

МРНТИ 18.07.31

Н.Володева ¹, А.Агибаева ¹

^{1,1} Казахская национальная академия искусств
им. Т. Жургенова
г. Алматы, Казахстан

ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОЛЛЕКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ

ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОЛЛЕКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам использования особенностей декоративного оформления традиционного костюма народов Центральной Азии и Казахстана в современной дизайнерской практике. Традиционный костюм представляет собой феномен декоративно-прикладного искусства и объект творческого переосмысления в современном дизайне костюма. В статье рассматриваются особенности применения различных видов декора при создании коллекций моделей одежды (на примере работ дизайнеров из Казахстана, Узбекистана, других стран ближнего и дальнего зарубежья). Анализируются особенности использования различных видов народной вышивки, техник лоскутного шитья и стежки, предметов ювелирного искусства, прочих видов отделки костюма с позиций методологии творческого поиска в дизайне, композиционного, декоративного и цветового решения изделий. Проведен статистический анализ частоты использования различных видов отделки в коллекциях дизайнеров в период с 2008 по 2018 год.

Ключевые слова: дизайн одежды, проектирование костюма, мода, модные тенденции, традиционный костюм, народный костюм, казахский костюм, декоративно-прикладное искусство.

Введение

Принцип глобальной унификации массовой культуры лежит в основе постиндустриального общества глобализации и распространения информационных и медиа-технологий, однако разница в аксиологических культурных парадигмах различных

народов и, следовательно, в менталитете, в эстетических предпочтениях, предопределяет и различное восприятие того или иного объекта художественного творчества. С этим связан и процесс поиска культурной идентичности, самоопределения, выражающийся

не только в прямом обращении к истокам, но и в попытках синтеза традиций и современности. Народный костюм является особым феноменом, воплотившим в себе традиции материальной и духовной культуры этноса. Неслучайно интерес к традиционному костюму является непреходящей модной тенденцией на протяжении последней четверти века. Поиск национальной идентичности лежит в основе творческих изысканий многих дизайнеров одежды, как отечественных, так и зарубежных. Предпосылками успешной творческой деятельности художников, работающих в русле этнодизайна, является углубленное изучение народных традиций, особенностей национальной художественной культуры с привлечением методов историзма, искусствоведческого анализа. Этот факт и предопределил актуальность нашей работы, посвященной исследованию локальных особенностей декоративного оформления традиционного костюма как творческого источника проектирования современной одежды.

Methods

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач были выбраны наиболее соответствующие тематике исследования методы: метод историзма, сравнительно-сопоставительный метод, предметно-аналитический метод, а также метод искусствоведческого анализа, который позволил выявить наиболее характерные виды и способы отделки традиционного костюма народов Центральной Азии и Казахстана, используемые в современной дизайнерской практике.

Искусствоведческий анализ

образцов творчества современных дизайнеров костюма велся путем сбора и систематизации фотографий и видеозаписей коллекций моделей одежды, созданных с 2008 по 2018 год как наиболее популярными, так и менее известными авторами из Казахстана, Узбекистана, России, Киргизии, Таджикистана и стран дальнего зарубежья.

Источниковедческую базу составили труды казахстанских и российских авторов, посвященные вопросам использования традиций казахского костюма в дизайнерской практике. Вопросы проектирования современного костюма на основе национального рассматривает Нуржасарова М.А. [1]. Существенную информацию и ценные статистические данные относительно распространения этностиля в современной моде приводит в своей работе Самарханова Р.Ф. [2] Фундаментальным является исследование Пармона Ф.М. [3], который фактически заложил фундаментальную теоретическую базу для исследований народного костюма как творческого первоисточника в дизайне одежды. Кристин Нокс (Kristin Knox) в монографии «Culture to catwalk: How world cultures influence fashion» [4] рассматривает пути и способы влияния этнического костюма на современную моду, однако следует отметить, что в данном труде костюм Центральной Азии не упомянут, в то время как Ближний Восток и Передняя Азия, Дальний Восток и Индия представлены достаточно широко.

Результаты

В декоративной отделке традиционного костюма народов Центральной Азии и Казахстана

указанного региона преобладают вышивка различных типов, отделка текстилем и разнообразными видами тесьмы, позумента, отделка стежкой, лоскутное шитье, отделка ювелирными изделиями и прочими материалами (в том числе мехом и перьями). Декоративное оформление традиционного костюма народов Центральной Азии и Казахстана является богатым творческим источником для создания современной одежды как в общих рамках фольклорного стиля, так и за его пределами, в частности - в диффузном, спортивном, эко-стиле, в стиле этно-шик, спорт-шик и др. Современные дизайнеры одежды в своей деятельности активно используют особенности декоративного оформления традиционного костюма, преобразуя первоисточник с использованием методов стилизации, аналогии, заимствования, деконструкции, образно-ассоциативного и вариативного методов. Наиболее велик интерес к традиционному текстилю и вышивке, в меньшей степени – к прочим видам отделки. Тенденция использования этнических традиций костюма народов Центральной Азии и Казахстана в современной практике дизайна одежды носит долгосрочный характер и продолжит активно развиваться в ближайшей перспективе.

