

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/09IVKL322.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Адамян, М. А. Творческая интерпретация мотивов традиционных орнаментов Армении в дизайне современного костюма / М. А. Адамян, Т. Л. Макарова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL322.pdf>

For citation:

Adamyan M.A., Makarova T.L. Creative interpretation of the motifs of traditional Armenian ornaments in the design of a modern costume. *Journal of Clothing Science*, 3(7): 09IVKL322. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/09IVKL322.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 687.1:7.045

ГРНТИ 18

Адамян Мариям Андраниковна

SAVAGE, Москва, Россия

Дизайнер

E-mail: masyamus@yandex.ru

Макарова Татьяна Львовна

УВО «Московский художественно-промышленный институт», Москва Россия

Профессор

Доктор искусствоведения, доцент, Член ВТОО «Союз художников России» и
Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО (IAA UNESCO)

E-mail: sunnyimage11@gmail.com

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=622882

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Makarova2

SCOPUS: <https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24758853100>

Творческая интерпретация мотивов традиционных орнаментов Армении в дизайне современного костюма

Аннотация. Наиболее очевидным цитированием в дизайне современного костюма элементов армянского народного костюма, интерьера и образов культуры в целом — является использование мотивов традиционных орнаментов, взятых из орнаментики ковров и вышивок на костюме.

Декоративные узоры отдельных частей комплекта национальной одежды встречаются и в коврах Армении. В данной статье приведены примеры использования орнаментики ковров и вышивок в дизайне современного костюма разными модельерами современности.

Одних дизайнеров костюма более привлекает мотив дерева (Древо Рода), других — мотив граната, райского плода, третьих — мотивы ромбовидные, драконий орнамент. Очень многим дизайнерам нравится вышивка золотом и серебром на однотонном бархате, шерстяных тканях (костюмных, плательных и пальтовых).

Цветочные узоры и узоры из ветвей деревьев, листьев — подходят буквально каждому дизайнеру для создания коллекции, что видно в представленных примерах.

В целом, многие орнаменты повторяются — их строй, цвет, структура элементов похожи на национальный костюм. Но в современном видении модных трендов, с учетом навязываемой моды (различными трендбюро современности) — появляются и новые цвета, изначально чуждые армянскому костюму. Поэтому они и смотрятся странно на фоне сложного богатства

цветов традиционного костюма — слишком просто, принижая этим достоинство и величие образа, выстроенного веками. Дизайнер должен быть внимателен и если вносит новый цвет, должен пересмотреть и строй, а часто и композицию орнамента, чтобы придать ему новое гармоничное звучание — а не просто шокировать зрителя. Гармоничность представленных моделей говорит и об их востребованности. Современный потребитель имеет более развитый вкус и большую «насмотренность», а брендов одежды много, — поэтому и угодить ему труднее, и довести до покупки вещи (тем более, если это отечественный потребитель коллекций армянских дизайнеров, представитель их же культуры: он помнит смыслы всех орнаментов либо хорошо знаком с ними).

Ключевые слова: мотив; орнаментальный мотив; образ; традиционный образ; образ костюма; армянский костюм; цвет в костюме; символика цвета; символика образа; семантика орнамента; прагматика цвета; армянский костюм; армянские дизайнеры; этнический костюм

Мотивы орнаментов армянских ковров

Своеобразие армянского народного костюма состоит в цвете и отделке. Таким образом можно описать и уникальность армянских ковров. Комплект национальной одежды включает в себя несколько частей, дополняющих друг друга. Декоративные узоры отдельных частей комплекта национальной одежды встречаются и в коврах Армении.

Ковры несли в себе святую символику и были значимым предметом интерьера дома, дворца [1]: стилизованные изображения растений и животных в них организованы в орнаментальную композицию [2].

Символизм естественных сил стал основой тем многих орнаментов Армении. Символы в костюме и на коврах имели смысл, который передавался в виде орнаментального кода следующим поколениям, но далее смысл некоторых символов стал забываться, и они стали превращаться в украшение как элемент орнаментов, то есть выполнять более декоративную функцию.

