

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

2024, Том 9, № 3 / 2024, Vol. 9, Iss. 3 <https://kostumologiya.ru/issue-3-2024.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/12IVKL324.pdf>

2.6.16. Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (технические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Ревакина, О. В. Элементы казахской этники в современном дизайне одежды / О. В. Ревакина, О. А. Рашева // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/12IVKL324.pdf>

For citation:

Revyakina O.V., Rasheva O.A. Kazakh ethnic elements in contemporary fashion design. *Journal of Clothing Science*. 2024;9(3): 12IVKL324. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/12IVKL324.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 687.016:74.01/09

Ревакина Ольга Владимировна

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия
Доцент кафедры «Конструирование и технологии изделий легкой промышленности»

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: olgarev@bk.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2939-2178>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=643494

WoS: <https://www.webofscience.com/wos/author/rid/O-2697-2016>

Рашева Ольга Анатольевна

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия
Доцент кафедры «Конструирование и технологии изделий легкой промышленности»

Кандидат технических наук, доцент

E-mail: olgarasheva64@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9527-5861>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=419689

Элементы казахской этники в современном дизайне одежды

Аннотация. Современный мир моды переживает период активного поиска новых форм самовыражения и обращается к культурному наследию разных народов, развивая этнический стиль. Одежда в стиле этно, может быть не только привлекательной и комфортной, но и несет глубокий смысл, выражая гармоничное сочетание инноваций и традиций. В процессе исследования авторами установлено, что российским дизайнерам интересны национальные мотивы казахского костюма, чьи визуальные коды до сих пор недостаточно хорошо изучены. К их числу относятся композиция и ритмическое строение, особенности художественной структуры, декоративное решение и семантические особенности. Изучение казахской этники позволило авторам найти творческую основу для разработки мини коллекции одежды актуальных форм, в которой органично сочетаются тенденции моды, элементы народного кроя, классические цветовые решения и орнаменты.

Ключевые слова: этно дизайн; казахский национальный костюм; творческий источник; проектирование одежды; мини коллекция

Введение

Интернационализация и технологическое развитие фешен-индустрии привели к тому, что мода стала одинаковой в разных странах, костюм обезличился и потерял свою символическую ценность, и, как следствие, не приносит эмоционального удовлетворения ни

создателям, ни потребителям. Для того чтобы повысить культурную и эстетическую значимость моделей, многие дизайнеры обращаются к творческим источникам этнического характера. Сегодня трудно назвать бренд, где данная тема отсутствуют вообще. «Раса, этнос, пол и возраст интерпретируются как социальные конструкции, определяемые личным выбором и способом мышления» [1]. В то же время культурная коммуникация обретает новые формы, а «процессы национальной самоидентификации становятся важными детерминантами современной моды» [2]. Эти процессы нашли свое выражение в этническом стиле, который в настоящее время считается глобальным и устойчивым трендом.

Этнический стиль в одежде может быть основан на традициях любого народного костюма, заимствуя у него такие черты, как: простота и геометричность кроя; функциональность формы; многослойность и декоративность. При этом, он в большей степени «ориентирован на национальный колорит, экологию этнографической среды и нюансы стиля той или иной страны. Этнический стиль отсылает не к реконструкции исторически сложившихся форм национального костюма, а к утверждению идеи гармонии человека и природы» [3].

У современного человек все чаще возникает потребность использовать костюм не только как утилитарную вещь, а скорее, как способ презентации личности, самовыражения и самопознания. Выбор одежды в этом случае диктуется не столько особенностями телосложения, местом рождения или размером дохода, а вкусовыми предпочтениями и особенностями восприятия вещей и мира. Идеи рационального потребления и экологического сознания вступают в противоречие с «быстрой» массовой модой, характеризующейся короткими циклами потребления [2].

С другой стороны, эпоха, когда дизайнеры ограничивались созданием новых образов, опираясь только на визуальную привлекательность народного костюма, ушла в прошлое. Возникла необходимость в тщательном исследовании и осмыслении материальной и духовной культуры, чтобы воплотить их в современном модном контексте, сохраняя при этом уникальность творческого источника.

