로 조직화되어 있고 날카롭게 밝혀진다면 그 시민은 그 자신의 의미와 관계를 그것에게 알려줄 수 있다.' 린치를 예로 들면 그것이 당신에게 의미하는 것은 무엇인가. 그것은 근위대의 화려한 군복을 입은 병사와 같이 파시와 환경인가. 밤에는 화려하거나 금융의 중심인 하이테크한 도시이거나 아니면 색다른 작은 상점인가. 그것은 아마 웅블던이거나 단순히 붉은색의 대형 버스일 것이다.

그러나 우리는 이러한 아이디어를 어떻게 우리의 의복 컬렉션의 전시에 적용할 수 있을까. 주제에 따라 경우에 따라서는 서로 다른 시기의 소장품을 뒤섞어 전시할 수 밖에 없을 정도로 공간의 제약은 중요한 문제이다. 우리는 방문객들이 자신들의 방문이 잘 진행되고 즐거웠다고 판단하는 순간에 방문객들이 간과할 수 있는 몇 가지의 핵심적인 정보가 무엇인지를 밝혀냈다. 예를 들어 '코트 드레스란 무엇인가' '누가 입었으며 언제 입었는가'하는 것이 그것이다. 알고 있듯이 코트나 다른 형태의 의전(儀典)복장은 지금은 훨씬 더 보기 힘들어졌다. 이러한 기본적인 질문에 대한 대답이 없다면 그 주제는 상당히 미스터리한 것으로 보일 것이다.

그래서 우리는 첫 번째 전시실을 한 신사와 숙녀가 그들의 코트를 전시하기 위해 준비한 멋진 런던의 주택에 있는 2개의 보조적인 드레싱 룸으로 꾸몄다. 모든 종류의 옷이 전시되며 이로 인해 평론가들은 이러한 독특한 의복의 형태의 변천과정을 설명할 수 있게 된다. 이와는 대조적으로 순서상 마지막 전시실에서 우리는 실생활을 하는 모습의 일단의 마네킨과 그 자세를 설명하는 표지를 붙여 많은 옷을 소개하고 있다. 여기서 우리는 그 의식행사의 에티켓과 그 사람들이 누구이며 그들이 무엇을 할 것인지에 대해 토론할 기회를 제공한다.

우리는 많은 코트 유니폼의 소장품 뿐만 아니라 우리가 소장하고 있는 다른 형태의 많은 남성용 의

전(儀典)복장이 다량으로 매우 장관의 모습으로 연출되어 있다는 것을 알고 있다. 그러나 그것은 우아한 양복재단사 전시실과 같이 모든 의도와 목적을 기대하면서 한 전시실에 배치된 런던의 의전(儀典)복장 제작업체의 기본이 되는 하나의 전시를 위한 영감을 던져주는 새빌 로(Savile Row)와 첸서리 레인에서의 재봉업 거래에서 부닥치는 것이다.

18세기의 본드 가는 호텔과 신사들로 잘 알려져 있다. 그 지역이 패션 습으로 유명해진 것은 19세기 초부터이다. 처음 몇 년간은 남자들만을 위한 거리였다. Beau Brummell 과 두각을 나타내는 신세대 스타일의 선구자인 웨일즈의 왕자 조지는 성 야고보 가 주변의 전통있는 쇼펍거리가 너무 패션에 뒤쳐져있다고 생각해서 본드(Bond) 가, 새빌 로(Savile Row), 클리포드 가 및 새크빌(Sackville) 가로의 진출을 주도하였다.

그의(Beau Brummell'의 발상이지만) 풍부한 상상력의 실행을 Captain Gronow는 옛 본드 가의 뛰어난 천재 재단사인 웨스턴씨에 의해 이루어졌다고 적고 있다. 그 거리를 자주 드나드는 아마추어 애호가, 댄디족 그리고 배타적인 사람들은 재단사, 이발사, 향수 생산업자, 가발 제조업자 그리고 모자 상(商)들의 주의를 자연스럽게 끌었다.

이 업자들 중의 대다수가 오늘날에도 계속 운영하고 있다. 재단만을 집중적으로 맡아 하는 시설인 Boutroy가 1744년에 설계되었고 1774에 Adeney는 세력을 모아 새크빌 가의 고객들에게 계속 봉사해 오고 있다. 클리포드 가의 Dege와 그 아들들은 1662년부터 왕실 재단사 Wilkinson과 사업상 만남을 가졌다. 1774년 Rogers and Co. 그리고 1827년 John Jones는 서커스 의상이나 군복을 전문적으로 만들었다.