Армянские ковры, которые называют «горги» и «карпеты», отличить от арабских ковров можно благодаря орнаменту. В армянских ковровых орнаментах встречаются только символы, нет живописной «конкретики». Любые изображения человека и животных, также Бога — всё отображалось в виде символов. В исламских же коврах цветы, плоды и деревья изображаются в стилизованном виде (изображения человека запрещены) [1].

В дохристианские времена доминировали растительные, геометрические и другие символы в узорах армянского искусства костюма и ковра [1]. Издавна армянский костюм подвергался разным изменениям. Однако основные его свойства остаются неизменными. При применении ремесла зарубежных стран армяне проявляли собственный подход при выборе расцветки, формы и гармоничности в костюме и аксессуарах.

Самостоятельность национальной одежды заключается в цвете и отделке. Ковровый орнамент очень часто появлялся на одежде. Он являлся неким знаком поколений. А применение узора — особый и уникальный опыт, поскольку идея концепции оформления модных нарядов на основе структуры орнаментов ковров встречается в коллекциях ряда иностранных дизайнеров.

При упоминании о символах на коврах отметим, что самыми популярными в армянском искусстве были и остаются крестообразные знаки, крест, свастика, многоконечные звёзды. Иным не менее популярным символом считается дракон-вишап, защищающий дом от злых духов [3; 4].

Интересная книга советского, армянского учёного-этнографа В.С. Темурджяна «Ковроделие в Армении» является одним из лучших исследований армянского ковроделия. В ней автором выделены мотивы: «орлов как символ солнца, дракона, связанного с культом воды» (рис. 1, 2). Дракон до сих пор «продолжает существовать в армянских коврах» в рамках национального искусства [3].

Рисунок 1. Вишанагорг из Хндзореска, XIX век, Карабах

Рисунок 2. Вишанагорг из Хндзореска, XIX век, Карабах

Мотивы орнаментов армянских ковров в коллекциях современных дизайнеров

Ковровый узор популярен и у современных дизайнеров. Анализируя модные коллекции многих европейских дизайнеров, можно заметить армянские мотивы (табл. 1). Например, в коллекции Givenchy, осень/зима 2015–2016 гг. (а), можно обратить внимание на яркий печатный рисунок, который напоминает орнамент на старинных армянских коврах.

В то же время итальянский дизайнер Antonio Marras вдохновился культурой Армении и создал удивительную коллекцию, в которой прослеживаются национальные мотивы. Павильон был украшен старинными коврами, а гостей угостили гранатами.

Александр Арутюнов в оформлении показа своей коллекции использует армянские ковры. На полах сказочных замков красуются ковры со всевозможными узорами. Персидские ковры во все времена считались эталоном качества и красоты, поэтому многие дизайнеры решили отдать предпочтение восточным мотивам, нанося их на плотные ткани или имитации таковых. В результате, модники могут купить, например, пальто, внешний вид которых напоминает роскошный ковёр, а представлены такие модели в коллекциях Tory Burch и Etro. Впрочем, «ковровый» тренд настолько понравился дизайнерам Tory Burch, что в коллекции бренда появились не только пальто, а и юбки, брюки и блузки, а из осенне-зимней линейки Lanvin можно подобрать аналогичное платье.

Орнаменты армянского ковра в современной одежде — это интересно и актуально, а их применение — своеобразный опыт для дизайнеров (табл. 1).

В результате исследования моды периода 2012–2017 гг. выявлено, что элементы армянских ковров с каждым годом всё чаще встречаются в коллекциях дизайнеров. В коллекциях с армянскими мотивами и орнаментами хочется выделить насыщенные и экспрессивные цветовые сочетания как то, что весьма свойственно армянскому темпераменту. В рисунках на тканях, аксессуарах или в форме костюма можно встретить элементы фольклора. В коллекциях встречается большое количество тёмного цвета, разбавленного декоративными

элементами и аксессуарами с народными темами. Исходным пунктом с целью поиска новых идей при создании современных коллекций могут служить и орнаменты старинных ковров.

