



© 2017 г. А. Б. Чернодед
г. Саратов, Россия

ЭТНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ: ТРАДИЦИИ VS ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на примере русского народного костюма)

Аннотация: На современный костюм неизбежно влияет глобализация общества. Особое внимание было уделено истории русского народного костюма и его трансформации в современной моде. Одним из основных антиглобализационных направлений является этнический стиль. Путем анализа этнической коллекции дизайнера высокой моды был сделан вывод: этнические мотивы до сих пор остаются актуальными в современной одежде и многие модельеры прибегают к использованию этнических мотивов.

Ключевые слова: этническая мода, идентичность, русский народный костюм, глобализация, народный костюм, крой, орнамент.

Информация об авторе: Анастасия Борисовна Чернодед — аспирант, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, ул. Астраханская, д. 83, 410012 г. Саратов, Россия. E-mail: nastya.chernoded@mail.ru

Дата поступления статьи: 14.09.2016

Дата публикации: 15.03.2017

Народный костюм — это то, что мы смело можем называть достоянием культуры любого народа. Народный костюм и одежда, проходя долгий путь развития, всегда тесно связаны с историей, традициями и эстетическими взглядами эпохи. Дизайн современного костюма не может развиваться в отрыве от национальных традиций.

Народный костюм — это не только яркий элемент самобытной культуры, но и целостность традиционного кроя, орнамента, декора, которые свойственны русской одежде в прошлом. Изучая народный костюм, стоит учитывать, что на формирование состава, покроя, орнаментации русского костюма влияла географическая среда и климатические условия, уровень развития производительных сил и т. д. Важным фактором были исторические и социально-экономические процессы.

М. А. Некрасова, в частности, пишет, что русский народный костюм участвовал, наряду с интерьером дома, народной архитектурой, в создании «духовно-пространственной среды, способной воздействовать на человека, формировать его внутренний мир. Отдельный образ в народном искусстве действует в контексте всей системы взаимодействующих образов. В этом и выражается ансамблевость как в отдельном произведении, так и в конкретном виде творчества и в народном искусстве в целом» [1, с. 43–96].

До начала XX в. в крестьянском костюме мы могли увидеть все типичные черты древнерусского костюма: крой, декор, способ ношения и многое другое, поскольку традиционная одежда была почти не затронута официальным законодательством и сохранила свои устойчивые черты.

Некоторые типичные черты традиционного русского костюма до сих пор используют модельеры:

- а) прямой, расширенный книзу силуэт, массивность низа подчеркнута обувью — плетеными лаптями или большими сапогами в сборку; прямой крой со свободно падающими линиями;
- б) преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке;
- в) геометрическая форма костюма, представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник и т. д.
- г) отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем, различными тканями, за счет чего создается динамичная форма костюма;
- д) большое значение головного убора в решении композиции костюма (ил. 1, 2).

Следует выделить несколько знаковых эпох в развитии народных мотивов в дизайне одежды. 1930-е гг. — время расцвета национальных культур, время, когда особое внимание уделялось народному декоративному искусству. Во главе моды становится Московский дом моделей, который объединяет лучших художников-модельеров того времени. В это время происходило изучение народного костюма и его применение. Но деятельность моделирующих организаций была прервана Великой Отечественной войной. Московский дом моделей возобновил свою работу лишь в 1944 г.

Война наложила определенный отпечаток на облик женщины, на ее костюм. Идеалом является женщина-солдат, женщина-труженица. Визуальным воплощением этого идеала служит одежда: жесткие плечи, широкий пояс, платья и пальто, напоминающие военную шинель.

Следующая важная эпоха — это 1950-е гг. В это время в моделировании одежды по народным мотивам обозначался переворот. Новый подход отличался тем, что теперь, кроме декоративности народного костюма, модельеров стали интересовать внутренние закономерности, такие как целесообразность, зависимость декоративной нагрузки вещей от назначения, возрастная обусловленность построения и оформления костюма и т. п.