Дискуссия

Мода на этнический стиль, согласно исследованиям психологов [5], [6], обусловлена, с одной стороны, активной реакцией на архетипические образы, укоренившиеся в сознании и с особой полнотой проявившиеся в традиционном костюме, и с другой стороны – стремлением личности выразить свою индивидуальность и даже этническую

принадлежность.

Понятие фолк-стиля возникло в первой половине XX века, почти одновременно с возникновением дизайна как сферы деятельности. Характерные черты этнического костюма осознанно использовали в своих работах и пропагандировали как модную тенденцию П. Пуаре, Л. Бакст, Н.П. Ламанова и другие. Эта тенденция приобретала все более массовый характер, но по мере развития дизайна одежды пересматривались и методы и способы трансформации этнического костюма, пути его переосмысления в актуальной моде. Начиная с середины XX века традиционный казахский костюм неоднократно использовался художниками-модельерами Республиканского Дома Моделей КазССР в качестве творческого источника создания образцов модной одежды, в том числе и запущенных в крупносерийное производство [7]. Интерес к народным традициям в костюме в отечественном моделировании усилился в 1970-е годы, и фолк-направление продолжило свое закономерное развитие в последующие десятилетия. С обретением Республикой Казахстан независимости востребованность этнического стиля только возросла. Многонациональность государства предполагает и многообразие творческих источников, среди которых не только казахский, но и узбекский, киргизский, каракалпакский, туркменский костюмы, которые объединены характерными чертами, присущими костюму народов всего центральноазиатского региона, но при этом обладают уникальными, самобытными особенностями. По высказыванию Г.К. Шалабаевой, «общность культуры тюркских народов

основывается не только, конечно, на лингвистической родственности языков, но и явственно отражает общность художественно-образного мировосприятия, поэтического языка, специфику ментальности, выражающейся в художественной картине мира» [8]. В основе традиционного костюма народов Центральной Азии лежат единые представления о мироустройстве; в структурной организации костюма, цветовой гамме, элементах заключены сходные архетипические и мифологические образы. Богатый обмен объектами материальной культуры, осуществлялся посредством артерий Великого Шелкового Пути, что привело к распространению материалов, в том числе и отделочных, ювелирных изделий, изготовленных в одном конкретном регионе, на всей территории Центральной Азии.

Богатые традиции народной вышивки и, соответственно, орнаментального искусства являются одним из наиболее популярных источников вдохновения в современном дизайне. Традиционная вышивка как копируется буквально, так и интерпретируется, стилизуется, переосмысливается в соответствии с тенденциями текущего дня. Наиболее традиционные для костюма народов Центральной Азии техники вышивки – тамбурная вышивка и вышивка гладью, вариации стебельчатого шва, существенно реже – вышивки крестом. Особую роль занимает шитье золотом – золотой крученой и тянутой нитью, канителью, трунцалом в технике глади, вышивки по настилу, вышивки по бели с использованием дополнительных материалов – бусин из натуральных камней и стекла, бисера, металлических блесток и пр. Именно

вышивка наделяет традиционный костюм особым колоритом, формирует его цветовую гамму. Для различных регионов и этносов характерны свои специфические виды и способы вышивки.

Традиции каракалпакской вышивки актуализирует в своих творческих проектах дизайнер Айзада Нурумбетова, руководитель бренда «Ayzada Sheber Qollar». В ее работах бережно сохранена цветовая гамма традиционного костюма каракалпаков, построенная на контрастных сочетаниях насыщенного красного и темного синего. В ходе творческой деятельности автор обращается за вдохновением к экспонатам Государственного краеведческого музея Каракалпакстана. Часть моделей одежды почти буквально копирует образцы народного костюма – женские каракалпакские чапаны, платья, головные уборы (включая кимешеки) и их декор. Другие модели более адаптированы к требованиям современной моды. В вышивке буквально цитируются элементы народного орнамента, например, рожки барана – «кучкарак». Модели коллекции выполнены из особой каракалпакской ткани «пашшай», которую по снимкам реконструировали ремесленники из Маргилана (рисунок 1).