Таблица 1

Примеры образов моделей с мотивами армянских ковров в коллекциях современных дизайнеров

№ пп.	Использование орнамента армянских ковров в коллекциях и на показах	Название показа, год, образ
1	2	3
1		<p><i>Givenchy, осень-зима 2015–2016 гг.</i></p> <p>Наиболее распространенным символом в коллекции является «многоугольник», «ромб». Много яркой, орнаментальной части, но при этом вся коллекция выполнена в тёмных цветах, что придает коллекции некую мистичность.</p>
2		<p><i>Культурный центр «Терян», работы дизайнера Лилит Меликян.</i></p> <p>Основным символом в коллекции является «прямоугольник», «ромб». Тёмные цвета есть как в коллекции, так и в оформлении подиума. Коллекция одежды «Будущее прошлого» с элементами рисунков традиционных армянских ковров.</p>
3		<p><i>Sona Uzinyan, весна-лето 2015–2016 гг.</i></p> <p>В цветах коллекций преобладают белый цвет как в коллекции, так и в оформлении подиума. В коллекции модели костюма были объединены с аксессуарами из национального тараза.</p>
4		<p><i>Alexander Arutyunov, осень-зима 2013–2014 гг.</i></p> <p>В моделях угадываются кавказские этнические мотивы благодаря силуэтам. В коллекции преобладает чёрный цвет. Ковровый орнамент встречается только на подиуме показа и в лукбуке коллекции.</p>

№ пп.	Использование орнамента армянских ковров в коллекциях и на показах	Название показа, год, образ
1	2	3
5		<p><i>Shadoyan, FW 2015–2016 гг.</i></p> <p>Наиболее распространенным символом в коллекции является «прямоугольник», «диагональные линии». В цветах коллекций тёмные цвета как в коллекции, так и в оформлении подиума. В коллекции использовался ковровый орнамент.</p>
6		<p><i>Antonio Marras, весна-лето 2016 г.</i></p> <p>Итальянский дизайнер Antonio Marras вдохновился Культурой Армении и создал удивительную коллекцию, в которой прослеживаются национальные мотивы. Даже сам показ был очень ярким. Павильон был украшен старинными коврами. Дизайнер также решил всех удивить, угощая гостей гранатами.</p>
7		<p><i>Тигран Алберти, весна-лето 2014 г.</i></p> <p>Дизайнер, который украшает свои модели обуви орнаментом древних ковров, орнамент специально создается по форме подошвы.</p>
8		<p><i>Aleksander Siradekian, 2017 г.</i></p> <p>Источник вдохновения данной коллекции — армянская культура, Обувь украшена вышивкой в стиле узоров традиционного ковра. Орнаменты из цветных и металлизированных нитей. Также в коллекции представлены обувь и сумки с использованием коврового орнамента.</p>

Основой для декорирования одежды, обуви и сумок стали геометрические узоры ковров — это интересный, новый опыт для дизайнеров. Коллекции пропагандируют армянскую культуру, тем самым привлекают к себе внимание окружающих.

Считается, что ковры, наряду с костюмом, могут многое рассказать о народе и его истории. Всем знакомое слово «carpet» используется в английском языке для обозначения ковра, но не все знают, что в древние времена словом «карпет» армяне именовали тканый ковёр, а заимствованию этого термина в английский язык способствовали местные купцы, которые торговали в Европе ковровыми полотнами.

Ковроделие является одним из древнейших видов народного декоративно-прикладного искусства Армении. Издавна любой ковёр обладал своей тайной символикой. Нередко через символику в коврах зашифровывали важные послания. Всему миру знакомы армянские ковры. Ковёр является благородным предметом со своеобразными рисунками и красочными естественными цветами. Каждый ковёр в древности имел тайный смысл, в коврах часто шифровали послания. Армянские ковры известны во всём мире благодаря благородству, оригинальным рисункам и натуральным, стойким цветам.

В 2016 году культурный центр «Терян» презентовал коллекцию «Прошлое в будущее». Данная коллекция была наполнена интересными элементами ковров. В аксессуарах и одежде были использованы орнаменты 27 видов ковров разных областей Армении. Больше всех орнаментов в коллекции был использован орнамент ковра Ахпат, на котором изображен цветущий крест, окруженный птицами.

Выделим ещё несколько видов ярких ковров, узоры которых встречаются на изделиях в коллекции. В коллекции встречается ковёр с узором в виде креста, этот узор известен также под названием «Казах», «Карабах», «Ширван» и т. д. (рис. 3а).

