

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ

Насрутинова Лейла Нажмутиновна

*бакалавр, профиль «Дизайн костюма»,
Московский государственный институт культуры,
141406, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, 7
E-mail: Leila1992Gluk@yandex.ru*

Матевосян Ануш Спартаковна

*старший преподаватель кафедры дизайна,
Московский государственный институт культуры,
141406, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, 7
E-mail: anush_63@list.ru*

THE ROLE OF THE NATIONAL COSTUME IN A MODERN DESIGN

Leila Nasrutinova

*Bachelor, profile "Costume design", Moscow state Institute of culture,
141406, Russia, Moscow region, Khimki, Bibliotechnaya Street, 7*

Anush Matevosyan

*Senior Lecturer of design Department, Moscow state Institute of culture,
141406, Russia, Moscow region, Khimki, Bibliotechnaya Street, 7*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается возможность интеграции элементов традиционного костюма при проектировании и производстве современной одежды с учетом новых условий жизни. Раскрывается потенциал народного творчества в аспекте обогащения профессионального дизайна и выявления новых востребованных решений в проектировании одежды. Приводятся примеры обращения дизайнеров-модельеров к культурному наследию предков.

ABSTRACT

The article considers the possibility to integrate traditional costume elements in designing and production of modern clothes taking into account the new living conditions. It reveals the potential of folk art in the professional design enrichment and detection of new demand solutions in clothing design. It gives examples of appeal to the cultural heritage of the ancestors by fashion designers.

Ключевые слова: дизайн-проектирование, национальный костюм, культурное наследие, инновационные решения, функционализм.

Keywords: design engineering, national costume, cultural heritage, innovative solutions, functionalism.

На сегодняшний день все ещё актуальна проблема отрыва современного проектирования одежды от традиционного костюма, несущего в себе бесценный многовековой опыт целого народа. До сих пор существует нехватка объективных решений для активизации преемственности и развития традиций народного творчества в современном дизайне. Основной упор зачастую делается на сохранение традиционного искусства как части культурного наследия, без его интерпретации и обновления, что превращает уникальные ценности в мертвый музейный экспонат. Целью данной работы является выявление значения народного костюма для модернизации существующих методов формообразования в современном дизайн-проектировании.

В первую очередь, как указывает О. Хованчук в статье «Национальный костюм и традиционный стиль в современной одежде: Россия и Япония», традиционный костюм сегодня используется как сценическая форма песенных и танцевальных коллективов, широко применяется в театральных постановках и кино [3]. Также среди молодежи набирают популярность реконструкции исторических событий, всевозможные квесты и ролевые игры. Реже элементы народного творчества встречаются в коллекциях именитых дизайнеров – как отечественных, так и зарубежных. Большой популярностью, если брать

в пример именно русский народный костюм, у модельеров пользуется образ русской красавицы в традиционном кокошнике и в ярком сарафане. Kenzo, D&G, Valentino, Джон Гальяно, Вячеслав Зайцев, Денис Симачев, Константин Гайдай, Алексей и Анна Бородулины, Алена Лурдые, дуэт Яны и Анастасии Шевченко, Валентин Юдашкин, Алена Ахмадулина, Ульяна Сергиенко – вот неполный список модельеров, вдохновившихся хоть однажды русскими народными мотивами. Пышные юбки, платья в пол, объемные рукава, меха, кружевные и цветастые платки, хохлома, гжель, драгоценная резьба – зачастую именно в виде волшебной сказки понимают «русскость» зарубежные и отечественные дизайнеры.

Однако крой русского народного костюма сам по себе и без пышной орнаментики заслуживает пристального внимания. Впервые в мировой практике к нему, как к функциональной и простой в исполнении одежде, обратилась Надежда Петровна Ламанова – художник-модельер, работавшая в дореволюционной и в советской России, создававшая платья для самой императрицы Александры Федоровны и получившая признание от ведущих европейских модельеров той эпохи. Как упоминают А.И. Коновальцева и Н.М. Воробьева в статье «Художник-модельер Надежда Ламанова – создатель русской школы искусства костюма» [2], деятельность Н.П. Ламановой в послереволюционный период стала отправной точкой для развития швейной промышленности в нашей стране. Тонко уловив схожесть модного в те годы европейского платья и русской рубахи, Н.П. Ламанова сформировала особенный и неповторимый стиль, ставший лучшим примером переосмысления роли народного творчества в промышленном масштабе. В национальном русском костюме Ламанову привлекла целесообразность и упрощенность кроя, безотходность и дешевизна производства, что полностью соответствовало реальным требованиям того времени. Выбор материалов в обнищавшей стране был неказист: суровое полотно, солдатская бязь, ситец. Тем не менее Надежда Петровна сумела по-новому взглянуть на традиционные ткани, обыграть их природную и естественную текстуру. Исходя из возможностей материалов,

модели Н.П. Ламановой строились на сочетании простых геометрических форм, что характерно для русской рубахи, косоклинного сарафана, душегреи и поддевки. Отсюда ведут свое происхождение столь популярные сегодня низкие проймы, рубашечный рукав, прямой или с ластовицей, и т. д. Совместно со скульптором Верой Мухиной Ламанова издает в 1905 г. альбом «Искусство в быту», ставший отражением концепции «производственного искусства» 20-х гг. Он содержал иллюстрации костюмных ансамблей с подробной инструкцией по их созданию, благодаря чему можно было самостоятельно и без особых растрат сшить современную модную одежду, в основе которой лежали национальные традиции. Оригинальные ансамбли Н.П. Ламановой и В.И. Мухиной, вошедшие в сборник, получили на Всемирной выставке в Париже в 1925 г. Гран-при за национальную самобытность в сочетании с модным направлением.