В 1950-е гг. важным моментом в проектировании одежды становятся свойства тканей, их декоративные возможности. Вышивка и отделка отходят на второй план. Характерной особенностью этого этапа также является то, что модельеры перестали стараться перенести все черты народного костюма на современный дизайн. Теперь их больше интересует смысл крестьянского костюма, его назначение, функциональность, а не декор. Национальное своеобразие перестало противопоставляться современному модному костюму. Происходит избирание какого-нибудь одного прообраза, будь то силуэт, цветовая гамма, техника вышивки или элемент покроя.

1960-е гг. ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Он послужил прототипом многих современных костюмов. Стройность и лаконизм русских сарафанных форм, их конструктивной осо-

бенности легли в основу моделирования одежды. Сарафанная форма стала не только фактом обновления моды, но и пунктом перехода к новым силуэтным формам в костюме. Например, так появился силуэт «трапеция», когда из облегающего лифа следует очень пышная юбка, при этом талия резко обозначается. Распространение такой формы не случайно было названо «стиль а ля рюсс» — русский стиль.

Использование народных мотивов всегда было скачкообразным по тематике. Одни сюжеты превалировали над другими в тот или иной период времени моделирования костюма. Некоторые мотивы никогда не прививаются и исчезают, а другие, наоборот, становятся ведущими в мировой моде. Не стоит забывать, что модельеры применяют народные мотивы в зависимости от назначения современной одежды. Сегодня они ставят художественное решение одежды в зависимость от ее утилитарной функции. Для современного человека именно эта функция имеет большое значение. Одежда должна соответствовать той обстановке, в которой человек находится.

Если говорить об истории, то нельзя не упомянуть Н. П. Ламанову, ей принадлежит особая роль в становлении бытового костюма. Н. П. Ламанова сформулирована задача для дизайнера одежды еще в начале XX в., которая не теряет своей актуальности и сейчас: «...создавать такие формы костюма, которые соединяли бы себе художественное чувство формы, свойственное нашей эпохе, с чисто практическими особенностями наших дней...» [2, с. 107]. Она трактовала костюм не только как чисто внешнее произведение искусства, но и призывала всматриваться в бытовые, психологические и национальные особенности русского народа. Н. П. Ламанова впервые в мировой практике создания костюма обратилась к народному (национальному) костюму. Она посвятила свою жизнь изучению особенностей русской народной одежды и всегда подчеркивала наличие в ней простоты и целесообразности. Говорила о том, что основные формы народного русского костюма всегда актуальны. Но при всем при этом Н. П. Ламанова, конечно же, не забывала о главных достоинствах и знаковых вещах в русском костюме — цвете и орнаменте.

Оригинальные ансамбли Н. П. Ламановой и В. И. Мухиной, отличавшиеся безупречным вкусом и высоким творческим мастерством, получили на всемирной выставке в Париже в 1925 г. Гран-при за национальную самобытность в сочетании с модным направлением (ил. 3).

Сегодня колорит и вышивка народного костюма вызывают у нас восхищение. У русского народного костюма всегда присутствует посыл на оптимизм и праздничное настроение. И это не удивительно, ведь народные мастера превращали утилитарную вещь в произведение искусства.

Сейчас этнический стиль не является основным и главным направлением, но он занял прочное место в международном мире моды. Каждый сезон мы можем наблюдать, как отдельные дизайнеры используют тематику народных костюмов в своих коллекциях. Иногда это может быть всего один маленький элемент, однако вокруг него строится вся коллекция. При этом русские мотивы — одни из самых популярных и часто используемых в мире моды.

Для примера проанализируем коллекцию итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Инструментарий для анализа коллекции включил в себя ряд характеристик: цветовая гамма, орнамент и декор, ткани, украшения и виды одежды (в вариациях), — поскольку сама по себе одежда является не только выражением индивидуальности человека, гораздо чаще она подчеркивает его статус, должность, положение в обществе и политической иерархии.

Цветовая гамма — красный, белый, бордовый, бежевый, золотой.