*****

Традиции центральноазиатской вышивки использует в своем творчестве и Аида Кауменова – дизайнер и владелица дома моды Aida KaumeNOVA, который занимается пошивом одежды класса prêt-à-porte de luxe. Так, для изготовления камзола, изображенного на рисунке 2, был использован натуральный велюр, на который был нанесен авторский принт,

Рисунок 1. Модель дизайнера Айзады Нурумбетовой

а затем камзол был украшен объемной вышивкой. Для пошива корсета и юбки использовалась натуральная узбекская ткань «нават» ручной работы. Костюм отличается насыщенной декоративностью и живописностью. Теплые терракотовые, золотистые тона усиливают свое звучание в контрасте с мелкими вкраплениями голубой бирюзы. Внимание акцентировано на центральной нагрудной вставке и головном уборе, расшитым бисером и бусинами натуральных камней. В работах дизайнера превалирует золотое шитье и рельефная вышивка, основанная на сочетании разнообразных материалов – бисера, шнура, крупных бусин, пайеток. Центром композиции служат броские, массивные аксессуары и головные уборы, форма которых представляет собой различные вариации стилизованных элементов казахского национального орнамента.

Рисунок 2. Модель дизайнера Аиды Кауменовой

Бухарское шитье золотом и традиции этнического текстиля широко представлены в работах узбекского дизайнера Зульфии Султон. Философия бренда основана на совмещении восточной элегантности и комфортного стиля западной моды, использовании техники сложного кроя и создании неожиданных и необычных комбинаций. Среди работ автора – вышитые золотом, канителью, трунцалом объемные шапаны из плотного бархата и плюша (рисунок 3). В коллекции «Бунт красавиц в гареме» сезона весна-лето 2016 года, представляющей собой манифест женщины, преобладают пастельные тона и насыщенные оттенки спелых фруктов. Костюмные образы вдохновлены лирикой узбекских поэтов. Основная линейка коллекции – брюки клеш, асимметричные элегантные юбки из узбекской ткани «аъло бахмаль», нежные и воздушные платья, дополненные

принтом с узорами иката.

Особое место в декоративно-прикладном искусстве народов центральноазиатского региона занимает узбекская вышивка сюзани. На основе анализа коллекций современных дизайнеров, использующих в качестве творческого первоисточника традиции сюзани, можно сделать следующие выводы. Элементы декора сюзани в современном дизайне костюма прослеживаются в первую очередь в таком виде художественного оформления, как вышивка, что означает чаще всего буквальное копирование традиционных технологий либо непосредственное использование вышитого полотна сюзани как исходного материала. При этом возможно заимствование и принципов народного кроя (наиболее яркие примеры данного подхода мы встречаем в коллекциях узбекских дизайнеров), и сопряжение традиционной вышивки с актуальными модными силуэтами и кроем. В значительно меньшей степени используется имитация вышивки

Рисунок 3. Модель дизайнера Зульфии Султон

Рисунок 4. Модели дизайнера Ай Бапани

сюзани различными средствами принта на ткани, шелкографии и пр. Возможно, как сохранение исходного колористического решения вышивки, так и вариации в более смелых, нехарактерных для первоисточника цветах и цветовых сочетаниях. Наибольшее распространение вышивка сюзани как творческий источник закономерно получила в коллекциях узбекских дизайнеров, среди которых – Лали Фазылова, Зульфия Султон, Бехруз Хамзаев (бренд «Uzbek Apparel»), Саида Амир, «Guli Style», «Tantana» и др.

Характерной особенностью одежды, созданной молодым дизайнером Аей Бапани, является использование полотен сюзани с узорами, которые вышиваются вручную, со стилизованными флористическими мотивами, покрывающими всю плоскость, с красочными орнаментальными букетами, соцветиями. Цветовая гамма – традиционная для сюзани. С исходным вышитым полотном производятся манипуляции кроя, муляжирования, присбаривания. В

женской линии одежды сезона 2012-2013 гг. от Аи Бапани присутствуют платья А-силуэта, юбки-колокола, длинные платья приталенного кроя, богато украшенные ювелирными украшениями казахов «қапсырма», «білезік», «кемербелдік» и «алқа». В коллекции 2014 года Ая Бапани смело сочетает в своих моделях вышитые полотно сюзани с валяными из войлока изделиями или элементами. Так, в одной из моделей вышитые шаровары комплектуются с валяным черным жакетом бионического характера, покрытым декоративными тентаклями. В следующей модели жакет сменяется валяным двухцветным топом. Платье, представленное на рисунке 4, дополнено широким палантином, выполненным в технике комбинированного валяния на органзе. Доминирующая модель коллекции - пальто А-силуэта. Ажурный узор горчичного цвета вывалян на черной жесткой органзе. С пальто комбинируются шаровары, покрытые полихромной вышивкой сюзани, и валяный фиолетовый топ.

Этнический характер коллекции проявляется и в образах моделей. Так, они носят традиционный узбекский головной убор «коштило» («золотые брови»), «осмондузи» с самоцветами и металлическими подвесками. Солярный круг, стилизованный под цветок, является одним из основных мотивов декора коллекции Аи Бапани, он занимает значительную часть вышитого полотна, являющегося основой юбки, жакета, комбинезона. Солярный круг может являться как центром композиции, так и выступать в качестве акцента или принимать активное участие в выстраивании орнаментального ритмического ряда. Так, в качестве композиционного центра

он представлен в платье А-силуэта, располагаясь на груди. В открытом комбинезоне он также расположен в центре лифа, поддерживаемый рядом других орнаментальных мотивов в виде цветов, «огурцов»-пейсли. В юбке, стилизованной под традиционный казахский белдемше, круги равномерно распределены по полотнищам спинки и полочки. Контраст яркой вышивки и светлого тона еще более усиливает орнаментальную выразительность декора изделий.