그러나 그것은 둘 다 새빌 로에 위치한 Gieves and Hawkes 와 Henry Poole의 공장이었다. 그리고 첸서리 레인에서 온 Ede 와 Ravenscroft는 주로 자문을 맡았다. 장교나 신사들을 위한 스타일 있는 복식을 공급하는 200년 역사의 Gieves and Hawkes는 세계에서 가장 고전적인 의류회사라 할 수 있다. 그들의 웅장한 청동으로 된 mount(臺)에 목직한 마호가니 fitting으로 가득 차 있는 쇼룸(showroom)은 19세기까지 그대로 쓰고 있다.

한 포복상의 둘째 아들인 Henry George Poole은 1814년에 태어났다. 그가 15살이었을 당시 Old Burlington (街)에 있던 재단사 Cooling 밑으로 들어갔으나, 재능이 뛰어났던 그는 1858년에 벌써 그 자신만의 거래선을 트고 이미 런던의 다른 어떤 재단사들 보다 더 많은 고객들을 확보하고 있었다.

1860년대까지 그는 그의 고객 중에 웨일즈의 왕자인 알버트 에드워드까지 꼽을 수 있게 된 것을 자랑으로 여겼다. 그리고 그는 2월과 7월 사이 패션의 절정을 이루는 계절에 500명 이상을 고용하기도 하였다. Gieves and Hawkes와 Henry Poole는 유행이 지난 마호가니 진열대에 그들만의 작은 역사적 컬렉션을 갖게 된 것이다.

Ede and Ravenscroft는 아마도 런던의 재단업계에서 가장 뛰어나다고 할 수 있을 것이다. 이 회사는 17세기말엽 Shudall 가에 의해 설립되었고 원래는 Strand에 의해 Holywell 가(街)에서 운영되었다. 사업은 대를 이었고 Webb and Ede라고 이름 지어진 여성 의상 라인으로 19세기 초까지 이어진다. 그 회사는 1868년과 1871년에 걸쳐 첸서리 레인으로 주소를 옮겼다. Joseph Webb Ede는 Searle 가 근처 번창하던 가발회사를 소유하던 Burton Ravenscroft의 딸 Rosanna Ravenscroft와 결혼하였다.

그 회사는 아주 오래되었지만 마호가니 판으로 된 높다란 카운터와 청동 레일은 1세기를 넘어 약간의 변화가 있었다. 인테리어를 배분하는 벗겨진 파티션을 잇는 마호가니 아치를 새겨놓은 것이었다.

19세기 초부터 Lord Erskine의 가발과도 같은 기념물을 진열하고 있는 유리 진열대는 잘 보존되고 있다. 금속 거푸집 세트는 아직까지 대관식에서 닳아서 떨어진 귀족의 의상을 손 보기 위해 사용되고 있다. 기사의 의복복이나 관직자들의 걸옷을 만드는데 쓰였던 벨벳과 실크의 견본들은 다 사라져 갔다. 벽면에는 왕족임을 나타내는 컬렉션뿐만 아니라 액자에 넣어진 편지 한 통이 걸려 있다. 그것은 Lord Nelson으로부터 온 'Order of the Bath'의 옷'과 관련된 것이다.

여러분들은 이 재단사들의 진열대가 복식사 초기에 궁정에서 시작된 재단 기술의 수요와 공급 변천 과정을 학습하는데 효과적이고 진열을 하는데 영감을 준다는 사실에 고마워 할 것이다. 또한 어떻게 19세기 의복들이 런던의 재단사들에 의해 디자인되고 만들어져서 세계 각국으로 팔려 나갔는지 설명해 준다. 그들 자신의 보물단지들 가진 재단사들처럼 더욱 현대적인 시각으로 역사적인 아이템을 통합할 수 있다.

Gieves and Hawkes의 *managing director*들은 그들의 쇼룸에서 촬영할 수 있도록 허가해 주었다. Henry Poole은 그들의 의류와 유니폼의 구조로서 요즘에도 사용하고 있는 직물에 대한 현대식 샘플 북을 제공하였다. Ede and Ravenscroft는 실크 벨벳 진필과 질 좋은 모직 의상을 나누어 주었는데 그것들을 counter case 꼭대기에 놓을 수도 있고 방안 공간에 물리적 요소들과 유리 뒷면의 역사적 컬렉션의 결속을 흐릿하게 하면서 dress스탠드에 예쁘게 걸칠 수도 있었다. 지금은 Kensington 궁에 보관되어 있는 Ede and Ravenscroft의 고문서에서 나온 디자인 관련 문서, dress 제작규정, 서신들, 보증서들은 벽 주위에 가지런히 놓여있다. 재단하는 기계 앞에서 많은 사람들이 함께 이루어 놓은 성과에 매우 만족해 하였다. 컴퓨터 작업은 공장에서의 제작과정이 알려지고 나중에 정확하게 기록될 수 있도록 책임을 다할 것이다.

