

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2022, №3, Том 7 / 2022, No 3, Vol 7 <https://kostumologiya.ru/issue-3-2022.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/02IVKL322.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Фирсова, Ю. Ю. Российские культурные традиции в современных модных тенденциях / Ю. Ю. Фирсова, М. И. Алибекова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/02IVKL322.pdf>

For citation:

Firsova Yu.Yu., Alibekova M.I. Russian cultural traditions in modern fashion trends. *Journal of Clothing Science*, 3(7): 02IVKL322. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/02IVKL322.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Фирсова Юлия Юрьевна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Доцент

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: firsova-uu@rguk.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1017589

Алибекова Марият Исмаиловна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия
Доцент

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=673297

Российские культурные традиции в современных модных тенденциях

Аннотация. Авторами рассмотрена функция моды как соответствие эстетическим и глубоко внутренним запросам людей, которые зависят от самоощущения человека и оценки своего места в этом мире. Для создания нового продукта дизайнеры всегда используют источник вдохновения — произведения различных эпох и художественных стилей. При художественном проектировании коллекции отталкиваются от поставленных целей и задач. Соединяют два потока: входящий — это всё, что уже есть в мире и что вдохновляет проектировщика, и внутренний — как хочет выглядеть потребитель сегодня. Чтобы быть частью модного контекста, необходимо разобраться в исторических аспектах: что и в какой последовательности существовало, и почему было именно так.

Динамичные формы общения становятся привычным для молодежи. Энергичная среда городской культуры создает условия, в которых в человеке обостряется способность осознавать себя как самобытную личность, стремящуюся к выражению внутренних порывов различными средствами. В числе подобных средств мода стала одним из наиболее востребованных способов социальной коммуникации.

Благодаря увеличению уровня открытости личной жизни людей, связанному с популярностью социальных сетей и других средств открытой коммуникации, в «сообщениях» всё чаще фигурирует личная информация адресата, такая как имя, сокровенные мысли, в том числе, содержащие акценты на гендерном самосознании. Это способствует созданию доверительных отношений между людьми, в рамках которых они делятся личным опытом и

мотивируют друг друга в различных аспектах жизни, выводя общение на более глубокий, психоэмоциональный уровень.

В статье затронуты вопросы о роли моды в сохранении духовной целостности, сохранения связи с «культурными» корнями нации как источника сохранения аутентичности России.

Ключевые слова: мода; костюм; культура; нация; традиции; народный орнамент; письменность; культурное наследие; модные тенденции

Введение

Чувствовать перемены, улавливать тенденции раньше остальных, рассматривать задачу в «своём» ракурсе и создавать «свой продукт» — вот основной посыл наставничества молодому поколению дизайнеров костюма.

В статье представлены авторские коллекции магистров РГУ имени А.Н. Косыгина. Основной замысел их научно-практического проекта — создание одежды, которая не просто обеспечит комфорт современных будней, но и будет отражать культурное наследие русского народа, давать поддержку, напоминать о связи человека с традициями предков, о высших смыслах бытия, будет не просто модной, но и исконно «своей».

В поисках новых источников вдохновения был исследован костюм и орнамент Древней Руси, а также техники его нанесения на одежду. Как модный арт-объект был исследован символ древнерусской культуры и письменности — древнерусская Вязь.

Главная цель работ — интеграция элементов народных орнаментов, древних знаков и символов культуры Древней Руси в ансамбль современного костюма. Средствами передовых технологий адаптировать стилистику народного фольклора в элементы современной одежды и аксессуаров.

Курс на культурные традиции — тренд современной моды

Древнерусский костюм, несомненно, очень отличается от одежды, которую выбирают сегодня. Но у него есть множество особенностей, которые можно интегрировать в современный костюм. Например, популярный сегодня свободный крой, а также множество символических аксессуаров, которыми люди дополняют свой образ.

Для интеграции фольклорных элементов в современную модель очень важно гармонично совместить в проектируемом костюме все его элементы. Выразительную характеристику цельности дал художник Н.Н. Волков: «Композиция — это такой состав и расположение частей целого, когда ничего нельзя изъять без ущерба для целого, ничего нельзя поменять местами, ничего нельзя присоединить» [1].