Если Ая Бапани использует полотно сюзани, вышитые вручную, то Аида Кауменова принтует растительный орнамент на ткани, тем самым не воссоздавая, а имитируя вышивку. Данная тенденция использования принтованного декора очень актуальна в современном дизайне одежды, в том числе благодаря широкому распространению инновационных технологий печати на ткани. Одна из наиболее интересных работ дизайнера – макси-платье А-силуэта из материала с набивным рисунком в комплекте с камзолом, украшенным ручной вышивкой камнями Swarovski, бисером и кружевами. Интерес вызывает и полупальто с капюшоном силуэта «трапеция». Поверхность изделия полностью покрыта ажурной вышивкой, контрастирующей с темным фоном ткани.

В работах Аи Бапани и Аиды Кауменовой в вышивке часто встречается мотив цветка, напоминающий по форме тюльпан или лилию. Близкий ему по очертаниям цветок существует в произведениях древнего искусства большинства народов Средней Азии, он является одним из атрибутов Анахиты - божества плодородия и среднеазиатских рек.

Известный узбекский дизайнер Лали Фазылова, помимо использования традиционного узбекского текстиля, активно применяет мотивы и элементы традиционной вышивки – как в моделях модной одежды, так и в стилизованных образцах традиционного костюма. Так, интерес представляет авторский комплект одежды (платье, халат), украшенной элементами традиционной вышивки. Вышитые элементы расположены в нижнем углу борта и в центре рукава. Яркие бирюзовые, синие, зеленые тона контрастируют с алым бархатным фоном.

В этом же направлении работает и дизайнер Бехруз Хамзаев (бренд «Uzbek Apparel»), стиль которого отличается большим лаконизмом. Среди его работ – стилизованный халат-чапан, украшенный вдоль борта и низа рукава широкой орнаментальной каймой. Особый интерес вызывает орнаментальный узор, представляющий собой комбинацию двух стилизованных элементов, распространенных в узбекской вышивке – плода граната и цветка тюльпана. Выразительность декора усиливается за счет контраста трех основных цветов вышивки – белого, алого и зеленого – с общим черным фоном. Грамотно расставлены цветовые и композиционные акценты. Бордовый цвет подкладки халата связывает друг с другом черный цвет халата и алый цвет платья.

В коллекции бренда «Tantana» вышивка сюзани используется в качестве отделки широкого ассортиментного ряда изделий, включая обувь. Автор сохраняет типичные для традиционной вышивки цвета и техники. Изделия выстроены по принципу контраста цветов, силуэтных форм, фактур.

Ведущим источником творчества дизайнера бренда «Guli Style» также является богатая орнаменталистика сюзани. Но, в отличие от многих других авторов, дизайнер не воссоздает вышивку в традиционной технике, а принтует орнамент на ткани. Сохранен традиционный крой национального костюма, характерный, к примеру, для нуратинского вышитого халата, но изменена длина – изделия представляют собой уже не халаты, а скорее укороченные жакеты. Этнический образ усилен за счет добавления броских украшений – поясов, крупных деревянных бус.

Использование техник традиционной вышивки тамбуром и гладью – неотъемлемая часть творческого почерка Балнур Асановой, дизайнера Дома моды «Сымбат». Вот как говорит сама дизайнер о своих работах: «У нашей коллекции всегда есть свое лицо. На показах мы представляем Казахстан, и это звучит во всех изделиях. Да, мы используем модные итальянские 3D-ткани, современные технологии, стильный крой, но наша изюминка — национальная вышивка. Если рассматривать казахский национальный орнамент и его технологию, то можно с уверенностью сказать, что он уникален. Мы используем различные смешанные техники — тамбурный шов, гладь, аппликации, ручную вышивку и вышивку шнуром и бисером. Я с гордостью и с достоинством говорю, что я из Казахстана, рассказываю про нашу культуру» [9].

