

Файзуллина Э.Е. *

аспирант 2 курса кафедры «Педагогика и психологии»,
филиала Московского государственного института культуры в г.Уральск, Казахстан

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И МОТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Автор корреспондент: elka.fashion@mail.ru

Аннотация: Цель данной статьи является поиск уникального стиля, отечественных дизайнеров одежды совмещающих характерные особенности традиционной культуры с актуальными чертами современной моды. Синтез традиционного и современного, на наш взгляд, должен способствовать развитию чувства самоценности нации, укреплению ее духовного единства. Казахский национальный костюм является богатым творческим источником для создания коллекций современной одежды. В основу художественного проектирования может быть положен целый комплекс стилистических характеристик традиционного костюма. Наиболее актуальной и емкой с точки зрения развития современного дизайна представляется образная составляющая. Изменение основополагающих концепций дизайна одежды подразумевает пересмотр методологического аппарата: вариативные и комбинаторные методы дополняются деконструкцией, инверсией, трансформацией, кинематикой. Основное направление развития современного дизайна одежды с использованием этнических мотивов можно охарактеризовать как этнофутуризм, который заключается в синтезе этнических традиций и современной культуры.

Ключевые слова: костюм, дизайн, стиль, одежда, символика, цвет, элемент.

Тенденция использования традиций национального костюма в дизайнерской практике, стремительно набирает обороты. На сегодняшний день в Казахстане существует несколько крупных Домов моды и множество независимых дизайнеров, имеющих свой стиль и хорошую техническую платформу. Регулярно выпускаются новые коллекции, имеющие явно выраженную этническую направленность. Ситуация осложняется тем, что в течение нескольких десятилетий, начиная с 50-х годов XX века, было создано большое количество изделий в так называемом псевдонациональном стиле, что привело к формированию у населения ложных представлений о художественной структуре казахского национального костюма. Тем не менее, в последние годы, на волне возрастающего интереса к углубленному изучению казахской культуры, наблюдается тенденция к более деликатному обращению с тонким этническим материалом.

Современные казахстанские дизайнеры зачастую забывают о первоначальном значении английского слова design, которое обозначает художественное проектирование, то есть, в первую очередь, поиск принципиально новых решений, соответствующих поставленной перед дизайнером проблеме. Как следствие, поверхностный подход к первоисточнику и чрезмерная декоративность в ущерб концептуальности превращают дизайн из проектирования (или хотя бы художественного конструирования) в прикладное искусство. Творческая деятельность непременно базируется не только на эмпирической основе, частью которой являются индивидуальный опыт и переживания автора, но и на прочном теоретическом фундаменте. Таким образом, в современном казахстанском дизайне одежды имеется явная потребность в пересмотре его принципов и методов с учетом основных категорий дизайна – функции, образа, морфологии изделия, его технологической формы и эстетической ценности.

Сегодня отечественные дизайнеры одежды заняты поисками уникального стиля, совмещающего характерные особенности традиционной культуры с актуальными чертами современной моды. Синтез традиционного и современного, на наш взгляд, должен способствовать развитию чувства самоценности нации, укреплению ее духовного единства. Это имеет непосредственное отношение к вопросу соответствия базовым концепциям современного мирового дизайна, к вопросу выражения мировоззренческих установок посредством формирования художественного образа, имеющего традиционные

духовно-эстетические основания.

В связи с этим особенно остро ощущается нехватка специальных комплексных исследований, посвященных выявлению особенностей художественной структуры, композиционного и ритмического строя, декоративного решения и семантических особенностей казахского национального костюма как творческого первоисточника, а также раскрывающих всю полноту возможностей использования этнических элементов и мотивов в современном дизайне одежды.

В костюме, представляющем собой одно из важнейших явлений материальной культуры человечества, наиболее ярко отразились особенности быта и бытия казахского народа. Костюм - единый художественный комплекс, включающий не только нательную и верхнюю одежду, головные уборы и обувь, но и целый ряд сопутствующих элементов: прическу, грим, украшения, разнообразные аксессуары. Рассматривая традиционный костюм как исторический феномен, необходимо отметить удивительную устойчивость его структурных элементов, типов, художественного оформления.