Композицию в костюме в фольклорном стиле можно проанализировать, опираясь на очень важную часть славянских костюмов — на древние символы. Каждый символ обозначал один из наиболее важных признаков благополучия в жизни. Например, «огневица» (рис. 1а) — символ огня, который защищал замужних женщин от тьмы. Знак «орепия» (рис. 1б) символизировал счастье и душевное спокойствие. «Усиньш» (рис. 1в) — символ, защищающий домашних животных. «Солнце» (рис. 1г) — символ земли и жизни, а с помощью «метёлочки счастья» (рис. 1д) «выметали» дурной глаз [2–4].

Композиционное построение символов для вышивки было разнообразным. Символ «огневица» представлен в форме четырех статичных сплетенных между собой колец, находящиеся в полном равновесии. На рисунке представлена композиция, выполненная на основе древнего символа по принципу «статика». Символ «орепей» вышивался как две параллельные линии, динамично идущие поперек двух других параллельных линий. На рисунке представлена композиция, выполненная на основе древнего символа по принципу «динамика».

Древний символ «усинтыш» вышивался из обилия геометрических фигур, взаимодействующих друг с другом. На изображении символа присутствуют и квадраты, и прямоугольники, и треугольники. На рисунке представлена композиция, выполненная на основе древнего символа по принципу «нюанс». Символ солнца выполнялся из геометрических фигур, сильно отличающихся друг от друга. В вышивке присутствуют яркие и крупные ромбы, которые сочетаются с тонкими линиями. На рисунке представлена композиция, выполненная на основе древнего символа по принципу «контраст». Метелочка счастья выполнена из повторяющихся элементов, которые изображают листья, выполнена по принципу узора. На рисунке представлена композиция, выполненная на основе древнего символа по принципу «подобие» [4–8].

Рисунок 1. Композиционное построение древнеславянских символов

Стилизация народных мотивов Збаровской А.А. [2–4]

Орнамент сравним с текстом. В его символах — это шифр суеверий, убеждений и мыслей древних людей. Считалось, что если носить на себе обледенённые знаки и символы, то можно принести себе и своей семье благополучие и здоровье. Орнамент был, по сути, описанием мира вокруг человека, который он хотел бы видеть. Также часть делались вышивки-обереги, которые охраняли человека от невзгод [4].

Новый взгляд на народный орнамент

Стилизованные элементы древнеславянских символов легли в основу декоративных элементов в коллекции современной одежды [9]. Автор коллекции — магистр «РГУ имени А.Н. Косыгина» — Збаровская А.А. (рис. 2) [10]. Съёмные декоративные элементы являются мобильным накладным декором-трансформером, который позволяет изменять образ костюма, в зависимости от ситуации, сезона и даже настроения. Благодаря новым технологиям элементы декора могут оперативно производиться на 3D принтерах [11].

Народная вышивка — древний вид народного искусства, соединивший в себе художественный характер промысла и тотемный характер оберега. Славянская обережная вышивка располагалась в месте соприкосновения тела с внешним миром: у ворота, по краям рукавов, по низу изделия.

В древние времена «встречали по одежке» — одним из назначений костюма было отражение материального положения человека и его социального статуса. В наши дни

миллионеры и студенты выбирают худи и кроссовки, как максимально комфортный вариант одежды на каждый день.

Рисунок 2. Коллекция современной женской одежды с фольклорными элементами. Автор коллекции — магистр РГУ имени А.Н. Косыгина — Збаровская А.А.

На рисунке 3 представлены классические худи с традиционной вышивкой-оберегом.

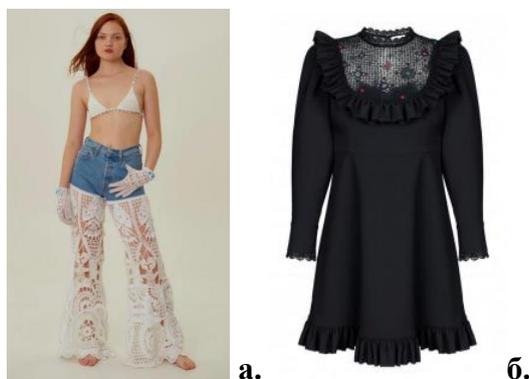
Рисунок 3. Фотомонтаж — компиляция современной молодежной одежды с традиционными элементами обережной вышивки [2–4]