В совместной коллекции «Восточный верлибр» Татьяна Лякина и Шарлотта Урбен-Каримова предпринимают попытку сплести воедино традиции Востока и Запада. Само слово «верлибр», означающее «свободный стих»,

предопределяет несколько вольное обращение с этническим материалом. Поэзия данного жанра распространена в Фергане, и ткани, использованные при создании коллекции, были привезены оттуда же. Симбиоз восточного и западного выражается в использовании узбекских тканей и классических силуэтных форм и кроя европейского костюма. Коллекция состоит из 10 единиц изделий. Она включает в себя верхнюю и легкую одежду, шарфы, сумки. Среди материалов – хлопок, шелк, бархат, атлас, букле; применяется отделка мехом. В качестве декора использованы шелкография и ручная вышивка. Одна из знаковых моделей коллекции – ярко-красное полупальто прямого силуэта, запахивающееся, согласно азиатской традиции, на левую сторону. Отделка – широкий воротник и манжеты из хропчатобумажного абрового материала с типичным для Узбекистана рисунком. Образ завершается вышитой тубетейкой и сумкой с аппликативным узором. Платье из бело-синего иката и тафты сочных теплых тонов отличается летящим силуэтом. Контрастный орнаментальный элемент узбекской вышивки, вышитый гладью – смелый и неожиданный акцент. Коллекция отличается живописностью, непринужденностью.

Дизайнер Аида Маханбетова (бренд «Aima») в своих творческих работах актуализировала такой вид декоративной отделки костюма народов Центральной Азии, как стежка. Автор не копирует буквально образцы шапанов, шуб - ішік, прочих стеганых изделий, но заимствует по аналогии некоторые особенности декоративной отделки, кроя, силуэта, органично сочетая традиционное с современным. Ключевое изделие в коллекциях автора

– удлиненный стеганный жилет прямого, трапециевидного или приталенного силуэта. Работает автор исключительно в ахроматической гамме – это оттенки широкого диапазона серого, черный цвет. Стежка выступает как способ формирования декоративной рельефной поверхности архитектурного характера. Изделия подчеркнуто геометричны. Автор смело манипулирует визуальными иллюзиями. Ритмические ряды выстраиваются счет изменения направления стежки, расстояния между линиями отделки.

Стежку как один из основных способов декора использует и Татьяна Воротникова в своей коллекции «Золотая долина». Стеганные пальто прямого силуэта спроектированы по аналогии с традиционным күпі, даже изнанка подбита искусственной овчиной. Цвета – темно-синий, оранжевый. На этом фоне особенно выразительно смотрятся орнаментальные элементы аппликации, представляющие собой стилизованный бараний рог.

В капсульной коллекции Салтанат Баймухамедовой обыгран образ монголки-кочевницы. Стеганные большими квадратами жилеты и пальто из темно-серого сукна комбинируются с простыми прямыми платьями из жатого материала белого цвета. В формировании образа участвуют и прически с массивными накладными косами, и украшения – крупные массивные низкие бусы, имитирующие бирюзу, коралл и дерево. В коллекции присутствуют и такие заимствования из этнического костюма, как воротники из овчины и шапки-малахаи.

Дизайнер Ерлан Жолдасбек не использует технологию стежки в буквальном виде, но тонко имитирует ее

путем вязки мелкими плоскими косами в изделиях из трикотажа.

Стеганные изделия присутствуют и в работах Аккенже Девятко. Так, в ее коллекции «Дочь степей» было представлено объемное платье-туника терракотового цвета, поперек стеганое люрексом, отделанное по краю натуральным мехом, декорированное вышивкой шнуром и золотом. Образ кочевницы дополнялся своеобразным макияжем и прической из высоко начесанных волос, имитирующей тюрбан.

В коллекции Дома моды «Сымбат» присутствует комплект из стеганого крупными ромбами атласа фисташкового оттенка, отороченный по краю красным кантом. Элемент ромба является ведущим в изделии: оно украшено декоративными вышитыми накладками в виде ромбов. Запашная стеганая юбка – стилизация казахской юбки-белдемше.

В коллекции «Тумар» дизайнера Samidel элементы отделки традиционного костюма претерпели значительные изменения: Они были стилизованы и творчески преобразованы с использованием современных технологий и материалов. Сама коллекция лаконична по крою и цветовому решению – преобладают объемные формы и нейтральные тона. Стилизованный тумар выполнен из плотной кожи и использованием метода перфорации и аппликативно наложен на основную ткань изделия. Каждая подвеска амулета является отдельным элементом.

Хотелось бы отметить и творческий проект дизайнера Елены Мильбергер в соавторстве с Натальей Гармиде «Влюбиться в восток» (рисунок 5). Костюмы из этой коллекции являются

более арт-объектами, чем одеждой, предназначенной для реального ношения. Сложные костюмные комплексы состоят из большого числа изделий, выполненных в комбинаторной авторской технике, сочетающей элементы стежки, вышивки, полихромного окрашивания и росписи по ткани. Каждый костюм синтетически сочетает в себе различные черты декоративно-прикладного искусства, материальной и духовной культуры Центральной Азии, выражает состояния местной природы, изображает ландшафты, мифопоэтические образы.