여성들을 위한 왕실 드레스 컬렉션은 여러 해에 걸쳐 드라마틱하게 발전되어왔다. 여기서드레스 제작자, 양재사, 수놓는 사람들, 금장업자 그리고 구슬 수공업자들을 손아귀에 쥐고 있지 않으면 안 된다는 사실을 알아야 할 것이다. 손아귀에 넣고 있는 그 아이тем들이 모든 완벽한 구성요소들과 함께 끝까지 필요할 뿐 아니라 한 가지 요소라도 필히 보존되어야 할 예는 얼마든지 있다. 림세트를 연대순으로 진열하기는 너무 어렵다. 또한 요즘 런던에서 최근 상영된 의상 발표로부터 기꺼이 얻을 수 있는 이점도 있다. 1990년대에 제작 발표되었던 Fox사의 영화는 그 상업적 관심을 분장하는 데 온통 쏟아 넣었다. 관객을 스쳐 지나가는 의상 컬렉션은 여러 종류의 금사, 은사로 가득한 불룩한 주석 트렁크나 마찬가지로일 정도였다. 금실이나 은실로 된 자수품을 만들어 내는 데 세퀸이나 paillettes 그리고 많은 다른 종류의 재료들이 쓰인다. 19세기와 20세기 초 나무로 된 실패는 아직도 둥근 모양이 많고 티슈 페이퍼로 감싸듯이 싸여져 있다

컬렉션을 완성해 가는 과정에서 드레스 제작자의 아틀리에의 배경을 자세히 알 수 있으리라는 것은 자명한 일이다. 영국의 의식 전통에서 아주 눈에 띄는 정도로 공헌하였던 수공업자들의 삶에 관한 정보를 접할 수 있는 기회가 된 것도 즐거운 일이다.

18세기부터 소녀들은 경제적인 이유로 생활비를 벌어야만 했는데 그 중, 옷 만들기는 매력적인 선택이었다. 대부분의 소녀들은 어릴 때부터 바느질을 배워서 특별히 심혈을 기울이지 않아도 솜씨는 훌륭했다. 바느질은 특히 그 시대 특유의 '너무나 바보스럽고 친한', 예를 들어, 가정교사와 같은 지위에 종사하던 이들에게 딱 맞는 고상한 것으로 간주되었다. 계층간에 퍼스트 클래스 가문에서 최고가 되기를 원하였을 것이고 2류 그룹은 숙련공과 견습공 성직자, 군인, 의사, 무역업자들의 딸들이 차지

하였을 것이다. 1850년경 일류들은 1년에 80를 벌기 원했는데 고객을 기다려서 주문을 받고 치수를 재서 옷감을 재단했다. 그들의 경험에 따라 등급이 매겨진 이류들은 계획을 감독하고 숙련공과 견습공을 위한 교육을 준비했다. 대부분의 소녀들은 견습공으로 들어가는 데, 부모나 후견인은 교습과 생활비로 10~50의 수수료를 지불한다. 견습공들은 임금을 받지 않으며 드레스 하우스 자체 기숙사내의 숙박시설을 사용한다. 런던에서 최고로 유행을 주도하는 곳은 Grosvenor 와 Hanover 광장, 옥스퍼드 가와 레전트 가 주변에 모여있다. 훌륭한 기숙사는 환경적 측면에서 작업실이나 합숙소와는 크게 대조를 이룬다.

사업주는 도제제도를 통해 자신이 고용한 사람들을 쉽게 착취할 수 있었다. 제공된 숙소는 최소한의 것이었고, 음식도 보잘것 없는 것이었고, 근무시간도 매우 길었다. 정부는 이에 대해 충분히 알고 있었고 불안한 요소로 생각했기 때문에 1842년 R. D. Grainger의 주도로 17세까지의 아동들의 작업여건에 대한 조사를 시작하였다. 아동들로부터 들은 말을 토대로 하여 Grainger는 사고 시에는 새벽 3시 반부터 일을 시작하여 밤 11시 반에 끝난다는 것을 알아냈다. 경우에 따라 식사시간은 10분만 주어졌으며 이것도 서서 해야 했다. 일요일에도 피고용인들에게 매우 짧은 자유시간이 주어졌는데, 그나마 이를 보충하기 위해 월요일에는 아침 일찍부터 일을 시작했다. 정부의 조사에 따른 입법 및 1843년에 세워진 '의상제작자 및 여성모자 제작자 원조급부협회'나 1847년의 '빈민바느질여성회'와 같은 많은 박애단체의 설립에 불구하고, 작업환경은 느릿느릿 바뀌고 있었다.