Считается, что этнический стиль впервые вошел в моду в 60-х годах XX века с появлением хиппи, однако его корни уходят гораздо дальше. В начале XX века Поль Пуаре представил коллекцию в восточном стиле, вдохновленную русской культурой [4]. Чуть позже Габриэль Шанель использовала декоративные элементы русского костюма, а также функциональные особенности кроя рубашек и разнообразие моделей в своих «русских коллекциях» 1923–24 гг. [5]. В 1970-х годах этнический подход в дизайне начинает развиваться как самостоятельный тренд, проявляющийся в разных аспектах практической деятельности [3].

Этнический стиль сочетает в себе элементы культур разных стран и народов мира. Это одежда и украшения, обладающие аутентичностью, «природностью и первобытностью» [6], как правило, выполненные из натуральных материалов. Традиционно в этно стилистике выделяют восемь направлений: индейское, ковбойское, африканское, индийское, египетское, греческое, азиатское и русское.¹

Репортажи и фотоотчеты о модных показах с описанием тенденций моды указывают на разнообразие источников. Вместе с тем, эксперты отмечают, что модные дома часто используют определённые национальные элементы одежды, не вникая в их значимость и культурный подтекст, а лишь желая извлечь выгоду из внешнего вида. При этом критики

¹ Этнический стиль в одежде: образы для девушек и женщин. — URL: https://www.alltime.ru/blog/?page=post&blog=watchblog&post_id=etnicheskiy-stil-v-odezhde-obrazy-dlya-devushek-i-zhenshchin.

утверждают, что заимствование символов материальной культуры разных этносов и народов является плагиатом и лишает художественные работы новизны и оригинальности.²

Ежегодно ведущие разработчики обращаются к различным этническим мотивам, но наиболее часто в модных тенденциях тиражируются идеи Юго-Восточной Азии (Японии, Китая, Индонезии и др.). В то время как костюмы народов Центральной Азии изучены недостаточно хорошо и представляют собой богатый материал для творчества в стиле этно.

Ярким единичным примером использования локальной символики Центральной Азии в дизайне является парадная форма монгольской делегации, представленная на Олимпийских играх 2024 года в Париже и разработанная брендом Michel&Amazonka.³ Главным творческим источником коллекции послужил спортивный костюм *dal* для участников традиционного монгольского фестиваля «Наадам», в рамках которого проводятся состязания по борьбе, стрельбе из лука и скачки. В начале фестиваля поднимаются девять белых флагов, символизирующих мир и единство. Их изображение нашло отражение в богатой вышивке формы. В дизайне также присутствуют элементы монгольской природы: птицы — как знак свободы, а горы и небо — обширность ландшафтов Монголии. Горы — это также отсылка к Эвересту, который показательно покоряют спортсмены, чтобы показать свою стойкость и решимость победить. Вышивка в виде факелов олицетворяет олимпийский огонь (рис. 1).

