

Рубрика: Инновации в индустрии моды

УДК 677

Разработка коллекции моделей женской одежды на основе интерпретации культурного кода традиционного казачьего костюма

Д. В. Митина

бакалавр

О. Н. Данилова

доцент, канд. техн. наук, кафедра дизайна и технологий

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Владивосток, Россия

E-mail: olga.danilova@vvsu.ru

ул. Гоголя, 41, г. Владивосток, Приморский край, Россия, 690014

Этнические мотивы являются ведущим трендом в индустрии моды, как в промышленном дизайне костюма, так и в создании art-объектов. Этнический костюм не утратил своей актуальности и вдохновляет на создание современных коллекций женской одежды. В дизайне современного костюма активно функционируют механизмы репрезентации культурного наследия и намечены пути переосмысления традиции на основе интерпретации культурного кода.

Ключевые слова и словосочетания: *дизайн костюма, женская одежда, культурный код, этнический стиль, дизайн-проект коллекции моделей одежды.*

Development of the collection of models of women's clothing based on the interpretation of the cultural code of a traditional Cossack costume

Ethnic motifs are a leading trend in the fashion industry, both in industrial costume design and in the creation of art objects. The ethnic costume has not lost its relevance and inspires the creation of modern collections of women's clothing. In the design of a modern costume, the mechanisms for representing the cultural heritage are actively functioning and ways to rethink tradition based on the interpretation of the cultural code are outlined.

Keywords: *costume design, women's clothing, cultural code, ethnic style, design project of a collection of clothing models.*

В моде XX-XXI вв. отчетливо наблюдается тенденция к развитию «микростилей» в дизайне костюма, сменяющих друг друга каждое десятилетие. В 1970-х гг. появились фольклорный и этнический стили, которые спустя десятилетия продолжают занимать ведущие позиции в индустрии моды, что позволяет дизайнерам постоянно обращаться к культуре народов мира. Одной из важных особенностей культурного кода образов этнического костюма является выражение самобытности культуры народа, при этом современная интерпретация этнообразов влияет на развитие культурного кода в масштабах глобальной моды. Традиционный костюм является носителем материальной культуры и неотъемлемой частью культурного кода народа. Костюм олицетворяет эстетические представления этноса, отражает его вкусы, привычки, соответствует образу жизни народа. Традиционный костюм подчёркивает характерные черты различных этнических групп внутри одного народа, демонстрируя их уникальность, и в тоже время показывает взаимосвязь культур этносов, их взаимопроникновение и взаимное влияние.

Цель исследования – разработка художественного образа и создание коллекции моделей женской одежды на основе интерпретации традиционного казачьего костюма.

Выбор методов исследования и дизайн-проектирования продиктован образной темой коллекции моделей женской одежды. Применение метода эмпатии и этническое

происхождение авторов статьи – терское и донское казачество – повлияли на использование генетических прототипов женского образа. В процессе разработки современных моделей коллекции использовался метод аналогии для адаптации деталей кроя в традиционном казачьем костюме. В качестве источников исследования изучены лингвистические описания пространства традиционной культуры, этнографические материалы, фольклорные музыкальные композиции. Все эти источники служат основой культурного кода традиционного казачьего образа. Казаки (казачий этнос, казачий народ) – исторически сформировавшаяся общность различных племен, объединенных Казачьим Присудом (территорией, войсковым Кругом, Радой) и общей культурой – религией, языком (фольклором), музыкой [1]. Девиз проектируемой коллекции моделей женской одежды «Таматарха» созвучен названию древнего города на месте нынешнего поселка Тамань. Тмутараканское княжество и бродники стали родоначальниками донского казачества, которое, в свою очередь, стало позднее родоначальником других казачьих войск (Сибирских, Яицких или Уральских, Гребенских, Волжских, Терских, Некрасовских)[5, 6].

Творческим источником для создания коллекции современной одежды послужил традиционный костюм XVII–XVIII вв. терских, кубанских и донских казаков: коллекция моделей женской одежды в этническом стиле позиционируется как собирательный женский образ, сформированный на основе изучения эстетического идеала, объединяющего традиционные ценности и, вместе с тем, предпочтения современной женщины. Разнообразие силуэтов и цветовая гамма моделей коллекции передают характерные особенности и своенравность казачек. Для создания художественного образа коллекции были выбраны цвета, используемые в традиционном костюме терских и краснодарских казаков: оттенки красного, фиолетового, зеленого и серого; для отделки и фурнитуры – металлизированные оттенки золотого и серебряного цвета. В ходе работы над моделями коллекции были учтены актуальные модные тенденции: создание лаконичного образа тотал лук; гармонизация образного решения за счет использования сложных родственно-контрастных цветовых сочетаний; развитие силуэта и пластического сопряжения элементов формы по принципу контраста, нюанса или подобия.