1863년 6월 17일, 의상업 내에서의 고용학대에 대해 한때 집중되었던 스캔들이 발생했다. 웨일즈의 공주 알렉산드라의 의상제작자인 Mme Elise가 경영하는 Regent 가에 위치한 1등급 작업장에서 일하는 젊은 도제가 익명으로 쓴 편지가 '더 타임즈' 신문에 실렸다. 그 편지는 그녀가 아침에 일어나 기숙사에서 침대를 같이 쓰는 그녀의 동료 중 한 사람이 일한 후 밤에 죽어 있음을 발견했음을 알리고 있었다. 그 동료는 통상적으로 하루에 17시간을 일했고 경우에 따라서는 27시간까지 일을 했다. HW Lord가 이끄는 정부의 2차 조사가 시작되어 여성의 작업환경에 대해 조사를 하였다. 이를 통해, 그 죽은 어린 도제인 Mary Anne Walkley의 삶은 비정상적인 것이었던 것으로 드러났다. 또한 다른 집들에서 자행되고 있는 극심한 관행도 알아냈다. 1869년 1월부터 여성이 하루에 12시간 이상 일하도록 요구하거나 아침 5시 이전에 일을 시작하도록 요구하는 것은 불법이 되었다. 그러나 이 입법도 실천되기가 어려웠다. 고객들은 여전히 동일한 금액을 샀으므로 지불하고 최대한 빠른 시간 내에 물건을 받으려고 했다. '퀵 매가진', '편치', '더 타임즈' 등의 언론은 여성들이 구매를 할 때 더 사려깊고 배려를 해야 한다는 글을 정기적으로 실었다. 드레스 가게들은, London Dressmaking Company와 같은 업체들이 왕실로부터 많은 지원과 후원을 받은 것처럼 모범 원칙을 세웠다.

'청서(靑書)'가 출간되었던 1875년까지 드레스 제작자의 임금은 1840년 이후 2배가 되었고, 근무시간은 대체적으로 3분의 1로 줄어든 것은 확실하다. 또한 1875년에는 '여성노동조합리그'가 설립되었다. 그러나, 전통적인 남성의 직업에 여성들이 필요에 의해 참여하게 되었고, 일관성 있게 중요한 부분에서 개선이 된 것은 제1차 세계대전이 종전을 한 이후였다. 노동력이 더 구조화되고 체계화되면서 좀 더 소리를 높일 수 있었다. 여성의 권리는 더 강력한 남성 위주의 노동조합에 의해 옹호되었다.

우리는, 이렇게 이상하고 상당히 충격적인 산업의 역사에 대해서, 1920년대와 1930년대에 전통적인 도제과정을 거쳤던 여성들의 기억을 되살려 기록하고 싶었다. 우리는 이러한 기억을 통해 우리 큐레이터들이 계몽적인 전시를 정확하게 엮어낼 수 있기를 바라고 있다. 우리는 노인들에 대한 회고담 프로젝트를 수행하고 있거나 커뮤니티 센터의 사회복지 서비스 지원팀이 운영하는 인터넷 사이트를 통

해 접촉을 시도했다. 우리는 1920년대에 여성모자업 도제일을 했고, 나중에 깃털 손질일을 전문적으로 했던 3명의 여성 (특히 미스 Ruhle의 경험이 유용했다)을 찾아냈다. 플로렌틴 부인과 헤인즈 부인 모두 1920년 대에 양재 일을 했었다.

우리가 이들 여성들로부터 입수한 가장 흥미로운 정보는 드레스 제작자들의 작업실에 남아 있는 기술과 전통에 대한 것이었다. 어떤 경우에는 18세기 초 이후 관행이 거의 변하지 않았다. 1747년에 이 일에 대한 자세한 사항이 '런던 장인(匠人)'이라는 출판물에 기록되었다. 이 기록은 자신의 자녀들을 위해 적합한 도제일을 찾고 있는 부모들에게 주는 직업에 대한 조언이었다. 18세기 후반 Diderot and d'Alemberts 백과사전과 Charles Germain de Saint Aubin의 1770년판 'L'Art du Brodeur'는 이에 대해 후속으로 조명을 하고 있다. 20세기 초에는 세공일을 천 위에 올려놓는 게 여전히 관행이었다. 그렇게 함으로써 가느다란 직물을 만질 필요 없이 돌릴 수 있었다. 금속실이나 세퀸(sequine)을 보관하는 그릇으로 부드러운 벨벳 캡이나 패드가 선호되는 것도 그렇게 하면 테이블을 벗어나거나 바닥에 떨어지는 일을 방지할 수 있기 때문이다. 도자기 받침접시는 여전히 구슬을 담는 그릇으로 이용되고 있었다. 이 재질은 구슬을 떠낼 때 바늘이 달라붙지 않으므로 유용했다.