Также встречается в коллекции популярный «драконовый ковёр» — Вишапагорг (рис. 3б), возникновение которого датируется XV веком. Цветочный узор в ковре сочетается с растительным и животным. Это древнейшая группа орнаментов, и у неё нет аналогов в искусстве ковроделия.

Рисунок 3. Коллекция культурного центра «Терян» «Прошлое в будущем»

Орнаменты традиционных ковров в современных коллекциях дизайнеров обретают новые цвета и оттенки. Появляются розовые, бирюзовые элементы ковров и печатных рисунков

«в стиле ковра», которые komponуются художниками костюма в новых сочетаниях с традиционными белым, красным, вишневым, синим, чёрным и другими цветами.

Выводы по статье

Ромбы и прямоугольники, крестообразные мотивы, спиралевидные элементы из прямых линий и диагональные линии, элементы «драконового ковра» — эти армянские мотивы наиболее популярны в периоды акцентирования прямоугольного и трапециевидного силуэтов костюма «по современной моде». Традиционно орнаменты из прямых линий использовались в армянском женском костюме [5], и не только в армянском [6; 7]: в современной моде их появление циклично [8; 9].

Цветы, ветви деревьев и листья из традиционных армянских вышивок и они же, зашифрованные в некоторых армянских коврах (в современной интерпретации) также прекрасно включаются в современный образ костюма. Либо мягкими линиями, либо геометризованными, прямыми. Силуэты, в основном, те же: прямоугольный и трапециевидный. Гибкие линии цветов подойдут и для овальных силуэтов костюма.

Смыслы (семантика) орнаментов — те же, в основном. Отметим, что по цвету некоторые мотивы перекрашиваются дизайнерами в розовый, голубой, белый и другие цвета. Отсюда орнаменты становятся более знаковыми, чем символическими: ведь в культуре всегда связаны форма и цвет. Изменение цвета равно изменению части смысла, а то и всего смысла орнамента.

Для того чтобы менять смыслы и стать творцом новых символов (а в древности это был уровень художника, жреца, которые часто могли заменять функции друг друга — художник создавал магические узоры талисманов, а жрец был и художником, осуществляя ритуалы, красиво и осмысленно выстроенные) — нужно быть гармоничным человеком и профессиональным дизайнером и художником, сведущим в данной области [9–12]. К сожалению, очень многие дизайнеры глубоко безграмотны в этом и считают, что любое их творение нужно тиражировать, в т. ч. и в рекламных образах, и носить людям [12–13]. Плачевно выглядит современная визуальная среда именно и из-за этого: особенно тяжело воспринимается архитектурный «произвол» образно и семантически: такие здания и так расставлены, что непонятен смысл их наличия в городах, кроме как приносить прибыль застройщику...

Костюм наиболее близок к телу человека. Важно понимать, что не только с игрушек детей и детских книг, но и с него начинается культура восприятия, культура ношения одежды, культура творчества. Именно поэтому Макарова Т.Л. с учениками и старается развивать научную школу, посвященную тематике гармоничного дизайна и рекламы (в частности, дизайна костюма, графического дизайна).

ЛИТЕРАТУРА

1. Макарова Т.Л., Адамян М.А. Символика и образы орнаментов Армении в дизайне современного костюма. — Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. — 192 с.: ил.
2. Степанян А.А. Орнамент армянской народной одежды (Ритуальная, цветовая, знаковая системы) // АЭФ. 2007. — 480 с. (арм.).