Оборка как часть женского

Рисунок 5. Модель из коллекции Елены Мильбергер в соавторстве с Натальей Гармиде «Влюбиться в восток»

казахского платья қос етек очень популярна у современных дизайнеров. Зачастую она является главным элементом, отсылающим к этническому костюму, и используется в чрезмерных количествах. Вместе с тем, ряд авторов,

Рисунок 4. Модели бренда Moel Bosh

используя декоративные оборки в меру, создают одежду, образно-ассоциативно выражающую традиции этнического костюма. Так работают Салтанат Баймухамедова, Ерлан Жолдасбек – их платья, достаточно минималистичные по крою и силуэту, но активные и выразительные по цвету, дополнены лаконичными оборками, придающими образу женственность.

Особого рассмотрения заслуживают нетрадиционные способы обращения дизайнеров с элементами декора этнического костюма. Так, оригинальную интерпретацию узбекских ювелирных изделий мы видим в коллекциях узбекского бренда «Moel Bosh» (рисунок 6). Изображения сережек, подвесок, ожерелий, колец нанесены на ткань методом принта. Ткань может быть как однотонная (и тогда изображаемый объект выделяется на однородном фоне), так и узорчатая (и возникает оптическая

иллюзия реального украшения, надетого поверх платья). Ювелирные украшения komponуются на поверхности изделий, сочетаются друг с другом, подвергаются преобразованиям поворота, наклона и пр. Также интересны мини-платья и T-shirt из этой коллекции, украшенные стилизованными изображениями женских лиц, поверх которых нашиты настоящие украшения – серьги, «золотые брови». Украшения в данном случае, не теряя своей функции этно-маркера, приобретают и характер орнаментального мотива, так как являются плоскостным и графически выразительным элементом декора.

Одной из целей данной работы было установить частоту использования различных элементов декора традиционного костюма в современной дизайнерской практике. В качестве исходного материала для статистического анализа была использована репрезентативная выборка из творческих коллекций дизайнеров одежды периода с 2008 по 2018 год. Всего были рассмотрены работы 48 дизайнеров, домов моды и брендов, из них – 16 казахстанских, 15 узбекских, 13 – из дальнего зарубежья, 4 – из прочих стран центральноазиатского региона. Собранные статистические данные представлены на Диаграмме 1, отражающей процентное соотношение различных видов отделки, использованной в творческих проектах дизайнеров. На основании представленных данных мы можем прийти к выводу, что часть видов отделки традиционного костюма народов Центральной Азии нашла активное использование в актуальной дизайнерской практике, другая же часть, напротив, остается почти не освоенной

(Диаграмма 1).

В результате проведенного

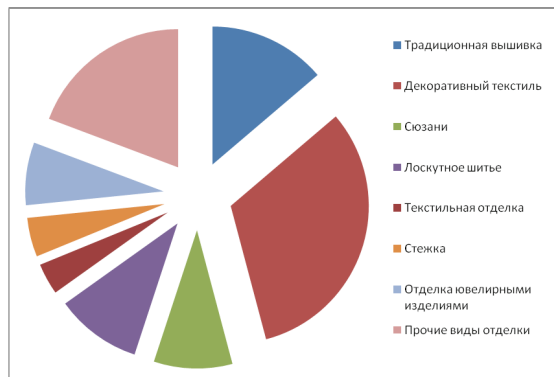

Диаграмма 1. Статистическое соотношение видов отделки центральноазиатского костюма, представленных в творческих работах дизайнеров одежды

статистического анализа установлено, что наиболее распространенным видом декоративной отделки, который используют в своем творчестве дизайнеры одежды, является традиционный текстиль народов Центральной Азии, в первую очередь – узбекский, а также войлок. Текстильные материалы используются как в своем оригинальном виде (технология изготовления, цветовая гамма, материалы), так и в стилизованном виде, и в виде имитации. Второе место по частоте использования прочно занимает традиционная вышивка или ее имитации (вышивка гладью, тамбуром, золотое шитье, сюзани). Узор вышивки может быть заимствован как из костюма напрямую, так и из предметов интерьерного текстиля (сюзани, вышитые покрывала, ковровые изделия). Достаточно распространена декоративная отделка монетами, бусинами, подвесками в этническом стиле; отделка тесьмой и позументами в этно-стиле. Реже встречается использование и имитация техник традиционной стежки и лоскутного шитья. Зарубежные дизайнеры в подавляющем большинстве случаев обращаются к традициям

центральноазиатского текстиля, казахстанские дизайнеры – к вышивке, материалам, войлоку, узбекские чаще всего используют абровые ткани, сюзани.

Что касается методов дизайн-проектирования, которыми оперируют дизайнеры в своей практике, обращаясь к декоративному оформлению костюма народов Центральной Азии, это методы ассоциации, стилизации, аналогии, которые применяются наиболее часто; методы деконструкции, инверсии, трансформации, которые используются значительно более редко.

Нам видится, что более интенсивное использование текстильной отделки, стежки, включение элементов ювелирного декора может обогатить арсенал творческих источников современных дизайнеров костюма.