20세기의 여성들은 햇빛이 아닌 빛속에서 색을 맞추기가 어려웠다는 것을 설명하고 있다. 관행은 오전에 작업 테이블을 창가로 옮겨 가지고 가서 모든 색상이 잘 맞는지를 확인해 보아야 했던 것 같다. 자연빛이 사라지면 다시 인공 빛으로 테이블을 옮겨 가야 했다.

진열이 가능해졌을 때 두 여성 모두 궁전을 방문했다. Devon의 Honiton에 있는 레이스 제작자 협회에서 온 팀이 도착하여 레이스 쿠션을 추렸다. Locke's and Hand's와 같이 살아남은 자수업체들은 우리가 그들의 작업실을 돌아보고 사진을 찍을 수 있게 허락해주었다. 이런 것들을 통해 매우 인기있는 전시가 되었다. 많은 경우에 바느질 기술에 대해 설명하고 익숙한 장비를 가리키면서도 할머니와 손자들 사이의 대화를 엿듣게 된다. 우리는 부탁을 하지도 않았는데 역사적인 리본, 구슬, 세퀸, 바늘집, 실패 등 많은 선물을 받았다.

우리가 웨일즈의 다이애나 공주가 입었던 옷을 새로이 전시하려는 계획을 가졌을 때 Lock's 자수업체가 다시 도움을 줄 수 있었다. 그들의 도움과 패션 디자이너 캐서린 위커의 도움으로 우리는 수많은 의상에 대한 디자인과 제작의 역사에 대해 들을 수 있었다. 우리는 시작부터 바로 클라이언트가 패션 디자이너와 나눈 얘기로 시작을 했고, 좋은 디자인을 창출하기 위해 처음에 보였을 대상과 이미지의 범위에 대해 얘기했다. 구성과 장식의 단계를 거쳐 의상에 대해 이해를 했다. 우리는 이러한 과정을 통해 남성 관객들에게도 흥미를 줄 수 있을 것이라고 생각했다.

2004년 올해는 제2차 세계대전을 종식시켰던 중대한 군사작전이었던 D데이가 60주년 되는 해이다. 이러한 사건들을 겪었던 사람들은 지금 80대이거나 90대인데, 그들이 국가에 공헌한 바에 대해서는 예우를 잘 해주어야 한다고 누구나 느끼고 있다. 그들은 10년 안에 너무 허약해져서 여행을 하기도 힘들어 질 것이다. 올해 런던에서 많은 기념행사가 있을 것이고, 궁전에 방문하게 될 사람들도 틀림없이 있을 것이기 때문에 우리는 이 훌륭한 인간 기억은행들을 최대한 활용할 수 있는 방안을 찾아보기로 했다. 우리는 엘리자베스 여왕 2세의 의상실에서 전쟁 당시에 입었던 의상들을 빌릴 수 있는지에 대해 그녀에게 문의를 하려고 생각했다. 그 의상들은 사람들의 상상력을 사로잡을 필요가 있었고 여왕으로서의 그녀의 일의 여러 모습들을 보여주기 위해 필요했던 때에 입었던 것들이다.

공주로서의 엘리자베스 알렉산드라 베리는 1926년 4월 21일 런던의 브루턴 가에서 태어났다. 금발

과 푸른 눈을 가지고 있는 그녀는 그녀의 부모였던 요크 가의 공작 알버트 왕자와 그의 아내 엘리자베스, 그리고 그녀의 조부모인 조지 왕 5세와 메리 왕비의 기쁨이었다. 어린 공주가 언젠가 여왕이 된다는 것은 너무도 불확실한 일이었다. 모두가 그녀의 숙부인 웨일즈 왕자 데이비드가 결혼해서 아이를 가질 것이라고 전망했다. 1930년 8월 요크 가의 공작부인이 다른 딸인 마가렛 로즈 공주를 낳았다. 두 어린 소녀는 그들 부모의 실제 런던 주거지인 피카딜리 145번지의 꼭대기에 있는 스위트 룸을 차지했다. 공주들의 옷은 그들에 대한 양육방법과 마찬가지로 간결하고 단아했다. 엘리자베스와 마가렛은 보통, 개와 놀 때에는 똑 같은 킷과 셔츠를 입었고, 교습을 받을 때는 간결한 무늬가 박힌 면 옷을 있었으며, 특별한 행사가 있을 때에는 비단옷과 비단 양말, 그리고 하얀 구두를 신었다.