Кастомная одежда с элементами стиля фолк

Культурное наследие органично интегрируется в современные коллекции одежды, позволяет при этом выразить потребителю личную позицию [12]. Сохранение народных промыслов, их приёмов и техник — очень актуальны в рамках современного курса на кастомизацию легкой и текстильной отраслей, когда базовым вещам легко предать персонализацию и индивидуальность [13]. Возможны различные варианты реализации — внедрение вышивки в повседневную одежду: на футболках, спортивных костюмах, худи и пр. Таким образом, вместе с сохранением нашей культуры, можно поддержать и людей, проживающих в регионах, которые сквозь столетия сохранили эти бесценные ремесла. Еще один вариант — стилизовать русские коды и традиции — орнаменты, такие как Гжель, Хохлома, Жостово и применять современными способами нанесения декора. Возможно интегрирование «культурных» декоративных элементов в простые современные вещи: худи, джинсы или, например, создание вечерней коллекции по мотивам кадомского вениза.

Примеры брендов с таким подходом уже есть в русской моде: бренд Верея. Название получил в честь небольшого российского городка. Дизайнер бренда Игорь Андреев использует сочетания кружева с джинсой и вещами ручной вязки: топами, юбками, платьями, брюками, создавая сказочный мир через сочетания необычных цветов и принтов (рис. 4а).

Еще один пример — современный бренд — Крестецкая строчка, основанный на базе старинной мануфактуры, которую с 2015 года возрождают и модернизируют, чтобы сохранить древний русский способ вышивания. Помимо производства традиционного домашнего текстиля и столового декора, фабрика создаёт и модную одежду из натуральных тканей. Дизайнер и совладелица фабрики Александра Георгиева рассказывает: «Я пыталась передать теплоту от больших и крепких семей — таких, которые были на Руси полтора века назад». Первые коллаборации Александры с несколькими известными в мире дизайнерами привели к признанию бренда «Крестецкой строчки» модными критиками в Москве, Лондоне, Катаре и Париже (рис. 4б). Культурное наследие — кладезь референсов и глоток свежего воздуха для дизайнеров.

Рисунок 4. а — Тотал-лук бренда Верeya;
б — Платье зима 21/22 фабрики «Крестецкая строчка»^{1,2}

Культурные традиции России в эпоху инноваций

В наследии славянской культуры одним из используемых приёмов декоративного изображения текста являлась вязь. Вязью называется декоративное письмо, в котором буквы сближаются и связываются, образуя непрерывный орнамент. Также в текст добавляются украшения в виде ветвистого узора или засечек. Вязь является ярким примером искусства оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере — каллиграфией³.

Важным фактором в определении смысла орнамента был его цвет. Так как все красители древней Руси были природными, богатством цветов орнамент не отличался. Но, несмотря на это, в цвете было очень много смыслов. Например, красный — цвет жизни, огня и солнца. Это был самый распространённый цвет, используемый в орнаменте. В мужском гардеробе преобладал синий цвет, цвет неба и воды, символ мужества и силы.

Согласно учебному пособию⁴ о психологии цвета «Гродненского государственного медицинского университета», выбранные цвета имеют следующие значения:

¹ <https://www.sobaka.ru/fashion/heroes/129935>.

² <https://alexandrageorgieva.com/about-brand/>.

³ Астраханцев К. Как кириллица стала модной [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://theblueprint.ru/fashion/industry/cyrillic-infashion>.

⁴ Психология цвета «Гродненский государственный медицинский университет» [Электронный ресурс]: — Режим доступа: http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/spps/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixologija_chveta/.

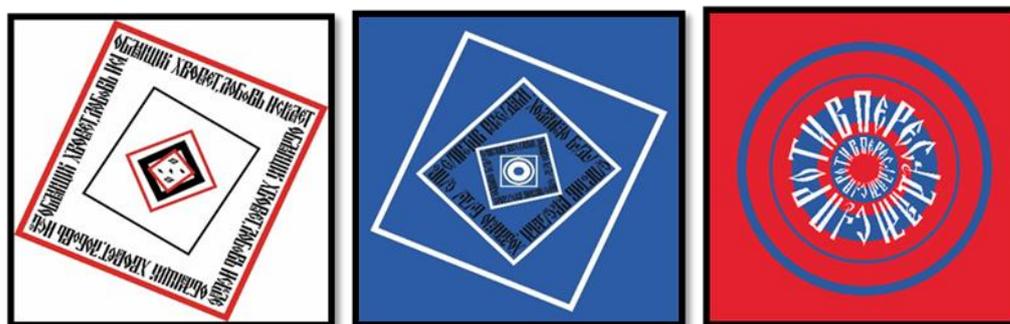
- эффектный красный — цвет, выражающий скорость, мощь и страсть юного сердца;
- синий внушает лояльность и доверительность;
- белый цвет символизирует чистоту, невинность, добро и истину, присущее каждой девушке;
- черный цвет считается консервативным и внушающим уважение.

