

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

Калыбек к. Жанара, Джолдошова А.Б.

КГТУ им И. Раззакова, Бишкек, Кыргызская Республика

USING OF TRADITIONAL CLOTHING IN MODERN DRESS

Kalybek k. Janara, Djoldoshova A.B.

KSTU named after I. Razzakova, Bishkek, Kyrgyz Republic Summary

В работе рассматривается задача формирования облика современного человека, созвучного нашей эпохе на основе изучения и использования культурного наследия прошлого.

Показана актуальность использования элементов и деталей традиционной кыргызской одежды в современном костюме (белдемчи), а также необходимость использования и сохранения традиций народного костюма для дальнейшего развития этнической самобытной среды.

Перед создателями современной одежды стоит сложная задача формирования облика человека, созвучного нашей эпохе на основе глубокого изучения и использования культурного наследия прошлого.

Художественно-проектная деятельность современных создателей одежды включает в себя множество направлений, важнейшим из которых является использование и сохранение традиций народного костюма как необходимое условие дальнейшего развития этнической самобытной предметной региональной среды [1].

При совмещении новейших технологий с культурной преемственностью происходит рождение образа, который соответствует одновременно и традиции, и новому стилю жизни современного человека. Последняя треть XX столетия выдвинула этнический стиль на одно из первых мест, обогатив моду образами и элементами костюма разных народов мира. Использование национальных традиций в современном дизайне позволяет проектировать одежду с новыми качествами [2].

Актуальность темы исследования. Национальный кыргызский костюм - важная часть традиционной культуры. Вопрос о проблемах традиций в народном искусстве достаточно актуален и всегда интересовал исследователей и художников-практиков. Народный костюм вдохновляет на создание высокохудожественных произведений искусства многих художников – текстильщиков, керамистов, ювелиров, дизайнеров одежды и др. Современный специалист в области дизайна одежды не должен оставаться равнодушным к тому, что веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры.

Проблема изучения влияния народного костюма на современный продолжает сохранять актуальность и в наши дни.

Интерес к кыргызскому народному костюму существовал всегда. Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие современного искусства [3].

Прежде чем создавать произведения по народным мотивам, художник тщательно изучает первоисточник, стараясь войти в самую плоть структуры ткани или вышивки, особенности колорита или осмыслить принципы кроя. Изучают и традиционные принципы расположения вышивки. Важным фактором при создании костюма являются ассоциативные представления. Они позволяют достичь разнообразия видимого образа, новизны решения. Ассоциация идей – это связь представлений, благодаря которым одно представление, появившееся в сознании или противоположности другое.

Коллекции народного костюма, хранящиеся в фондах музеев, открывают перед специалистами прекрасное народное искусство, являются свидетельством неиссякаемой фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности, и высокого мастерства.

Это большой и увлекательный мир, обладающий неиссякаемыми жизненными силами для современника, это – своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма. Модельер-конструктор должен создавать модели и коллекции, в которых отражается действительность. Принципы композиционного построения народного костюма – четкость форм, логичность конструкции, подчинение декора форме, функции, материалу, конструкции – для специалиста сегодня является примером дизайнерского подхода к созданию современных образцов модели [4].

Традиции – это то, что досталось нам от культуры предшествующих эпох. Это те умения и навыки, которые передали нам наши предки. Это – сокровищница прекрасного, доставшаяся нам от несметного количества живших задолго до нас и творивших людей.

Это веками собираемый и передаваемый от поколения поколению опыт. Это идеи, взгляды, вкусы, обычаи, образ действий, предметы быта, утварь и костюмы, создаваемые по определенным законам, которые диктовались в первую очередь целесообразностью и которые вполне можно назвать законами красоты.

Осмысление и использование традиций необходимо, чтобы познать эти законы, познать мудрость принципов создания произведений народного искусства – подлинно творческого процесса, искусства с большой буквы, более важного, чем многие другие, ибо, формируя быт и облик каждого человека, оно является самым массовым.

Художники всего мира используют и изучают эти традиции, отражая их в своем творчестве. Особенную актуальность это движение приобретает именно сейчас, когда нынешний мир, мир высоких технологий и глобальной компьютерной информации озабочен судьбой планеты, судьбой всего человечества, сохранением природы, животного и растительного мира.

В настоящее время интерес к традиционной одежде возрос как никогда. Национальная одежда используется очень широко – на торжественных мероприятиях, в сфере шоу-бизнеса, а также в повседневной носке.

Из традиционных видов одежды востребованы чапан, чепкен, платья, белдемчи, головные уборы и др.

Белдемчи – деталь национального женского кыргызского костюма – распашная юбка на широком поясе, надеваемая поверх платья или халата.

Подобные юбки издавна носили во многих азиатских странах, а также на Руси (рис. 1), Украине, в Молдавии, в Прибалтике.

Рис. 1.

Рис. 2.

Первые юбки (килт) (рис 2.) появились в Шотландии в 7 веке. Изначально килт носили только горцы. Об этих воинах говорили: «Их одежда практична и очень хорошо подходит для войны, а не для украшения...»