Россия, как одна из самых многонациональных стран в мире, обладает богатейшим запасом культурных артефактов. Каждый из живущих здесь народов имеет свою уникальную культуру, а соответственно и костюм. Некоторые из них и сегодня носят традиционную одежду, как по особым случаям, так и в быту, не только в силу консервативности понятий и обычаев, но и исходя из её удобства и рациональности. Такие черты как безразмерность, универсальность, многослойность, элементарность кроя, экономный расход ткани характерны для традиционной одежды северных народов России, для народов Северного Кавказа и собственно восточных славян. Каждый элемент национального костюма не случаен и является творческой переработкой накопленного веками опыта: отбиралось все самое практичное, доказавшее удобство в повседневном ношении. В сегодняшнем быстро сменяющемся ритме жизни конструкция народной одежды, удобство которой проверено временем, может стать очень востребованной в виде основы для проектирования промышленных изделий. Традиционные формы костюмов настолько неприхотливы, универсальны и современны, что их можно сочетать

с самыми смелыми решениями, соответствующими новым веяниям времени, последним модным тенденциям.

Подобное слияние традиционности и инноваций, как отмечает Р.Х. Чаббаров в статье «Национально-культурные тенденции в современном дизайне и архитектуре», можно наблюдать в японском дизайне [4, с. 202]. Теоретики японского дизайна воспринимают народное творчество и современный дизайн как нечто единое, удачно комбинируя одно с другим. Японские дизайнеры не только «японизируют» любую информацию, поступающую извне, но и привносят в европейскую моду свое видение одежды, формируют новые стили и направления, что позволяет им считаться одними из самых прогрессивных в сфере дизайна-проектирования. Японский модельер Иссей Мияке создает удобные и современные модели одежды из разработанной им самим плиссированной ткани, вдохновившись традиционным японским искусством оригами.

Японский архитектор Кензо Танге уточнил в своих высказываниях значение традиционности в поиске инновационных творческих решений: «Если в моем творчестве или в творчестве моего поколения сохранились следы традиции, то это потому, что мы не смогли еще полностью развить наши творческие возможности и только еще ищем себя. Я бы ни в коем случае не хотел, чтобы мои произведения казались традиционными» [4, с. 205]. Таким образом, он подчеркивает важность правильного понимания роли традиции как базовых принципов, глубоко изучив и постигнув самую суть которых, можно создавать новые ценностные стандарты.

Работу, направленную на изучение и популяризацию народного костюма необходимо проводить не только ради сохранения памяти о культурном наследии, но в целях активного использования полученных знаний в сфере современного дизайна. Вот что отмечает в своей работе «Традиции в историко-культурном развитии народного костюма» Ольга Азарьевна Бакшаева: «Воспроизводство и трансляция традиционных достоинств народной одежды неотделимы от их переосмысления и обновления. В то же время, творческая

трансформация, преобразование первоисточника основанная на его глубоком изучении позволяет адекватнее донести до аудитории вневременное содержание культуры народного костюма» [1, с. 89]. Национальная одежда у нас в стране сегодня, к сожалению, воспринимается как нечто из далекого прошлого, отжившее себя. Традиционный костюм не может выйти за рамки музейного экспоната, сценической, праздничной одежды, которой не место в обычной жизни. Предлагаемые современными дизайнерами вариации народных мотивов тоже не всегда приспособлены для повседневного ношения. Таким образом, потенциал национального костюма, утилитарность и удобство которого отшлифовывались веками, оказывается не раскрытым в современном дизайне, вопрос использования принципов традиционной одежды в современном дизайн-проектировании остается открытым.

Список литературы:

1. Бакшаева О.А. Традиция в историко-культурном развитии народного костюма. – Нижний Новгород.: Изд-во НГПУ, 2012. – 160 с.
2. Коновальцева А.И., Воробьева Н.М. Художник-модельер Надежда Ламанова – создатель русской школы искусства костюма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polenovchtenia.org.ru/?page_id=304 (дата последнего обращения: 03.06.2014)
3. Хованчук О. Национальный костюм и традиционный стиль в современной одежде: Россия и Япония [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.jp-club.ru/nacionalnyj-kostyum-i-tradicionnyj-stil-v-sovremennoj-odezhde-rossiya-i-yaponiya/> (дата последнего обращения: 26.10.2015)
4. Чаббаров Р.Х. Национально-культурные тенденции в современном дизайне и архитектуре // Известия Уральского государственного университета. 2011. — № 3 (92). — С. 201–206.