В целом следует констатировать, что тенденция использования традиций декоративной отделки костюма народов центральной Азии в современной дизайнерской практике носит устойчивый характер, в большей степени – в творческих проектах отечественных дизайнеров, в меньшей степени – в работах зарубежных авторов. Данная тенденция будет сохраняться и развиваться в русле модных трендов текущих сезонов.

Заключение

Этнический костюм народов Центральной Азии – богатый творческий источник создания современной одежды различных направлений. Система декора традиционного костюма отличается продуманностью и согласованностью всех деталей, целесообразностью, эстетической привлекательностью, глубокой смысловой наполненностью. Виды

декоративной отделки сходны в costume различных народов Центральной Азии, объединенных тюркским этногенезом, но имеются и существенные региональные различия, в частности, в предпочтении тех или иных видов отделки, в выборе цветовой гаммы, в системе распределения декора. Это диктуется климатическими условиями, местными культурными традициями и верованиями, распространением тех или иных ремесел на различных территориях.

К особенностям декоративной отделки костюма народов Центральной Азии и Казахстана как творческому источнику проектирования современной одежды обращаются как отечественные и зарубежные дизайнеры. Среди авторов, работающих с традициями центральноазиатского текстиля, можно назвать и классиков современной зарубежной моды, диктующих модные тренды текущих сезонов, и казахстанских, узбекистанских, киргизских авторов, которые либо следуют этим трендам, либо пытаются обозначить свой региональный вектор развития современной моды.

Анализ трендов последних сезонов и общий вектор направленности мировой моды показывает, что тенденция использования этнических традиций костюма народов Центральной Азии и Казахстана в современной практике дизайна одежды носит устойчивый характер и продолжит развиваться в долгосрочной перспективе. Таким образом, работа в русле данного направления дизайна является многообещающей. Данный творческий источник предоставляет дизайнерам широкий спектр возможностей для создания одежды направлений прет-а-порте, от кутюр, имиджевой одежды и пр.

На основе анализа работ зарубежных

и отечественных дизайнеров было установлено, что наиболее велик интерес к традиционному текстилю и вышивке, в меньшей степени – к прочим видам отделки. Среди авторов, работающих с традиционным текстилем, следует выделить Аиду Кауменову, Лали Фазылову, Аю Бапани, Зульфию Султон, бренды Moel Bosh и Uzbek Apparel. К традициям вышивки, помимо указанных выше авторов, обращаются Балнур Асанова, Салтанат Баймухамедова, Аккенже Девятко и другие. Своеобразная интерпретация лоскутного шитья, стежки представлена в работах многих авторов. Дизайнеры активно используют такие виды отделки, как ювелирные изделия, мех, перья и пр. Дизайнеры работают преимущественно в двух направлениях: от кутюр (или одежда класса люкс) и прет-а-порте. В своем творчестве авторы используют методы аналогии, стилизации, образно-ассоциативного поиска, реже – модульный метод, методы деконструкции и инверсии, кинетизма. Стилистическое направление коллекций варьируется от чистого фольк-стиля до диффузного смешения стилевых направлений: этно и классики, спортивного стиля, романтического стиля, и даже до смешений со стилевыми направлениями, базирующихся на использовании культуры других народностей: бохо, прованс, шебби и пр. Общее направление люксовых коллекций можно охарактеризовать как этно-шик – современную трактовку и смешение существовавших ранее стилей: хиппи, милитари, этно, кантри, сафари. Это стиль, предполагающий свободу самовыражения, яркую этническую окраску, поликультурность, определенное тяготение к роскоши, к использованию обильного декора или

аксессуаров.

Что касается перспектив дальнейшей научно-исследовательской работы в данном направлении, можно обозначить следующие возможные направления. В своей работе мы рассматривали костюм казахов, узбеков, киргизов, в меньшей степени – таджиков и туркмен. Вместе с тем, большие возможности предоставляет исследование декоративной отделки костюма (и ее интерпретации в дизайне) и других народов Центральной Азии – монголов, западных областей Китая, татар, южных областей России,

тюркских народов Алтая и Сибири.

Также возможен углубленный научный поиск в области теории проектирования образцов одежды спортивного стиля, женской одежды, одежды из трикотажа, спецодежды, созданной с использованием особенностей декоративной отделки этнического костюма. Возможен научный поиск в данной области с позиций технологии и конструирования современной одежды, интерпретации особенностей этнического костюма с использованием инновационных материалов.