Орнамент — узоры, ромбы, косые кресты, елочки, фигуры животных, птиц, людей.

Аксессуары — головные уборы, бусы, серьги.

Основные формы — овал и трапеция.

Ткани: шерсть, домотканый холст, ситец, сатин, парча, атлас.

Компоненты одежды: платья, сарафаны, штаны, пальто.

В этой коллекции мы наблюдаем характерные славянские мотивы и старинную русскую вышивку. При создании одежды Valentino были использованы определенные образы-обереги, которые были особо в почете у древних славянских народов, они защищали и приносили удачу (например, различные свастические символы движения, жизни, солнца, света).

Однотонные блузы и рубашки с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами и свастической символикой, а на подолах некоторых сарафанов даже полностью воспроизводятся вологодские коники — старинные мотивы, обычно используемые на полотенцах и скатертях. Полупрозрачные одеяния и жилеты с характерной росписью и меховой оторочкой. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, типа канвы, а также легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью соответствует русским народным мотивам (ил. 4).

Анализируя историю этнического костюма, в том числе русского народного, можно сделать вывод о том, что во многих современных костюмах мы увидим проявления черт народного, национального и традиционного. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что костюм, мода — явление интернациональное, поэтому было бы неверным исключать взаимовлияние костюмов, моды всех стран мира. Достижение единства в многообразии и многообразия в единстве — путь развития и обновления современного костюма.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что процессы глобализации, несомненно, оказывают влияние на современную моду. Глобализация нивелирует идентичность и культурное своеобразие, происходит некая стандартизация в обществе, это с одной стороны, а с другой — глобализацию неизбежно сопровождает всплеск этнического самосознания, индивидуализма и критики общества потребления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л.: Профиздат, 1986. 304 с.
- 2 Захаржевская Р. В. История костюма. От античности до современности. 3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2007. 306 с.

- 3 *Курсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. М.: Книга, 1989. 119 с.
- 4 *Мерцалова М. Н.* Поэзия народного костюма. М.: Сов. Россия, 1989. 310 с.

© 2017. Anastasia B. Chernoded
Saratov, Russia

ETHNIC COSTUME: TRADITION VS GLOBALIZATION
(through the example of russian folk costume)

Abstract: Globalization of society will inevitably affect modern costume. The paper draws special attention to the history of Russian folk costumes, and its transformation into modern fashion. One of the main directions of anti-globalization is an ethnic style. Analysis of the ethnic collection of haute couture designer resulted in conclusion that ethnic motives still remain relevant in modern clothing, so that many designers have resorted to the use of ethnic motives.

Keywords: ethnic fashion, identity, Russian folk costume, globalization, folk costume, cut, decoration.

Information about the author: Anastasia B. Chernoded, Graduate Student, N. G. Chernyshevsky Saratov State University, Astrakhanskaya St., 83, 410012 Saratov, Russia. E-mail: nastya.chernoded@mail.ru.

Received: September 14, 2016

Date of publication: March 15, 2017

REFERENCES

- 1 Chistov K. V. *Narodnye traditsii i fol'klor. Ocherki teorii* [Folk traditions and folklore. Essays on theory]. Leningrad, Profizdat Publ., 1986. 304 p. (In Russian)
- 2 Zakharzhevskaja R. V. *Istoriia kostiuma. Ot antichnosti do sovremennosti* [History of Costume. From Antiquity to the Present]. 3 ed., revised. Moscow, RIPOL klassik Publ., 2007. 306 p. (In Russian)
- 3 Kirsanova R. M. *Rozovaia ksandreika i dradedamovyi platok: Kostium — veshch' i obraz v russkoi literature XIX veka* [Pink ksandreyka and drap-de-dames handkerchief: Costume — object and image in Russian literature of the XIX century]. Moscow, Kniga Publ., 1989. 119 p. (In Russian)
- 4 Mertsalova M. N. *Poeziia narodnogo kostiuma* [Folk costume's poetry]. Moscow, Sov. Rossiia Publ., 1989. 310 p. (In Russian)