1937년 5월 12일, 조지 왕 5세가 사망하자 왕자들이 퇴위를 했고, 그 전 해에는 숙부이자 왕자들의 아버지인 에드워드 8세가 웨스트민스터 성당에서 조지 6세로 즉위를 했다. 11세의 엘리자베스 공주와 6세의 마가렛 공주는 Garrards and Co. 사가 만든, 황금색 리본 넥타이와 은박의 소관(小冠)으로 장식한, 약간 노란색이 가미된 하얀 레이스의 드레스를 입고 참석했다.

이제 추정상속인으로서 10대가 된 엘리자베스 공주로서는 주름장식을 한 드레스와 양말은 제쳐두고, 스타킹에 스커트와 블라우스, 그리고 재킷을 입은 모습이 곧 그녀의 레파토리가 되었다. 유니폼도 그 일부가 되었다. 엘리자베스 공주는 버킹검 궁전의 소녀 가이드 부대에서 한 역할을 맡았으며, 16세가 되었을 때에는 근위 보병 제1연대 호위병의 명예 연대장이 되었다.

일반인의 눈을 의식할 때 개인적 스타일을 창조하는 일은 엘리자베스 공주로서는 복잡한 문제였을 것이다. 대부분의 문화권에서 군주의 의상이란 가장 눈에 띄는 권력과 권위의 상징이다. 궁실에서 입거나 기념식때 입는 전통 복장의 역할이 있기는 하지만, 일상적 복장도 필요한 역할이 있다. 이를 위해서 젊은 공주는 공식적 국가행사 때에는 장엄한 의상을 갖추고, 낮 시간에 일반 대중 앞에 나설 때는 '나들이 옷'을 입었으며, 일상적인 개인생활을 할 때에는 평상복을 입었다.

1952년 2월 6일, 조지 6세가 노포크(Norfolk)에 있는 샌더링햄 하우스에서 사망했다. 다음 해인 1953년 6월 2일, 그의 딸이 웨스트민스터 성당에서 엘리자베스 여왕 2세에 올랐다. 이제는 아름답고 젊은 여왕에게 온 관심이 쏠렸다. 그녀의 모습이 신문에 실리거나 영화나 텔레비전에 나왔을 때마다 수많은 사람들이 그녀의 일상적 의상 선택에 대해 얘기하고 평을 했다. 계획에 따른 것이든 우연이든 그녀는 매년 수 백 명의 사람들을 만났다.

우리는 옷을 매우 체계적으로 선택한다. 여왕은 국가의 수장으로서 금구슬과 은구슬로 수를 놓은 크립 비단옷으로 대표되었다. 그 옷은 1963년 Norman Hartnell이 디자인을 해서, 어민(흰 담비)으로 장식을 한 짙은 적색 벨벳 예복 아래에 입을 수 있도록 했다. 여왕은 그 예복을 입고 의회를 개최하게 된다. 여왕은 또한, 영국교회회의 수장으로서 검정 기끼르 레이스 드레스로 대표되었다. 이 드레스는 얇은 실크 페티코트 위로 입게 된다. 이 복장은 레이스로 장식을 한 검정 망사 베일로 마무리가 되었다. 이 의상 또한, 여왕이 1961년 로마에서 교황 요한 23세를 만났을 때 입을 수 있도록 Norman Hartnell이 제작했다.

해외 여행과 외국 방문은 여왕의 가장 중요한 업무에 속한다. 엘리자베스 여왕은 1953년 왕위에 오른 이래, 브루나이, 가나, 폴란드, 뉴질랜드, 칠레 등 멀리 떨어진 국가를 포함하여 325개 국을 방문하였다. 왕실의 여행을 위해 의상에 대해 최대한으로 신경을 쓰게 된다. 여왕의 디자이너들은 항상 방문지의 역사나 기후조건까지도 고려하여 실제적인 옷을 디자인하게 된다.

우리는 이번 전시회를 위해, Norman Hartnell이 제작한 연한 청색의 화려한 새틴 이브닝 드레스를 선정하였다. 여왕은 1961년 파키스탄과 인도를 방문한 동안 라호르에서 군대와의 저녁식사 때 이 드레스를 입었다. 이 드레스는 아시아에서 유래한 디자인 개념의 페이즐리 양식으로 수를 놓았다.

두 번째 드레스는 Hardy Amies가 제작한 회색의 오간자(organza) 이브닝 가운이다. 여왕은 이 드레스를 1959년 캐나다 방문 마지막 날에 노바 스코시아 주 헬리팩스에서 연회에서 입었다. 이 드레스는 노바 스코시아의 공식 꽃 문양인 메이플라워로 정교하게 장식되어 있다.