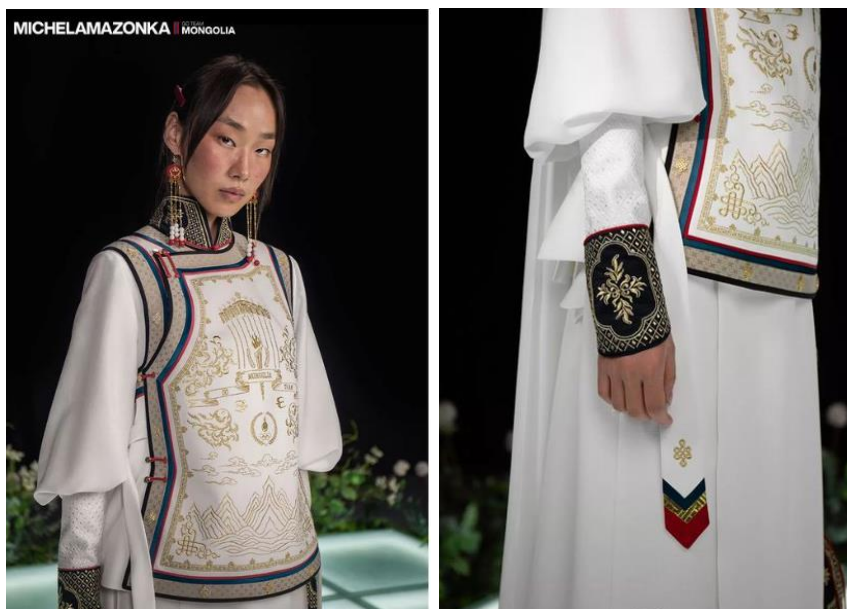

Рисунок 1. Олимпийская форма монгольских спортсменов, созданная брендом Michel&Amazonka

Российским дизайнерам в качестве источников вдохновения особенно интересны визуальные коды сопредельных азиатских государств, в том числе казахский народный костюм, поскольку и в российских регионах казахская диаспора представлена очень широко.

Цель исследования: разработка актуальной коллекции одежды, основанной на изучении этнических традиций национального казахского костюма.

² Культурная апроприация в моде: кого она по-настоящему задает. — URL: <https://www.bbc.com/russian/features-46306161> (дата обращения 16.09.2024).

³ Meet the designers behind Team Mongolia's mega Olympics kit. — URL: <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/63163/1/designers-behind-team-mongolia-viral-olympics-2024-kit-michel-amazonka-paris> (дата обращения 10.09.2024).

Использование казахских национальных символов в современном дизайне одежды

Аутентичную казахскую национальную одежду по-прежнему изготавливают в соответствии с древними традициям, используя шерсть, шелк и шкуры животных. При этом принимаются во внимание этнические, экономические и климатические факторы [7]. На развитие казахского костюма оказали значительное влияние кочевой образ жизни, степной климат и религиозные верования. Такая одежда была функциональной, защищала от неблагоприятных природных факторов, а также обеспечивала удобство при верховой езде. Качество и различные детали указывали на социальный статус владельца и его принадлежность к определённому роду или клану.

Женские наряды включали в себя легкие платья с оборками и камзолы из яркого бархата в качестве верхней одежды. Камзолы шились как с рукавами, так и без них, и декорировались узнаваемым орнаментом с помощью вышивки золотой нитью, бисером или каймой [8]. Большим разнообразием отличались женские украшения из золота, серебра, меди и бронзы. Для отделки костюмов использовалось цветное стекло и природные минералы, такие как, сердолик, кораллы, жемчуг, перламутр (рис. 2).

Рисунок 2. Мудборд по мотивам казахского костюма, орнаментов, украшений и предметов быта⁴

⁴ В дизайне мудборда использовались изображения из открытых интернет-источников.

С эстетической точки зрения заслуживают внимания семантические особенности структуры традиционного казахского костюма, а также его цветовая палитра и символика отдельных элементов. Высокая декоративность одежды отражает концептуальное мышление кочевых народов, их восприятие мира. Практически все орнаментальные узоры могут быть интерпретированы предельно однозначно. Вышивальщицы вкладывали в свои работы особый смысл. Например, если одежда украшалась узором в виде «бараньих рогов (қошқар мүйіз), это символизировало жизненную силу, богатство и процветание. Для пожелания счастья, свободы или независимости человеку дарились предметы с изображением птичьего клюва (құсмұрын) или птичьего крыла (құсқанат)» [9].

Считалось, что костюм, декорированный орнаментами, мог защитить от неблагоприятного воздействия внешнего мира. В качестве оберега узорами украшались самые «уязвимые» участки одежды: горловина, низ изделия и низ рукавов, а также «особенно тщательно и богато украшался пояс» [10].

Большинство дизайнеров в Казахстане опираются на важнейшие элементы художественной структуры национального костюма, включая общую композицию и гармонию деталей, особенности цветового оформления, традиционные материалы и методы отделки, а также орнаментальные мотивы. В своей работе они применяют основные приемы, такие как стилизация, ассоциация и аналогия (рис. 3). «Эстетическая функция костюма имеет первостепенное значение, в то время как социальным и ритуальным аспектам уделяется гораздо меньше внимания» [7].