Для создания современных моделей женской одежды были изучены принципы формообразования традиционного костюмного комплекса с кубельком терских и донских казачек (рис 1): «...В залу вошла женщина, одетая в традиционную одежду казачек XVIII в. На ней был парчовый кубелек, шелковая рубаха и шаровары, на голове была парчовая шапка, украшенная драгоценными камнями и жемчугом...» (Тучков С.А. Черкасск. 1800). Основой для казачьего кубелька — традиционного распашного платья – послужил турецкий женский придворный кафтан. На рис. 1-б представлена стилизованная модель кубелька с отделкой металлизированным кружевом. Отдельного внимания заслуживают пояса, имевшие утилитарную, символическую, магическую и эстетическую функцию. Казачки употребляли в гардеробе два типа поясов — металлические – татауры, состоящие из различных звеньев, и бархатные, вышитые жемчугом [2, 3].

До середины XIX века, а в праздничной одежде и значительно позже, женская верхняя одежда по покрою была аналогична мужской черкеске [6], поэтому казачий кафтан «черкеска» и башлык послужили прототипом для разработки конструкции женского пальто. Покрой традиционных рубах и шаровар послужил основой для разработки моделей комплекта (рис. 2-а, б). Казачки носили широкие и узкие шаровары, которые пришли в традиционный казачий костюм из Турции [4]. Городская одежда краснодарских казачек – «парочка» (юбка и кофта), украшенная кружевом, оборками, тесьмой, вдохновила на создание комплекта, состоящего из блузы и юбки (рис. 2-в). При создании головных уборов коллекции использовалась традиционная форма папахи, свяски и шлычки (рис. 3-б).

Художественный образ моделей коллекции создан благодаря использованию средств гармонизации: движение цветовых и фактурных акцентов, пластическое сопряжение формы. Для завершения художественного образа использовались различные дополнения костюма: металлические и бархатные, вышитые жемчугом, пояса; широкие манжеты с застежкой на

а

б

Рис. 4. Головные уборы коллекции: а - фотография модели в папахе на официальной странице конкурса «Этномода EBEFF», 2019 г.; б – стилизация шлычки

Коллекция была представлена на следующих конкурсах и отмечена наградами: «Этностиль Приморья» в рамках проекта «Этностиль Приморья», реализуемого с использованием гранта Президента РФ (г. Находка, 12-14 июня 2018 г.); XXVI Международный конкурс молодых дизайнеров «ПИГМАЛИОН» (г. Владивосток, 26 марта 2019 г.); WHITE NIGHTS FASHION WEEK и международный фестиваль Этнической Моды «ЭТНОМОДА IBEFF» International Baltic Ethnic Fashion Festival (г. Санкт-Петербург, 22-23 июня 2019 г.); Всемирный Фестиваль-конкурс национальных культур и искусств в направлении мода «World Folk Vision» (г. Сочи, 17-19 сентября 2019 г.); Межрегиональный этнофестиваль дизайна и моды «Оберег» в рамках проекта «Любо-дорого» (г. Котлас, 2-4 ноября 2019 г.); Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО» (г. Москва, 7-8 декабря 2019 г.); II Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «МОДА 4.0» (г. Иваново, 11-13 декабря 2019 г.).

Сформировавшийся на протяжении веков этнический костюм не утратил своей актуальности в дизайне современного костюма, где активно функционируют механизмы репрезентации культурного наследия и намечены пути переосмысления традиции на основе интерпретации культурного кода. Этнический костюм является памятником народного творчества, на основе которого в рамках культурного кода народа, становится возможным поиск своей самобытности и индивидуальности. Разработанная коллекция современных моделей женской одежды может быть внедрена в промышленном дизайне костюма, а также в создании art-объектов (головных уборов, аксессуаров, отделки костюма).

1. Казачество история и культура [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cossacksculture.mgutm.ru/kultura/clovar-kazachikh-terminov-i-vyrazhenij>
2. Афоньков Н., Афонькова Е. Донской казачий костюм XVII – начало XVIII в. [Электронный ресурс]. Режим доступа: historyfest.ru/2012/data/manuals/donskoy_kazachy_kostyum
3. Николаева Т. И. Женское платье – кубелёк как культурное наследие казачьего этноса // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 2216–2220. Режим доступа: <https://e-koncept.ru/2014/54707.htm>
4. Здвижкова Е. А. Название традиционных видов одежды, входящих в женский костюм, в донских говорах // Культурология и искусствоведение: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 51-55.
5. Тмутаракань [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Тмутаракань>
6. Терские казаки [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Терские_казаки
7. Данилова О.Н. Циклическая парадигма в исследовании представлений о коэволюции этно- и экодизайна костюма // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. Т. 11, № 2. С. 150–160 [Электронный ресурс]. Режим доступа: DOI [dx.doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2019-2/150-160](https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2019-2/150-160)