각 전시에 곁들이기 위해 우리는 모니터로 볼 수 있는 영화 필름을 찾았는데, 이것은 옷을 입었던 실제의 사건이나 유사한 성격의 이벤트에 대한 것이다. 우리는 그들이 기억하고 있는 것을 녹음할 수 있는지를 물었다. 오디오 장치에서 오디오 테이프를 들었다. 이 오디오 장치는 모든 전시회 방문객들에게 제공된다. 또한 각 의상에 따라 선정된 현대의 영상과 신문과 기념품이 제공된다. 이러한 시도를 통해, 동일한 사건에 사로잡혀 있을 수도 있는 관람객의 기억을 어느 정도 생생하게 해드릴 수 있을 것으로 생각한다. 해외에서의 여왕을 집중적으로 다루고 있는 전시회의 일환으로 우리가 찾아낸 기억의 소유자는 Debbie O'Brien이라고 하는 캐나다 사람이었다. 여왕이 방문을 했을 때 그녀는 8세에 지나지 않았지만, 여왕이 지나가는 것을 보기 위해 군중 속으로 들어갈 수 있어서 매우 좋았었다고 한다.

예술과 과학의 후원자로서의 여왕을 나타내기 위해 2점의 이브닝 드레스를 선정하였다. 사실 두 가지 모두 영화 초연 관람시에 입은 것이었다. 매우 드라마틱한 검정색의 실크 벨벳 드레스는 1956년 'Plate 강 의 전투'라는 영화의 개봉관에서 입었다. 마릴린 먼로, 브리지트 바르도, 빅터 마추어, 그레고리 펙 등이 이 빛나는 날에 여왕과 악수를 하기 위해 대기행렬에 합류했다. 그레고리 펙도 1961년 '나바론 요새'에 출연했는데, 여왕은 그것을 보기 위해 은빛 줄과 진주 구슬로 섬세하게 장식을 한 옅은 황색의 실크 새틴 드레스를 입었다. 이 드레스는 Norman Hartnell이 제작하였다.

해리 마이어즈는 '나바론의 요새'가 개봉되었던 레스터 광장의 오데온 극장에 속했던 사진사였다. 그가 우리를 위해 다음과 같은 얘기를 들려주었다. 저는 해리 마이어즈입니다. 저는 60 여 년 동안 사진사로 일하고 있습니다. 저는 1946년부터 영화개봉을 사진찍기 시작했습니다. 저는 왕실 영화 상영을 55회 넘게 찍었습니다. '나바론의 요새'의 개봉은 정말 대단한 개봉이었습니다. 공작을 포함하여 참석한 모든 사람들이 장식옷을 입고 있었습니다. 여왕은 아름다운 머리장식관을 쓰고 있었습니다. 영화의 모든 스타급 배우들이 참석했습니다. 개봉식 후에는 도체스터 호텔에서 멋진 파티가 있었습니다. 도체스터 호텔 주방장은 케이크 곁에 대포를 붙인 '나바론의 요새' 케이크 세트를 만들었습니다. 그것은 멋진 사진감으로 아직 제가 가지고 있습니다.

여러 행사시에 여왕이 방문도 하고 여왕의 도움을 받았던 서부 런던에 있는 특별보호 작업장인 포피 팩토리 (Poppy Factory)의 신체장애자인 팀 힐리를 통해 여왕이 1960년 로드 로버츠 작업장을 방문했을 때 입고 있었던, 아스트라한 장식을 한 산뜻한 적색 옷에 대한 기억을 되살려 볼 수 있었다. 19세기 말에 건립된 로드 로버츠 작업장은 장애인들에게 필요한 일자리를 제공해 주는 선구자적 단체였다. 여왕은 이 작업장과 불우한 사람들에게는 도움을 주는 유사한 다른 곳에 각별한 관심을 가지고 있었다.

리즈에서 온 13세 학생인 Husna Rashid는 여왕이 그녀의 학교에 방문하여 요리수업시간을 참관했던 것을 기억해냈다. '먼저 여왕은 우리의 요리 선생님이었던 미스 Russell을 만나 악수를 나누었어요. 그리고 나서 선생님은 제 테이블로 여왕을 안내해서 저의 이름을 얘기해 주었어요. 우리는 잠시 서로

애기를 나누었는데 정말 기분이 좋았어요. 또한 저로서는 충격이기도 했지요.'

우리가 여왕과 교육을 표현하기 위해 선정한 옷은 여왕이 1967년 말타의 발레타에서 대학 캠퍼스 신축 준공식에서 입었던 산뜻한 코트와 하늘색 실크 드레스였다.