Рисунок 3. Преобразование традиционного казахского костюма в коллекции Дома моды «Сымбат»⁵

Еще одной значимой гранью современного, в том числе и казахстанского дизайна одежды, является мода в эко и этно стиле. Художественное проектирование всё чаще основывается на функциональных характеристиках национального костюма, рациональных особенностях его кроя и пошива, методах создания формы, а также экологичности традиционных материалов. Это связано с современными принципами эргономичности проектируемых объектов и значением одежды в создании максимально комфортного и концептуально целесообразного жизненного пространства [9].

⁵ Модель из коллекции prêt-à-porter de luxe Дома моды «Сымбат», 2009 г.

Значительные возможности в оформлении одежды открывает применение традиций казахской орнаменталистики, рассмотрение декоративной, морфогенической и символической функции ее узоров, используемых в отделке. Современная интерпретация традиционного орнамента находится в центре внимания коллекций таких дизайнеров, как Балнур Асанова, Салтанат Баймухамедова, Айгуль Касымова и др. (рис. 4).

Рисунок 4. Модели из коллекции дизайнера Айгуль Касымовой⁶

В их работах традиционные орнаменты проходят художественное преобразование: основные формы стилизуются, а композиционные структуры часто подвергаются деконструкции. Кроме того, модернизацию претерпевают цветовые палитры, характерные для традиционной народной вышивки, а в центре внимания оказывается декоративный подтекст моделей.

Разработка мини-коллекции одежды с элементами казахской этники

Многообразие возможностей и потребностей, соответственно, еще больше расширяет сферу деятельности дизайнера. Использование особенностей этнического костюма в качестве творческого источника органично укладывается в общее направление развития искусства в целом и в деятельности проектировщиков одежды — в частности [6]. Данный подход применяют многие авторы в Казахстане, но не менее интересен он и для российских специалистов, работающих в многонациональной среде, отвечая на запросы представителей различных народностей. При этом важно не только сохранить первоначальное смысловое звучание национального костюма, но и органично привнести его элементы в современную моду.⁷

Этим принципам соответствует мини коллекция одежды с элементами казахской этники, разработанная на кафедре КТИЛП ОмГТУ.

⁶ Айгуль Касымова. коллекция prêt-à-porter de luxe, 2009 г.

⁷ Мода и стиль, Энциклопедия. — М.: Аванта +, 2002. — 482 с.

В процессе ее создания был определен сегмент потребителей и проведен анализ их интересов в сфере моды. Особенностью представленных моделей является интерпретация культурного наследия, стремление передать материальную и духовную значимость национального этноса (рис. 5).

Мини коллекция представлена тремя многослойными образами и включает: двухсторонне пальто, платье-рубашку и юбку-фартук (рис. 5 а, б); трикотажное платье и брюки (рис. 5 в); блузу, свитшот и брюки (рис. 5 г). В качестве дополнений во всех образах использованы казахские орнаменты и украшения (рис. 6).

Отличительной особенностью коллекции является использование натуральных шерстяных и хлопчатобумажных материалов с небольшим включением синтетических волокон. Все модели соответствуют тенденциям моды 2024 г. и решены в стиле оверсайз. Их форма создана за счет простых линий кроя и увеличенных прибавок по основным конструктивным участкам: общая прибавка по груди — от 10 см; прибавка к ширине переда — 5–6 см; прибавка к ширине спинки — 7–7,5 см; прибавка на свободу проймы по глубине — 10–11 см в разных моделях; прибавка по бедрам для брюк — 4 см. Плечевые изделия имеют значительное удлинение плеча, а детали переда и спинки — уплощенную форму. В качестве покроя использован одношовный рубашечный рукав с минимально возможной высотой оката.

