

НЕТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ФЕНОМЕН В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292577>

Гайсина Регина Шамилевна,
старший преподаватель кафедры "Дизайн одежды",
Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина
Бехзода,
Ташкент, Узбекистан.

АННОТАЦИЯ

Актуальность заключается в изучении феномена в дизайне одежды – нетрадиционного применения традиционных этнических элементов. В настоящее время в современном мире моды наблюдается актуальность этнонаправления. Дизайнеры одежды находятся в постоянном поиске чего-то нового и неординарного. Вариант использования традиционных элементов хорошо этому способствует, дает много информации для источника вдохновения в творческой деятельности, тем самым позволяет создавать коллекции одежды более выразительными, образными. Наряду с тем, что дизайнеры пользуются формой, кроем, декоративным оформлением этно костюма, что дает обоснование его рациональности и функциональности, вариативности форм внешнего вида, в последнее время наблюдается использование традиционных элементов нетрадиционным способом. Здесь имеется в виду элементы текстиля (орнаменты и композиции: сюзане, палаков, архитектурных орнаментов (гирих, настенных росписей), готовых изделий, в частности головных уборов (тюбетеек), туморов. Большинство дизайнеров используя элементы такого плана в своих работах не задумываются об их первоначальном сакральном значении, о значении их месторасположения в изделии, и в конце концов уместности их использования в одежде. Можно предположить, что они пользуются ими только в качестве декора для достижения определенной этнической эстетики модели. Существует мнение, что так делать нельзя. Насколько это правильный или неправильный подход пока невозможно однозначно ответить. В вышесказанном проявляется некий феномен нетрадиционного применения традиционных этнических элементов в дизайне одежды. Так как этническая тема в дизайне одежды сегодня популярна как никогда и каждый из дизайнеров на определенном витке своей деятельности обращается и черпает вдохновение в народном прикладном творчестве, то рассматриваемая тема

подтверждает свою актуальность.

Ключевые слова: *традиционные элементы, нетрадиционное использование орнаментов, дизайн одежды, феномен в дизайне одежды, орнаменты, сюзане.*

UNCONVENTIONAL USE OF TRADITIONAL ETHNIC ELEMENTS AS A PHENOMENON IN CLOTHING DESIGN

Regina Gaisina,

Senior Lecturer of the Department of Fashion Design,
The National Institute of Fine Arts and Design named after Kamoliddin Behzod.

ABSTRACT

The relevance lies in the study of the phenomenon in clothing design - the unconventional use of traditional ethnic elements. Currently, in the modern world of fashion, the relevance of the ethno-direction is observed. Clothing designers are constantly searching for something new and extraordinary. The option of using traditional elements contributes well to this, provides a lot of information for the source of inspiration in creative activity, thereby allowing you to create clothing collections that are more expressive and imaginative. Along with the fact that designers use the shape, cut, and decorative design of an ethno-costume, which provides justification for its rationality and functionality, and the variability of appearance forms, recently we have seen the use of traditional elements in an unconventional way. Here we mean textile elements (ornaments and compositions: suzani, palaks, architectural ornaments (girikh, wall paintings), finished products, in particular headdresses (skull caps), tumors. Most designers using elements of this kind in their works do not think about their original sacred meaning, the significance of their location in the product, and, ultimately, the appropriateness of their use in clothing. It can be assumed that they use them only as decoration to achieve a certain ethnic aesthetics of the model. There is an opinion that this is not correct. the wrong approach is still impossible to answer unequivocally. The above reveals a certain phenomenon of the non-traditional use of traditional ethnic elements in clothing design, since the ethnic theme in clothing design today is more popular than ever and each of the designers, at a certain stage of their activity, turns to and draws inspiration from folk applied art. then the topic under consideration confirms its relevance.

Keywords: *traditional elements, non-traditional use of ornaments, clothing*

design, and phenomenon in clothing design, ornaments, suzani.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире быть индивидуальным, иметь неповторимый образ становится актуально. Уклад жизни сказывается на модных тенденциях и их развитии. В сфере дизайна наблюдаются изменения. Когда все изучено и многое уже придумано, дизайнеры ищут новое видение, креативное решение. В настоящее время, изучая работы как отечественных так и зарубежных дизайнеров одежды, прослеживаем тенденцию использования традиционных элементов, таких как растительные и геометрические мотивы полотен сюзане, палаков; элементы декоративного архитектурного искусства - гириха, использование формы готовых изделий – тюбетеек, туморов, точно повторяющиеся формы и композиционное расположение в них элементов первоисточника. Модели одежды, выполненные в таком решении можно выделить в отдельную группу для изучения, как современного актуального течения в мире моды. Хорошее чувство цвета, формы, пластики, четкое понимание композиционного решения формируют креативное решение образов моделей, к которым в настоящее время проявляется большой интерес.