В Киргизии женщины начинали носить белдемчи поверх платья или халата после рождения первого ребёнка. В условиях кочевой жизни такая одежда не стесняла движений и защищала от холода, также поддерживала осанку женщины, плотно опоясывая стан. Незаменимой деталью одежды белдемчи становился во время праздников – в виде яркого украшения костюма. (Рис. 3.)

Шилась из бархата или ярких полушелковых тканей, украшалась вышивкой.

Полы либо сходились спереди, либо расходились на 15 см. Края зачастую обшивали полосками меха.

Известно несколько видов белдемчи: распашная юбка – сильно соборенная, сшитая из трёх-четырёх скошенных кусков чёрного бархата. Её края сходились спереди. Юбку украшали шелковой вышивкой. Другой вид – юбка без сборок из цветного бархата или из ярких полушелковых тканей. Спереди полы юбки не сходились на 15 сантиметров. Края обшивали полосками меха выдры, куницы, мерлушки. Встречались юбки, полностью сделанные из овчины [2].

Рис. 3

В условиях кочевой жизни функции белдемчи можно характеризовать так:

- не стесняла движений и защищала от холода
- поддерживала осанку женщины
- помогала восстановиться в послеродовом периоде
- являлась ярким украшением костюма.

Замужняя женщина носила «белдемчи» из черного бархата. Широкий пояс белдемчи поддерживал осанку, поддерживал теплоту в поясице, для кочевой жизни и езды на лошади и верблюде белдемчи был незаменим.

Рис. 4.

Бабушки тоже носили белдемчи, но их главным отличием был чапан (рис. 4)

Ведущие дизайнеры одежды разрабатывают коллекции моделей по этническим мотивам Ж.-П. Готье, Дж. Гальяно, Р. Джили, В. Юдашкин, из отечественных дизайнеров – Дильбар Ашимбаева, Мадина Тапаева и др. (рис. 5, 6, 7).

Обращение к национальным традициям в эпоху постиндустриальной цивилизации предполагает синтез Востока и Запада, а также цитирование деталей национального костюма, элементов декора, покроя или цветовой гаммы.

Народное искусство – это школа красоты, пользы, простоты и гармонии. Изучение эволюции материальной культуры и, в частности, костюма, позволяет искать новые формы самовыражения. Только изучая историко-художественный материал, можно развить в себе понимание художественных требований эпохи и тех скрытых сил, которые на них влияют.

Традиционный народный костюм - уникальный памятник материальной и духовной культуры, который занимает особое место в культурном наследии нашего народа. Как яркий информационный источник, он отражал в своем составе и декоре территорию проживания отдельных народов и их контакты с соседями, семейный и социальный статус, хозяйственную деятельность. В традиционном костюме пересеклись мировоззренческие и эстетические представления народа, утилитарность и декоративность.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Народный костюм на протяжении столетий не оставался неизменным а развивался вместе с ходом истории, приспосабливаясь под новые условия жизни его носителя. Вопрос о проблемах традиций в народном искусстве достаточно актуален и всегда интересовал исследователей и художников-практиков. Этот вопрос заинтересовал и нас, студентов – будущих дизайнеров одежды, который мы попытались раскрыть, проанализировав влияние кыргызского народного костюма на современный костюм XX века. Мы считаем, что необходимо возрождать семейные и народные традиции через воссоздание форм народного костюма,

использование его элементов в современной одежде; проведение традиционных ярмарок, выставок, праздников; приобщение к научно-исследовательской работе подростков в образовательных учреждениях.

Целесообразность народного костюма благодаря многовековому коллективному творчеству может служить пластическим материалом для создания современных изделий.

Дальнейшая история развития моды XX в в области создания одежды выдвинула множество новых экспериментов, воссоздавших на новом уровне национальные образы, не связанные с конкретным и определенно узнаваемым источником.

Таким образом, широкое понимание народной традиции должно помочь художникам и дизайнерам уйти от дословного копирования народного искусства, что неизбежно ведет к этнографизму. Необходимо не столько внешнее копирование образцов народного творчества, сколько использование внутренних закономерностей, таких как простота, универсальность, свободный покрой, рациональность конструкции, т.е. качества, которые изначально присутствуют в любом произведении народного искусства и делают его уникальным.

Рис. 8

Принципы композиционного построения народного костюма – четкость форм, логичность конструкции, подчинение декора форме, функции, материалу, конструкции – для специалиста сегодня является примером дизайнерского подхода к созданию современных образцов модели.

Результаты исследования. Анализ моделей, созданных на основе народного костюма, выявил различные творческие подходы художников к использованию народных мотивов в современном костюме. Выделены важные характеристики традиционного костюма: крой, декор, материал, способ изготовления, ассоциация народного костюма. При создании современного костюма идет процесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом современных условий.

Разработана коллекция современных бельдемчи, рекомендуемых для молодежного возраста (рис. 8).

Список литературы

1. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды. – М.: Легкая индустрия, 1974, 145 с.
2. Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе.: Изд. ак. наук, 1962, 285 с
3. 3. Современная энциклопедия. Мода и стиль. – М., 2002.
4. Копелович Н. П. Традиции и современность в дизайне костюма, Вестник КРСУ. 2005. Том5. №3, 65-67 с
5. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма. – М.: Издательский центр "Академия", 2003