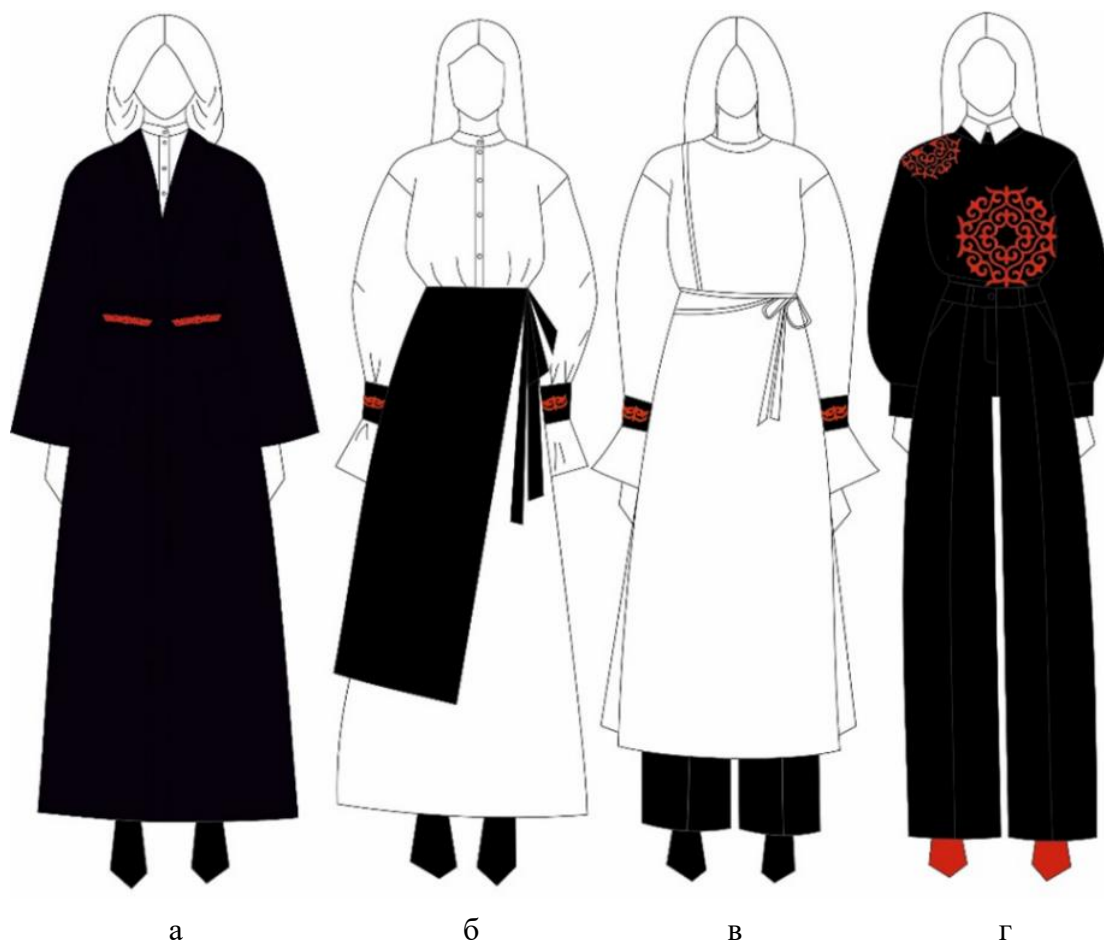

Рисунок 5. Эскизы мини коллекция женской одежды в стиле казахской этники⁸

⁸ Все модели мини-коллекции разработаны на кафедре КТИЛП ОмГТУ в период дипломного проектирования студенткой бакалавриата Айсулу Жилкибаевой.

Колорит в национальной одежде всегда играет важную роль, и в казахском костюме его символика является выражением определенных понятий, образов, значений. Тремя основными цветами созданной коллекции являются черный, белый и красный, отсылая к их традиционному смысловому звучанию, имеющему схожее трактование у различных тюркских народов: белый — дневной свет и верхние потусторонние сферы (белый — мать цветов); красный — огонь и солнечная стихия; черный — цвет чернил, которым написан Коран [10].

Наряду с перечисленными выше базовыми цветами в казахском костюме часто используются оттенки синего: бирюзовый, насыщенный голубой и ультрамарин, поскольку синий, как цвет неба, также ассоциируется с верхним миром.