В основу идеи проектирования коллекции магистра РГУ имени А.Н. Косыгина Притуляк Е.И. легло обращение интереса молодежи к историческому наследию славян. Декорирование коллекции выполнено с использованием стилизации древнерусских шрифтов.

Ключевым элементом стилизации и средством коммуникации в орнаменте коллекции выбран древний декоративный тип кириллического письма — Вязь. Это тип письма, в котором буквы расположены близко друг к другу или соединяются между собой и связываются в непрерывный орнамент.

Содержание надписей, в разработанном шрифтовом орнаменте, отражает деяния наиболее ярких представителей женского пола в славянской истории: Княгиня Ольга, Феврония, Софья Палеолог. В принтах используется разработанный оригинальный шрифт на основе стилизации «Вязи». Сегодня подобная технология нанесения рисунка на ткань является инновационным способом декорирования изделий легкой промышленности, т. к. позволяет мобильно выпускать серии любого объема. Для начала материал подготавливается к нанесению рисунка, его очищают с помощью специальных средств. Затем изображение наносится с помощью УФ-чернил, которые мгновенно высыхают при воздействии ультрафиолета. Основной особенностью подобной печати является то, что нанесенное изображение не впитывается в базовую основу, благодаря чему ее можно использовать практически на любом материале.

На рисунке 5 представлены принты — стилизации древнерусской вязи в современные декоративные мотивы как способ совмещения культурного наследия славян с формой современного уличного искусства [14]. Автор работ — Притуляк Е.И.

Рисунок 5. Эскизы принтов — стилизация древнерусской вязи. Автор — магистр РГУ имени А.Н. Косыгина Притуляк Е.И. [14]

Современным примером коммуникативного потенциала моды можно считать внедрение элементов молодежной уличной культуры, набирающей свою популярность в России с начала 2000-х годов, в различные аспекты жизни человека. Модные молодежные течения, основанные на активном спортивном образе жизни, устанавливают свои законы, снижая уровень формальности во внешнем виде людей. Сейчас все больше в жизни молодежи занимает спортивный оверсайз образ. Коллекция разработана с учетом современных модных тенденций и обращена к теме культурно-исторического наследия, социально ориентирована и обладает

высоким коммуникативным потенциалом (рис. 6). Автор коллекции — магистр «РГУ имени А.Н. Косыгина» Притуляк Е.И.

*Рисунок 6. Коллекция молодежной одежды.
Автор — магистр РГУ имени А.Н. Косыгина — Притуляк Е.И.*

Заключение

Аутентичности нации невозможна без знания культуры предков, ее сохранения, ее интеграции в современную культуру и искусство. Роль костюма в этом процессе — как части современной культуры — очевидна. Отраднo наблюдать, что молодые дизайнеры выбирают верный курс, а их творческие трансформации на тему славянской культуры — достойная конкуренция мировым трендам. Рассматривая культурные коды и рассуждая о моде сегодня, они стремятся создавать коллекции, которые будут больше, чем просто одежда, созданная по всем канонам хорошей коммерческой истории. Они создают одежду, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и уверенно, одежду, в которой хочется быть самим собой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков Н.Н. / Композиция в живописи // Искусство — Москва, 1977. — С. 263.
2. Збаровская А.А. Архитектоника и графический язык древнерусского орнамента / А.А. Збаровская, Ю.Ю. Фирсова // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018» Сбор. матер. — 2018. — С. 98–101.
3. Архитектоника древнерусского костюма / Алибекова М.И., Фирсова Ю.Ю., Збаровская А.А. // Вестник современных исследований. 2018. № 11.7(26). — С. 13–17.
4. Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан. Русский фольклор. Учебник для высших учебных заведений. — 6-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2003. — 400 с.
5. Степанова Ю. Мода в Древней Руси / Ю. Степанова // Родина. — 2006. № 2. — С. 63–67.

