

УДК 687.016.5 (075.8) (575.2) (04)

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Н.П. Конелович – доц.

The issues, connected with creation of models on the basis of traditional national costume and ornament, are considered in the article.

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 [1–4].

Перед дизайнерами, создающими среду обитания современного человека, стоит задача совмещения новейших технологий с культурной преемственностью. Тем самым 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.

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.

Экологическое движение выдвинуло новое направление – экологию культуры. Понятие "экология культуры" ввел академик Д.С. Лихачев, одним из первых обративший внимание общества на важность сохранения и поддержания культурной традиции для выживания человечества. Он писал, что "экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим"¹.

Обращение к национальным традициям в эпоху постиндустриальной цивилизации предполагает синтез Востока и Запада, а также ци-

¹ *Лихачев Д.С.* Прошлое – будущему: Статьи и очерки. – Л., 1985. – С. 50.

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

Неоценимый вклад в изучение, сохранение и трансформацию народных идей внесла выдающаяся художница Надежда Ламанова, чье блестящее творчество наряду с другими талантливыми художниками 20–30-х годов XX в. – В. Мухиной, В. Степановой, А. Экстер и Л. Поповой – оставило яркий след в истории мирового моделирования и заложило прочный фундамент в теории и практике создания массовой одежды.

Проанализировав и обобщив предшествующий опыт, она сумела сформулировать основные принципы создания костюма, в том числе:

Для чего предназначается костюм – его назначение.

Назначение костюма определяет материал.

Материал определяет форму.

Форма определяет материал.

Форма определяет орнамент.

Орнамент как интегрирующий материал.

Орнамент как элемент, конструирующий форму.

Экономия материала¹.

Эти тезисы могут быть применимы как к костюму, так и к любому из других видов декоративно-прикладного искусства.

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. Так, смешивая элементы

¹ Арманд Т. Орнаментация ткани. – М.-Л.: Академия, 1931. – С. 103.

костюмов разных народов, дизайнеры создают совершенно новые образы, не связанные с конкретным и определенно узнаваемым источником. Именно подобным образом создают свои модели по этническим мотивам Ж.-П. Готье, Дж. Гальяно, Р. Джильи и другие мастера.

Новый подход к проектированию одежды присущ и японским модельерам. Именно с коллекции японца Кензо Такада, где были использованы мотивы национального костюма стран Юго-Восточной Азии, начался этнический стиль. Творчество японских дизайнеров представляет собой удачный пример диалога восточных и европейских культурных традиций. Японская культура способна сохранять и поддерживать традицию на протяжении многих веков, одновременно впитывая и органично используя многообразные влияния извне.

Творчество японских дизайнеров базируется на общих принципах создания костюма, композиционных приемах и традициях художественного творчества. В первую очередь, они отталкиваются от конструкции японской и восточной одежды, для которой характерна простота, удобство, свободный покрой. В основе одежды лежат простейшие геометрические формы. Отсутствие четкой структуры приводит к тому, что одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, либо свободно спадает. Конструкция одежды позволяет при творческом участии человека каждый раз создавать новые произведения, при этом возникает ощущение неповторимости каждой вещи. В то же время в этих моделях присутствует и типичное для европейской традиции стремление к выражению индивидуальности в костюме.

Коллекции японских дизайнеров Х. Мори, Р. Кавакубо, Ё. Ямамото выражают тенденцию к освоению представителями восточной культуры европейской традиции в одежде. Японские модельеры умело ассимилируют разнообразные влияния, отбирая лишь то, что не противоречит, а органично сливается с собственной традицией. Соединив японскую художественную и европейскую традиции, они сумели создать совершенно новую одежду, которая не является ни чисто японской, ни европейской, а скорее, может восприниматься как одежда будущего.

Таким образом, широкое понимание народной традиции должно помочь художникам и дизайнерам уйти от дословного копирования народного искусства, что неизбежно ведет к этнографизму.

Буквально воспроизводимые образцы этнографического костюма являются тормозом в проявлении современности. 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.

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

Литература

1. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды. – М.: Легкая индустрия, 1974.
2. Стриженова Т. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972.
3. Современная энциклопедия. Мода и стиль. – М., 2002.
4. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма. – М.: Издательский центр "Академия", 2003.