Основанием для разработки востребованных современных моделей должна служить база изученности используемого декоративно-прикладного материала (народные традиции, обряды, орнаменты и их семантика).

Материал по изучению национальной одежды, культуры, традиционному декоративно-прикладному искусству Средней Азии можно найти в трудах Сухаревой О.А., Богословской И.В., Гюль Э., Кожабаева Э., Оспанулы Е., Акатай С. и многих других авторов. Так Деменшина А.Ю. в статье «Этнотенденции в пространстве современной моды» исследует понятие «Этническое направление» в одежде [4]. Автор ссылается на высказывание А. Гофмана, в котором упоминается, что такой способ инновации в моде, как обновление через актуализацию традиций - не изобретение современности. Инновация через традицию дает возможность возвращения, трансформации модных и культурных образов прошлого, их реабилитации в новом контексте. Попадая в дискурс моды, благодаря ее игровому характеру, культурные коды могут обрести новую контекстуализацию, их означающие могут временно потерять связь с культурным слоем, их породившим. Но мода – часть культуры, поэтому старые следы «официальной культурной прописки» феноменов не стираемы и остаются в сохранности, в том числе и для последующих прочтений-трансформаций. Напоминая о традициях, мода позволяет ей не

только оставаться в глубинных слоях культурного ядра, но и обновляться, приобретая новые функции. В таком контексте этнотенденции становятся интересны социуму не только как часть традиционной культуры, но и как инструмент выживания в мире современном, как особенная конфигурация отношений человека и природы [4]. Езиева З.М. в своей статье «Концептуальный подход при решении дизайнерских задач с использованием аспектов этно ценностей - элементов национального костюма, как творческого источника для студентов направления «Дизайн костюма»» дает определение понятию «ценность», «этнические ценности», отмечает важность изучения и творческой переработки национальной культуры, которая способствует обогащению и обновлению современного костюма, созданию в нем особого национального колорита. Автор выдвигает гипотезу, что без глубокого изучения декоративно-прикладного искусства, народных традиций, обрядов, обычаев невозможно создание прогрессивного современного костюма [6]. Эльмира Гюль в своей монографии «Сады небесные и сады земные» исследует традиционные вышивки Узбекистана во всем разнообразии их видов и локальных особенностей орнаментального стиля. Особое внимание уделяется раскрытию смысла композиций и узоров, выявлению семантики декора [3]. Ирина Богословская в книге «Каракалпакский орнамент: образ и смысл» рассматривает традиционные виды каракалпакского искусства и приемы художественного оформления, в частности ею представлено исследование и анализ вышивки и ее видов; орнаментальные мотивы: генезис и семантика; каракалпакский орнамент в контексте межэтнических взаимодействий [1]. Шоназаров К.Р. в статье «Узбекский народный орнамент: этнографический источник» приводит анализ научных трудов по изучению орнаментов [14].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Объектом исследования является факт нетрадиционного применения традиционных этнических элементов как феномен в дизайне одежде. Исследование произведено по работам местных дизайнеров одежды Алексея Маньшаева бренд «Kanishka», Лали Фазыловой - основателя бренда LALI, бренда Fratelli Casa. В работе использован метод наблюдения, сравнения и описания.

Одним из традиционных этнических элементов является вышивка, которая выступает в роли идентификатора народа, привлекая взор яркостью, неповторимостью, сложностью исполнения. Вышивка как техника исполнения в декоративно-прикладном искусстве выполняется не только на одежде, но и на

предметах интерьера из текстиля (сюзане, кирпеч, тахмонпеч, дорпеч, длинные узкие зардиворы, палаки), на аксессуарах. Композиция вышитых работ неповторима. Сложные сочетания отдельных элементов, собранные в различные композиции, отличаются по технике исполнения и имеют различия по регионам. Узоры и орнаменты, а также сами изделия своим появлением уходят глубоко в древность. Само изделие, а также каждый элемент, композиция обладали своим сакральным смыслом. «То, что мы толкуем бессодержательный декор, было полно глубочайшей духовной сути. Никакого декоративно-прикладного, развлекающего искусства тогда не существовало вообще. Знакам и символам отводилось строго определенное место и им приписывался связанный набор значений. К примеру, простенькое переплетение двух растительных мотивов, плода и цветка, скрывало за собой понятия единства, причинно-следственной обусловленности и вечности бытия» [9]. Гуль Э. указывает на то что, не только сами вышитые предметы, но и узоры были связаны с различными культурами, наделялись магическими свойствами [3].