6. Никитаев Д.С. Культурная картина мира древней Руси // Д.С. Никитаев // Новая наука: теоретический и практический взгляд. — 2016. № 6–3. — С. 204–206.
7. Гуревич Ф.Д. Древнейшие бусы Старой Ладogi // Советская археология. 1950. Вып. 14
8. Косарева Е. Мода. XX век. Развитие модных форм костюма / Е. Косарева. — С-Пб: Петербургский институт печати, 2006. 465 с.
9. Интерпретация традиционных элементов в структуру современного костюма / А.А. Збаровская, Ю.Ю. Фирсова, С.В. Третьякова, М.И. Алибекова // Костюмология. — 2021. — Т. 6. — № 4.
10. Збаровская, А.А. Отражение фольклора в современной моде / А.А. Збаровская, Ю.Ю. Фирсова // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2020»: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI века», Москва, 24–26 ноября 2020 года. — М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2020. — С. 36–40.
11. Алибекова М.И., Фирсова Ю.Ю., Кашеев О.В., Колташова Л.Ю. Аддитивные технологии в модной индустрии // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2019. — № 3(381). — С. 237–241.
12. Фирсова, Ю.Ю. Эволюция мышления. Симбиоз культурного и технического прогресса / Ю.Ю. Фирсова, М.И. Алибекова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 1.
13. Гогузев Д.Н., Дембицкий С.Г., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И. Форма костюма как основа художественного проектирования новой одежды // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: Сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвящённой Ф.М. Пармону, — М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», — 2021. — С. 56–60.
14. Ойдинская Е.И. Художественная вязь в разработке творческой коллекции обуви и аксессуаров / Е.И. Ойдинская, М.И. Алибекова, С.В. Третьякова // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (ИНТЕКС — 2020): Сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей с международным участием, посвященной Юбилейному году в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», Москва, 14–16 апреля 2020 года — М., ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2020, — с. 37–40.

Firsova Yulia Yurievna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: firsova-uu@rguk.ru
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1017589

Alibekova Mariyat Ismailovna

Russian State University named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru
RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=673297

Russian cultural traditions in modern fashion trends

Abstract. The authors consider the function of fashion as a correspondence to the aesthetic and deeply internal needs of people who depend on a person's sense of self and his place in this world. To create a new product, designers always use a source of inspiration — works of various eras and artistic styles. In artistic design, collections are based on the goals and objectives set. Two streams are connected: the incoming one is everything that already exists in the world and what inspires the designer, and the internal one is how the consumer wants to look today. To be part of a fashionable context, it is necessary to understand the historical aspects: what existed and in what sequence, and why it was so.

Dynamic forms of communication are becoming habitual for young people. The energetic environment of urban culture creates conditions in which the ability to realize oneself as an original personality, striving to express internal impulses by various means, is aggravated in a person. Among such means, fashion has become one of the most popular ways of social communication.

Due to the increase in the level of openness of people's personal lives, associated with the popularity of social networks and other means of open communication, personal information of the addressee, such as the name, innermost thoughts, including, recently, emphasizing gender identity, appears in the "messages" more and more often. This contributes to the creation of trusting relationships between people, within which they share personal experiences and motivate each other in various aspects of life, bringing communication to a deeper, psycho-emotional level.

The article raises questions about the role of fashion in maintaining connection with the "cultural" roots of generations, preserving the spiritual integrity of the nation as a source of preserving the authenticity of Russia.

Russia has always been famous for its spirituality. We are an Orthodox country with a rich cultural heritage. To feel the changes, to catch trends before the rest, to consider the problem from "their own" perspective and create "their own product" — this is the main message of mentoring the younger generation of costume designers. It is gratifying to see that young people are choosing the right course. The article presents the creative search of a new generation of creators of modern fashion. They see their goal in creating clothes that will not only provide the comfort of modern everyday life, but will also reflect the cultural heritage of the Russian people, give support, remind of a person's connection with the traditions of their ancestors, of the higher meanings of being, will be not only fashionable, but also primordially "his".

Keywords: fashion; costume; culture; traditions; folk ornament; writing; cultural heritage; fashion trends