Говоря о становлении казахского национального костюма, следует выделить два его базовых основания: исторически-материальное и духовно-эстетическое. Первое, как мы полагаем, определяет эволюцию базовых форм одежды с позиций прогресса технологий и производства материалов, усложнения кроя, улучшения функциональных качеств, в том числе благодаря заимствованиям и внешним воздействиям в различные исторические периоды. Духовно-эстетические предпосылки принципиальным образом определяют художественную структуру костюма с позиций заложенного в него смысла, его семиотики, символики отдельных составляющих, что напрямую связано с мировоззрением нации, общими культурно-эстетическими предпочтениями, религиозными убеждениями.

Что касается историко-культурных предпосылок становления комплекса казахского национального костюма, то его истоки лежат в глубинных пластах народностей, населявших Центральную Азию в течение трех тысячелетий. Простейшие виды одежды начали складываться еще во втором тысячелетии до н.э., и в ходе многовекового развития претерпели существенные изменения как в области кроя и технологии, так и в сфере художественно-декоративного оформления. Всю историю развития казахского национального костюма мы считаем необходимым подразделить на три основных этапа. Период середины XV - XVI вв. характеризуется распространенностью видов и форм одежды, максимально сходных с аналогами родственных народов центральноазиатского региона, отличительные особенности которых - туникообразный покрой, отсутствие излишеств в крое, низкая степень детализации, многослойность, которая и в дальнейшем продолжала оставаться одним из базовых композиционных принципов. Казахский национальный костюм в том виде, в котором его застали европейские путешественники, исследователи, сформировался в период XVII -XVIII вв. В течение последующих двух столетий эволюция основных форм одежды продолжалась, находя закономерное выражение в усложнении кроя, структуры и способов отделки.

Начало XIX века – знаковый период в эволюции казахского костюма. Первопричиной коренных изменений в крое и способе производства одежды является общий научно-технический прогресс, вовлечение Казахстана в экономическую систему Российской Империи с все расширяющейся системой промышленного производства. Для периода 1860 – 1917 годов характерно постепенное нарастание значения следующих признаков:

- усложнение формы кроя как верхней, так и нижней одежды;
- использование материалов и отделок фабричного производства;
- увеличение количества горизонтальных членений в покрое платья-койлек;
- постепенное упрощение формы тюрбанообразных женских головных уборов;
- заимствование некоторых видов городской одежды, изначально не свойственных традиционному казахскому костюму.

При значительной общности черт с костюмом других этносов региона, казахский

национальный костюм в декоративно-прикладном искусстве народов Центральной Азии занимает особую нишу. Он формировался на базе традиционного костюма кочевых племен - саков, уйсуней, канглы, и в особенности - тюрков, но, вместе с тем, воздействие социально-политической ситуации заставило его в различные моменты времени воспринять отдельные черты арабского, монгольского, русского городского костюма. Тесные этногенетические связи прослеживаются с костюмами узбеков, каракалпаков, таджиков, туркмен и, в особенности, киргизов [1], что обусловлено общностью и исторических, и культурных связей, многовековым взаимодействием. Этот факт подтверждается сходством этнонимов, параллелями в терминологии. При этом влияние костюма сопредельных народов прослеживается преимущественно в деталях, материалах, видах отделки. Основной крой, силуэтная форма, размещение и распределение декора имеют тюркское происхождение.

Традиционный казахский костюм отличается глубокой смысловой наполненностью и разнообразием символических составляющих в соответствии с представлениями тюркской космогонии. Если рассматривать костюм как структуру, общая роль которой – обеспечение безопасности, процветания и благополучия обладателя, его можно условно разбить на множество ключевых зон, каждая из которых подлежит защите при помощи различных элементов декора. В семантике казахского костюма на первый план выступают такие противопоставления, как верх и низ, мужское и женское. Чрезвычайно велико стремление обезопасить носителя одежды от злых духов, чар, дурного глаза, а также обеспечить способность к воспроизводству, привлечь благополучие, плодородие, изобилие и удачу.

Символика цвета в казахском костюме - важный выразитель определенных значений, понятий, образов. Цвет метит людей по возрастному и даже социальному (в сочетании с другими характеристиками костюма) признаку. Эстетическое и эмоциональное воздействие того или иного цвета базировалось в первую очередь на его смысловом звучании, было с ним напрямую связано. Чистота цвета соответствует чистоте символического значения, поэтому элементарные цвета будут соответствовать элементарным эмоциям, а вторичные цвета – более сложным символам [2, с.22].