Изучая узоры и орнаменты, стоит рассматривать их по группам - геометрические, растительные, космологические, зооморфные. Перечислим некоторые из них: круги – астральные знаки (солнце, звезды, луна) – символ плодородия, линии каймы - вода, треугольник-тумор – оберег, амулет от сглаза; калампир (перец), бодом (миндаль) – сильные обереги; птицы – в большинстве астральные символы, рыбы - чистые существа, символы водной стихии – символ плодородия, змеи – символ воды и пожелание плодовитости, скорпионы – сильный оберег, бараньи рога (кучкорак, куй муиз) – знак покровительства тотемного животного, отпечаток копыта (от туяги) – тотемный знак.

Традиционные узоры выполнялись на различных предметах быта: покрывалах, молитвенных ковриках, занавесях для ниш в комнате, чайных мешочках и т.д. Так сюзане – главный вид свадебной вышивки, имело назначение покрывала для новобрачных (ею накрывали постель). В настоящее время сюзане утрачивает свое истинное назначение и его часто используют как настенное декоративное панно. Палак - двуспальное покрывало на постель новобрачных, позже этот вид вышивки стали использовать для декора стен во время праздничных церемоний, вывешивая его на самом видном месте. Также его несли над головой невесты когда вводили ее в дом жениха, считается что тем самым палак охраняет невесту от злых духов и сглаза.

Вышивка на предметах быта несла охранительную функцию. Э. Гюль пишет об этом: «Не только узоры, но и композиция в целом имела символическое значение. Она мыслилась в представлении мастериц как своего

рода картина мира, образ мироздания... «Вселенная» на вышивке населялась самыми разнообразными мотивами, при этом сохранялась ее информационно - смысловая целостность» [3]. Вышивка на одежде имела отличия от вышивки исполненной на предметах быта и имела функцию не только декоративности но и оберега. Также несла информативную функцию (по вышивке можно было узнать из какого рода представитель народа, социальный статус, возраст и т.д.).

К традиционным этническим элементам, рассматриваемым в данной статье относится и тюбетейка. Тюбетейка – традиционный головной убор как мужчин так и женщин, распространен на всей территории Средней Азии.

Вышивка тюбетеек насыщена народной символикой. Орнамент вышитых изделий складывался постепенно – от ритуальных магических узоров до художественных образов, он отличается многообразием форм и высоким уровнем стилизации. Узоры имеют растительный орнамент, зооморфные формы, космологический орнамент. Значение орнаментов на тюбетейке трактуют по разному. Рассмотрим некоторые из них.

Так в первой версии четыре части тюбетейки представляют четыре периода жизни человека: детство, юношество, молодость и старость. В другой версии четыре плоскости тюбетейки означают четыре стороны света. Пояснение будет в том, что с четырех сторон человек имеет защиту от злых сил, так как на каждой стороне имеются орнаменты оберега. На ферганских тюбетейках узор “бодом”(миндаль), “гаримдор, “каламбир” (перец) трактуют по разному. Одни трактуют как образ эмбриона человека – символика рождения, другие как косточку миндаля или стручковый перец – символ от сглаза - оберег, третьи как семя. Орнамент состоящий из арок является суммарным (одна арка – маленькая, означает бешик (детскую колыбельку)). Точки над аркой означают свечение – рождение новой жизни. Вторая арка – большая, означает тобут (насилки на которых выносят тело умершего). Точки внутри под аркой – угасание, смерть. Повторение арок несет значение цикла жизни - жизнь и смерть, или вечности.

Рассмотренные выше традиционные элементы в настоящее время часто используются в сфере дизайна одежды. Это явление становится актуальным. Работы современных отечественных дизайнеров есть тому подтверждение.

В данной части исследования будет изучаться наличие факта использования традиционных элементов в одежде.

Бренд LALI создает одежду в направлении устойчивая эко-мода, сделанная в Центральной Азии. Одна из последних коллекций узбекского кутюрье Лали ориентированы на Couture и RTW (одежда готовая к носке). В своих работах

автор использует полотна сюзане. Это видно по узорам, орнаментам и технике вышивки на вышитых деталях (Ил.1).