3. Темурджян В.С. Ковроделие в Армении: (Ист.-этногр. исследование): Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Акад. наук Арм. ССР. Ин-т истории. — Ереван, 1954. — 27 с.
4. Папазян Э. Армянский национальный костюм. [На арм. яз.]. — Ереван: Изд-во «Тигран Мец», 2002.
5. Гушян, Л.С. Клетчатые и полосатые узоры армянских передников. Историко-этнографический обзор / Л.С. Гушян // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии: Материалы XX международной научной конференции, Санкт-Петербург, 30 мая — 02 2017 года / Под редакцией Н.М. Калашниковой. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — С. 434–437.
6. Макарова, Т.Л. Символ "Ромб" в дизайне современного костюма: использование результатов исследования в базе данных и компьютерной программе / Т.Л. Макарова, С.Л. Макаров // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2018. — № 6(378). — С. 242–245.
7. Нагорнова, Д.В. Этнические символы Чувашии "ромб", "зигзаг" и "полосы" как универсальные символы в мировой моде / Д.В. Нагорнова, Т.Л. Макарова // Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности (ИНТЕКС-2016): сборник материалов Всероссийской научной студенческой конференции: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет дизайна и технологии", 2016. — С. 78–80.
8. Самарханова Р.Ф. Выявление цикличности влияния этнических мотивов на современную моду. — Текстильная промышленность, 2009. — № 4. — С. 67–69.
9. Макарова, Т.Л. Актуальные символы в дизайне и рекламе современного костюма / Т.Л. Макарова, С.Л. Макаров // Дизайн и технологии. — 2016. — № 55(97). — С. 19–27.
10. Макарова, Т.Л. Взаимосвязь цветочных форм в костюме и общей направленности коллекций современных дизайнеров / Т.Л. Макарова, Е.А. Литвинова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 1.
11. Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации: Сборник научных статей по итогам XIII Международной научно-практической конференции, XIV Международных научно-образовательных Знаменских чтений, Курск, 27–28 марта 2018 года / Главный редактор М.Л. Космовская. — Курск: Курский государственный университет, 2018. — 248 с.
12. Макарова Т.Л. Проблема различения позитивной и негативной символики в современном дизайне. — Дизайн и технологии. — 2011. — № 25(67). — С. 21–31.
13. Макарова Т.Л., Кравцова П.А. Дисгармоничные женские рекламные образы в рекламных кампаниях современных брендов, ориентированных на женщин. Дизайн и технологии. — 2019. — № 73. С. 128–133.

Adamyán Mariam Andranikovna

SAVAGE, Moscow, Russia
E-mail: masyamus@yandex.ru

Makarova Tatyana Lvovna

Moscow Institute of Art and Industry, Moscow, Russia
E-mail: sunnyimage11@gmail.com

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=622882

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Makarova2

SCOPUS: <https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24758853100>

Creative interpretation of the motifs of traditional Armenian ornaments in the design of a modern costume

Abstract. The most obvious citation in the design of the modern costume of the elements of the Armenian folk costume, the interior and the images of culture in general is the use of motifs of traditional ornaments taken from the ornamentation of carpets and embroideries on the costume. Decorative patterns of individual parts of a set of national clothes are also found in the carpets of Armenia. This article provides examples of the use of carpet ornaments and embroideries in the design of a modern costume by various fashion designers of our time. Some costume designers are more attracted to the motif of a tree (the Tree of the Family), others are more attracted to the motif of a pomegranate, a paradise fruit, and others are rhomboid motifs, a dragon ornament. A lot of designers like gold and silver embroidery on plain velvet, woolen fabrics (suits, dresses and coats). Floral patterns and patterns from tree branches, leaves are suitable for literally every designer to create a collection, as can be seen in the examples presented. In general, many ornaments are repeated — their structure, color, structure of elements are similar to the national costume. But in the modern vision of fashion trends, taking into account the imposed fashion (by various trend bureaus of our time), new colors appear that are initially alien to the Armenian costume. Therefore, they look strange against the backdrop of the complex richness of colors of the traditional costume — too simple, thus belittling the dignity and grandeur of the image built over the centuries. The designer must be careful and if he introduces a new color, he must revise the structure, and often the composition of the ornament, in order to give it a new harmonious sound — and not just shock the viewer. The harmony of the presented models speaks of their demand. The modern consumer has a more developed taste and greater “watchfulness”, and there are many clothing brands, which is why it is more difficult to please him and bring things to purchase (especially if he is a domestic consumer of the collections of Armenian designers, a representative of their own culture: he remembers the meanings of all ornaments or is familiar with them).

Keywords: motif; ornamental motif; image; traditional image; costume image; Armenian costume; color in a costume; color symbolism; image symbolism; ornament semantics; color pragmatics; Armenian costume; Armenian designers; ethnic costume