В ходе анализа разнообразных составляющих казахского костюма мы пришли к выводу, что в нем можно выделить ряд черт, имеющих несомненное символическое и семантическое значение. Это:

- собственно композиционная структура, соотносимая с космогонической концепцией Мирового древа и Мировой горы (в том числе это касается особенностей распределения декора и отделки);
- цветовая символика;
- символическое значение надевания определенных элементов одежды и связанные с этим ритуалы;
- символика оберегов;
- символика орнаментальных элементов;
- символическое значение ювелирных изделий и материалов, из которых они изготовлены.

Таким образом, костюм является значимым выразителем космогонических, эстетических и даже философских представлений, а также он в определенном смысле фиксирует историю нации, является неким субстратом материальной культуры, срезом, на основании исследования которого можно проследить становление, развитие народа, его взаимосвязь с другими этносами.

Казахский национальный костюм является богатым творческим источником для создания коллекций современной одежды. В основу художественного проектирования может быть положен целый комплекс стилистических характеристик традиционного костюма. Наиболее актуальной и емкой с точки зрения развития современного дизайна представляется образная составляющая. Изменение основополагающих концепций дизайна одежды подразумевает пересмотр методологического аппарата: вариативные и комбинаторные методы дополняются деконструкцией, инверсией, трансформацией,

кинематикой.

Преобладающее число коллекций современных казахстанских дизайнеров разработано на основе традиционных материалов или цветовой гаммы казахского национального костюма, достаточно широко используются элементы и мотивы национального орнамента. Принципы традиционного кроя нашли лишь незначительное отражение. Семантические особенности структуры, элементов и цветовой гаммы казахского костюма крайне редко выступают на передний план. Основное направление развития современного дизайна одежды с использованием этнических мотивов можно охарактеризовать как этнофутуризм, который заключается в синтезе этнических традиций и современной культуры.

Список литературы

1. Лобачева Н.П. О некоторых чертах региональной общности в традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. - М.: Наука. 1989. - С. 5-38.
2. Дмитриева Н.А. Загадки мира моды: Очерки о культуре моды. - Донецк: Сталкер, 1998. - 464 с.
3. Нурланова К. Символика мира в традиционном искусстве казахов. // Кочевники. Эстетика. - Алматы: Гылым, 1993. - 356 с.

Түйін: Мақсаты, осы баптың іздеу болып табылады бірегей стилін, отандық дизайнерлердің қоса атқаратын ұйымдарға тән ерекшеліктері дәстүрлі мәдениетінің өзекті сипаты, қазіргі заманғы сән. Біздің ойымызша, дәстүрлі және қазіргі заманғы Синтез ұлттың өзін-өзі бағалау сезімін дамытуға, оның рухани бірлігін нығайтуға ықпал етуі тиіс. Қазақ ұлттық киімі заманауи киім коллекциясын жасау үшін бай шығармашылық қайнар көзі болып табылады. Көркем дизайн дәстүрлі костюмнің барлық стилистикалық сипаттамаларына негізделуі мүмкін. Заманауи дизайнды дамыту тұрғысынан ең маңызды және сыйымдылығы - бейнелі компонент. Киім дизайнының фундаменталды тұжырымдамаларын өзгерту әдістемелік аппаратты қайта қарауды қажет етеді: вариативті және комбинаторлық әдістер деконструкция, инверсия, трансформация, кинематика арқылы толықтырылады. Этникалық мотивтерді қолдана отырып, заманауи киім дизайнын дамытудың негізгі бағытын этнофутуризм деп атауға болады, ол этникалық дәстүрлер мен қазіргі мәдениеттің синтезінен тұрады.

Abstract: The purpose of this article is to find a unique style that combines domestic designers with features typical of traditional culture, modern fashion. In our opinion, the traditional and modern synthesis should contribute to the development of national self-esteem, strengthening its spiritual unity. Kazakh national clothing is a rich source of creative writing for the collection of modern clothing. Artistic design can be based on all the stylistic characteristics of the traditional costume. From the standpoint of contemporary design development, the most important and capacious is the figurative component. Modification of the basic concept of clothing design requires a revision of the methodical apparatus: variational and combinatorial methods are supplemented by deconstruction, inversion, transformation, kinematics. With the use of ethnic motives, the main direction of the development of modern clothing design can be called ethno-futurism, which consists of ethnic traditions and synthesis of modern culture.