1967년 7월 여왕은 요트조종사이자 모험가인 프란시스 치체스터가 단독으로 세계일주 항해를 했을 때 드물게도 그리니치의 야외식장에서 그에게 작위를 내렸다. 여왕이 사회에 특별한 공헌을 한 사람들을 치하하기 위해 정기적으로 임관식을 열고는 있지만 이 경우는 더 특별한 경우였다. 치체스터와 그의 가족들이 템스강을 건너 그리니치까지 항해하여 왔을 때 명성이 높은 그의 요트 캡을 쓰고 있는 모습을 보기 위해 많은 인파가 템스강 주변에 몰려왔다. 3천 명이 기념식에 참석했고 수 백만의 사람들이 가정에서 텔레비전 생중계를 시청했다.

여왕은 엘리자베스 여왕 1세가 400년 전 프란시스 드레이크 경이 세계일주를 했을 때 내렸던 것과 같은 검으로 프란시스 치체스터에게 작위를 주었다. 치체스터 경의 아들인 자일스 치체스터가 그때의 기억을 되살렸다. 우리가 '여왕께서 야외에서 열기로 정하셨습니다'라는 말을 들은 것은 아버지가 작위를 받기 위해 무릎을 꿇는 리허실을 할 때였습니다. 그것은 정말 짜릿한 일이었습니다. 많은 관중들과, 행사의 웅장한 분위기가 거의 환상적이었습니다. 여왕은 항해의 분위기가 나는, 짙은 남색으로 장식한 하얀 실크를 골랐다.

아마도 그러한 행사에서 특출했던 복장은 1945년 18세의 엘리자베스 공주가 여자방위군에 입대할 때 입었던 전투복이었을 것이다. 그녀는 전쟁에 대한 헌신으로서 앰블런스와 화물자동차, 기타 다른 무거운 차량의 운전법을 배웠다. 전쟁이 끝난 후에도 의복배급권의 수만 맞는 한, 원하기만 하면 유니폼의 부품들을 가질 수 있었다. 우리로서는 행운스럽게도 엘리자베스 공주는 그렇게 하였다. 그녀는 카키색 스타킹도 보관하고 있었다. 우리는 운 좋게도, 공주가 훈련을 받았던 서리 주 캠벌리에 있는 군기지에서 근무를 했던 패트리샤 키쉬 부인을 만났다. 키쉬 씨는 말한다. 하루는 아주 획기적인 소식을 들었습니다. 엘리자베스 공주가 우리 부대에 입대한다는 것이었어요. 공주는 시간에 맞춰 도착했습니다. 우리는 쪽 줄을 서서 공주가 차를 타고 도는 동안 환호했습니다. 그녀는 유니폼을 입고 신병과 똑같은 모습으로 들어왔습니다.

하지만 우리의 의도는 이 외에도 전시회 방문객의 기억을 기록하는 것이었다. 방문객 중에는 이러한 행사에 있었기 때문에 학교나 일터, 병원, 극장, 해외에서 여왕을 만났을 것이다. 전시실의 한쪽 큰 벽은 게시판으로 할애하여 포스터카드를 걸었다. 우리는 방문객들로 하여금 이를 통해 자신들의 이야기를 적도록 부탁했다. 결과는 놀라운 것이었다. 우리는 여왕이 어렸을 때 생일파티장에서 함께 놀았던 노인들의 추억담을 확보할 수 있었다. 1953년, 여왕이 자신의 즉위식에 가기 위해 황금마차를 타고 지나가는 것을 보기 위해 비가 오는 속에서도 길에 앉아 있었던 사람들도 있었다. 임관식이나 왕실의 세족례(洗足禮)와 같은 큰 공식행사에 대한 기록도 있었던 반면, 여왕이 전국에 걸쳐 도시와 마을을 방문했을 때 계획없이 비공식적으로 만났던 일에 대한 기록도 있었다. 어린 아이들은 여왕이 켈싱턴 궁전에서 헬리콥터로 정원에 내렸을 때 여왕을 본 일도 있었다.

이러한 시도는 매우 성공적이었다. 방문객들은 여왕의 드레스를 보는 한편 '추억의 벽'에 적힌 글들을 읽는 데 많은 시간을 할애한다. 드레스가 인상적이거나 자극적이고, 또는 단순히 아름다울 수 있는 반면, '추억의 벽'은 자신의 추억과 경험을 다른 사람들에게 알리는 열쇠 또는 안내서의 역할을 했다. 이것은 군주국인 영국에서 여왕이 우리들의 삶에 부드러운 모습으로 끼쳤던 영향인 것으로 보인다.

다른 나라에 살고 있는 사람들로 부터 받은 여러 반응들을 통해서도 여왕이 다른 곳에서도 많은 영향을 끼쳤음을 알 수 있다.

역사가 시몬 샤마 (Simon Schama)가 잘 요약하고 있듯이, '그들은 동시에 왕가이자 한 가정이고, 먼 듯하면서도 접근이 가능하고, 신비스러우면서도 세속적인 많은 가족 중의 한 가족이다.'