Бренд KANISHKA изготавливает одежду, аксессуары и предметы интерьера из натуральных материалов: кожи, меха, текстиля (Ил.2). В приведенных работах автор использует технику печати на ткани с изображением: в первом варианте - арки архитектурного декора на стене, выполненного в среднеазиатском стиле, и во втором – с видом на сооружение с архитектурным орнаментом в виде композиционно стилизованной надписи и арочным строением.

Бренд Fratelli Casa на своих изделиях использует орнаменты в виде туморов, растительных розеток, архитектурного орнамента гирих, мотивов сюзане (Ил.3).

Как видно из анализа в работах современных дизайнеров одежды имеет место использование традиционных этнических элементов нетрадиционным способом. Это подтверждает факт феномена.

Существует мнение, что такое применение недопустимо. Возникает вопрос «Почему?». В литературных источниках конкретного ответа на этот вопрос не имеется. Но есть информация о развитии этнических элементов, орнаментов, частично, о их происхождении. При изучении применения этнических элементов и уместности использования их в традиционном костюме стоит рассматривать не только сам костюм, но и культуру, верования, обряды того времени когда они формировались.

В собственной версии объяснение будет следующим. В те далекие времена было принято считать, что мир имел трехступенчатое строение: верхний, нижний и средний. Время также состоит из трех взаимонепереходящих частей: настоящее, прошлое, будущее. Соотношение трехступенчатого пространства, времени и трех миров рассматривалось как состояние извечной гармонии. Верхний мир – обитель духов; средний – обитель человека и его окружающей среды; нижний, хтонический – царства мрака, хаоса, холода. Акатай С. в своей книги «Древние культы и традиционная культура казахского народа» пишет «Пространство состоит из трех частей: верхней, жители которой опоясывают голову, средней, где живут нормальные люди, нижней, у жителей которой опутаны ноги... Предметы мира гилозоистичны, т.е они живы, одушевлены. Любой предмет есть тень, символ, знак чего - то другого, недоступного обычному сознанию» [11]. По мнению Троицкого С.А. «В архаике происходит осознание причины существования мира ... На смену недифференцированному восприятию окружающего мира в ранней архаике приходит новое видение

космоса. Существовавшая оппозиция «реальное–нереальное» заменяется на новые. Постепенная каузализация жизни сообщества приводит к разделению и в реальном и в нереальном пространствах на доброе и злое, хорошее и плохое, положительное и отрицательное и т.д. В этих оппозициях хорошее, доброе и т.п., наполненное положительным с этической точки зрения содержанием, определяется через идеал, социальный образец, а противоположное идеалу – через отрицание, в данном случае – это нехорошее, недоброе, неположительное» [12]. Таким образом хорошее имеет отношение к верхнему миру, плохое к нижнему.

Немаловажную роль играли обряды. Обряды служили средством «обмана», «устрашения» или «умилостивления». Можно предположить, что сами предметы имели отношения к тому или иному миру. К примеру: ковры, покрывала, занавеси относились к нижнему миру, а орнаменты исполненные на них служили как обереги – заговоры, молитвы, тем самым умилостивляя хтонические силы.

Стоит отметить, что у многих народов традиционный костюм имеет трехступенчатое строение: верхняя часть – до пояса; средняя часть – пояс; нижняя часть – ниже пояса. В каждой части принято использовать определенные «свои» элементы, орнаменты. Перемещение орнаментов или узоров из одной части в другую недопустимо. К примеру, головные уборы и исполненные на них узоры относятся к верхней части, служат сильным оберегом, и использование их не по назначению неуместно. Прослеживается однозначное соотношение трехступенчатого строения мира и трехступенчатого строения традиционного костюма.

Из вышесказанного следует, что использование этнических традиционных элементов не по назначению влечет разрушение гармонии всего мира, так как нарушается трехступенчатое строение.

Вследствие изменения жизненного строя, культуры, воззрений семантика предметного архаичного мира стала забываться и изменяться. В настоящее время значение узоров, орнаментов, назначение предметов возможно уже изменили свое истинное значение. Отношение к традиционным этническим вещам тоже изменилось. К ним стали относиться как к предметам старины, этнокультуре и не более. Возможно, поэтому современные дизайнеры используют их в своих работах, как этнический материал, не учитывая семантику, придавая им новую жизнь. Данное высказывание является только предположением. Изучение данной темы остается открытым и требует большего исследования.

Рис.1. Устойчивая эко-мода, сделанная в Центральной Азии.