Список использованной литературы:

1. Нуржасарова М. А. Теоретические и методологические принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма: дис. ...док.тех.наук: 05.19.04: Технология швейных изделий, место защиты: Алматинский технологический университет. – Алматы, 2005. – 443 с. – OD 71 06-5/207.
2. Самарханова Р.Ф. Формирование образной концепции при проектировании коллекции современного костюма на основе использования этнических мотивов: дис. ...к.тех.наук: 17.00.06: Техническая эстетика и дизайн, место защиты: Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина. – М., 2009. – 218 с. – OD 61 10-5/193.
3. Пармон Ф.М., Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. – М: В. Шевчук, 2015. – 272 с.
4. Kristin Knox, Culture to Catwalk: How World Cultures Influence Fashion. – A&C Black, 2012. – 256 с.
5. Килошенко М.И. Психология моды. – М.: Оникс, 2006. – 320 с.
6. Липская В.М. Психология и социология костюма. – М.: ЛИК, 2016. – 128 с.
7. Рассохина Э.А. Казахские национальные традиции в современной одежде. – Алма-Ата: Онер, 1982. – 80 с.
8. Шалабаева Г.К. Ковроткачество как феномен мировой культуры (к вопросу о национальных особенностях и межкультурной общности декоративно-прикладного искусства) // Central Asian Journal of Art Studies. – 2016. – №4. – С.44-54.
9. Балнур Асанова: Я не светская львица. На это у меня совершенно нет времени // <http://www.voxpopuli.kz/interview/balnur-asanova-ya-ne-svetskaya-lvica-na-eto-u-menya-sovershenno-net-vremeni-12401.html> – Загл. с экрана (дата посещения 20.06.2018).

Н. Володева, А. Агибаева

*Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,
Алматы, Қазақстан*

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КИІМ ДИЗАЙНЕРЛЕРІ ТОПТАМАСЫНДАҒЫ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ КОСТЮМ ӘШЕКЕЙЛЕРІ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАНУЫ

Аннотация:

Бұл мақала заманауи дизайнерлік практикасындағы Орталық Азия мен Қазақстан халықтарының дәстүрлі костюмдерін декоративті безендіру ерекшеліктерін пайдалану мәселелеріне арналған. Дәстүрлі костюм сәндік-қолданбалы өнер феномені және заманауи костюм дизайнындағы шығармашылық қайта ойлаудың объектісі болып табылады. Мақалада киім үлгілерінің коллекцияларын жасау кезінде әр түрлі декор түрлерін қолдану ерекшеліктері қарастырылады (Қазақстан, Өзбекстан, басқа да жақын және алыс шетел дизайнерлерінің жұмыстары мысалында). Сондай-ақ, мақалада әр түрлі халықтық кестелеу, құрақ тігу және тігіс техникалары, зергерлік өнер заттары, костюмді әрлеудің басқа түрлері, шығармашылық іздену әдістемесі бойынша, бұйымның композициялық, декоративтік және түстік шешімі тұрғысынан пайдалану ерекшеліктері талданған. 2008 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде дизайнерлер коллекцияларында әрлеудің әртүрлі түрлерін пайдалану жиілігіне статистикалық талдау жүргізілген.

Түйінді сөздер: киім дизайны, костюмді жобалау, сән, сәнді үрдістер, дәстүрлі костюм, халық костюмі, қазақ костюмі, сәндік-қолданбалы өнер.

N. Volodeva, A. Agibaeva

*T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of arts
Almaty, Kazakhstan*

CREATIVE INTERPRETATION OF DECORATIVE ELEMENTS OF CENTRAL ASIAN TRADITIONAL COSTUME IN COLLECTIONS OF MODERN FASHION DESIGNERS

Аннотация

This article discusses the questions of using features of decoration of Central Asian and Kazakh traditional costume in contemporary practice of fashion design. Traditional costume is a phenomenon of decorative-applied art and an object of creative interpretation in modern costume design. In this article we consider the ways of applying various types of decor and integrating it into costume shape during the process of designing fashion collections (on the example of the works by designers from Kazakhstan, Uzbekistan and other countries of near and far abroad). We analyzed features of various types of folk embroidery, as tambour embroidery, gold embroidery, quilting techniques and stitches, jewelry and other types of costume decor from the standpoint of the creative search methodology in design, compositional, decorative and color specifics. We also used the method of statistical analysis to investigate the frequency of using various types of decor in the collections of designers during the period from 2008 to 2018.

Key words: fashion design, costume design, fashion, fashion trends, traditional costume, folk costume, Kazakh costume, artisan crafts

Author's data:

N. Volodeva – candidate of art studies, associate professor of the Fashion and costume design department of the T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
e-mail: nataliavolodeva@yandex.ru

A. Agibaeva – M.A., lecturer of the T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
e-mail: agibaeva_aigerim@mail.ru

Автор туралы мәлімет:

Н. Володева. – өнертану кандидаты, Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, «Сән және киім дизайн» кафедрасының доценті
e-mail: nataliavolodeva@yandex.ru

А. Агибаева – өнертану магистрі, Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқытушы
e-mail: agibaeva_aigerim@mail.ru

Сведения об авторе:

Н. Володева – кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Мода и дизайн костюма» Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова
e-mail: nataliavolodeva@yandex.ru

А.Агибаева – магистр искусств, преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова.
e-mail: agibaeva_aigerim@mail.ru