Коллекции Couture и RTW (готовая к носке) узбекского кутюрье Lali.

Заключение. Изученный материал подтверждает факт феномена - нетрадиционного применения традиционных этнических элементов в дизайне одежде. В словах великого поэта Омара Хайяма сказана вся мудрость:

Наш мир - поток метафор и символов узор.

Зачем же брать всерьез нам их мнимосущий вздор?

Миришь и с болью, сердце! Ее не устранить,

Ведь текст пером небесным записан с давних пор (Омар Хайям).

Факт использования дизайнерами одежды традиционных этнических элементов показывает создание и развитие нового направления в этно-моде, которое тоже стоит изучать и анализировать.

Рис.2. Одежда, аксессуары и предметы интерьера из натуральных материалов: кожа, мех, текстиль, ручная работа, мелкосерийное производство. Бренд KANISHKA

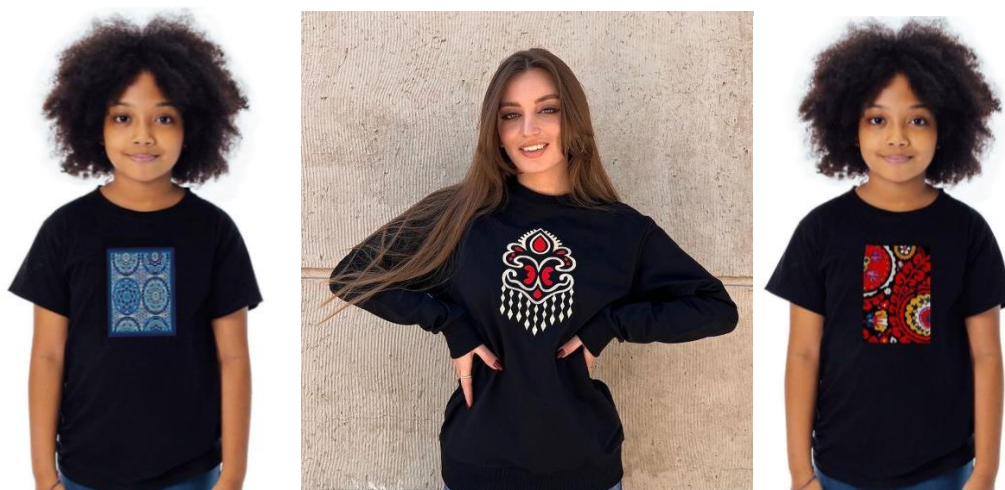

Рис. 3. Бренд Fratelli Casa

СНОСКИ / REFERENCES:

1. Богославская И.В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. – Алматы: МИЦАИ, 2019 – 220с.
2. Гофман А. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994- 160с.
3. Гюль Э. Сады небесные и сады земные: вышивка Узбекистана: скрытый смысл сакральных текстов: [монография] . М.: Mardjani Foundation, 2013 – 208с.
4. Демшина, А. Ю. (2011). Этнотенденции в пространстве современной моды. Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры, (1), 161-164.<https://bulprengre.enu.kz/index.php/main/article/view/141/138>
5. Джанабаева Г.Д. Искусство народов Центральной Азии/ монография. Вашингтон
6. Езиева, З. М. (2020). Концептуальный подход при решении дизайнерских задач с использованием аспектов этноценностей-элементов национального костюма, как творческого источника для студентов направления «Дизайн костюма». Проблемы инженерной графики и профессионального образования, 56(1), 5-5.
7. Захарова И.В., Лобачева Н.П., Люшкевич Ф.Д. и др. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. М.: «Наука» 1989 – 253с.
8. Карлыбаев М., Курбанова З. Каракалпакский костюм. Научно – художественное издание – фотоальбом. На каракалп.и русс. языке. Нукус: «Илим» 2013 – 64с. Илл.
9. Лесков Л.А. Искусство Древней Руси и Восток. М.: «Сов. Художник»1978. 160с. –с.39
10. Макаеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -240 с.
11. Сабетказы Акатай. Древние культы и традиционная культура

казахского народа. Алматы, 2011 - 411с.

12. Троицкий С.А. Образы хтонических существ в алтайской мифологии // Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. – СПб., 2008. – С. 293-297.

13. Sukhareva O.A.Suzani/ Central Asian decorative embroidery. Tashkent:ICAS,SMI – ASIA, 2011.

14. SHonazarov, K. (2022). Узбекский народный орнамент этнографический источник. SCIENCE AND INNOVATION, 1(C8), 78-88.