Рисунок 6. Фотографии моделей из мини коллекции женской одежды в этническом стиле⁸

В связи с этим, кроме цветового решения коллекции в красно-черно-белой гамме, приведенного на рисунках 5, 6, автором предложен еще один вариант палитры в оттенках синего (рис. 7).

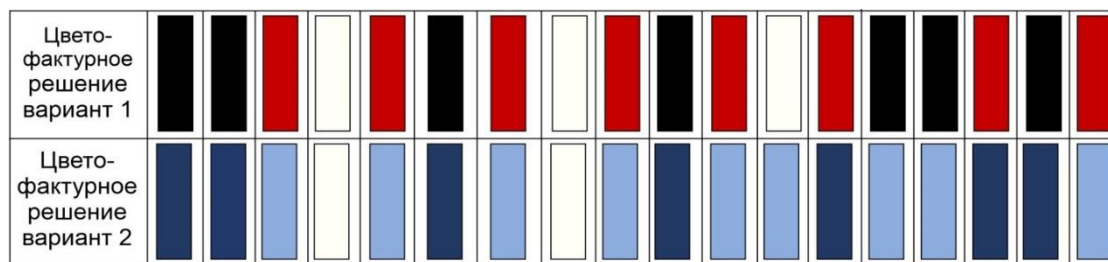

Рисунок 7. Варианты цвето-фактурного решения моделей коллекции (разработано авторами)

Представленные изделия можно легко сочетать с нейтральной базовой одеждой, что позволит сформировать разноплановые ансамбли, в которых этнический стиль и его элементы будут яркими акцентами.

Заключение

В условиях глобализации мода стремится к разнообразию форм и композиционных решений, что просто невозможно без обращения к визуальным кодам различных этнических групп, обмен которыми приводит к появлению новых образцов эстетической привлекательности

и взаимному культурному обогащению. Изучение особенностей кроя и декоративного оформления казахского национального костюма, их современное прочтение, позволило авторам найти синтез инноваций и традиций, и получить оригинальные композиционные решения, в основе которых лежат как классические художественные практики, так и актуальные тенденции моды. Представленные образцы одежды, отражают национальный колорит, современные тренды и соответствуют ожиданиям потребителя. Такой эклектичный подход подразумевает осознанный поиск новых элементов, способных обеспечить модельное разнообразие проектируемых коллекций за счет комбинации изделий и цветовых решений, работая на имидж производителя и обеспечивая коммерческий успех.

Обращение к этнической тематике, в частности к казахскому костюму, подчеркивает мировоззренческую значимость созданных художественных образов с духовно-эстетическими корнями, что, безусловно, отражает основные принципы современного дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Berry, E., Epstein, M. Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication / E. Berry, M. Epstein. — New York: St. Martin's Press, 1999.
2. Соснина Н.О., Герасимова Ю.Л., Васильева Э.В. Этномода как тренд современной культуры / Н.О. Соснина, Ю.Л. Герасимова, Э.В. Васильева // Костюмология. — 2020. — Т. 5. — № 3. — С. 5. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL320.pdf>.
3. Демшина, А.Ю. Этнотенденции в пространстве современной моды / А.Ю. Демшина // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. — 2011. — № 1(6). — С. 161–164. — URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16690759_43733193.pdf.
4. Пуаре, П. Одевая эпоху / П. Пуаре. — М.: Этерна. — 2011. — 416 с.
5. Герасимова, Ю.Л., Катаева, С.Б. Этнический стиль в моде. Исторический и современный контекст (научная статья) / Ю.Л. Герасимова, С.Б. Катаева // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: сб. трудов XIII междунар. науч.-практ. конф. — Омск: ОмГТУ, 2014. — С. 19–21. — URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22424575_25615365.pdf.
6. Демшина, А.Ю. Мода в контексте визуальной культуры. Вторая половина XX–начало XXI вв. / А.Ю. Демшина. — Санкт-Петербург: Астерион, 2009. — 105 с. — ISBN 978-5-94856-654-2. — EDN QSAZGT.
7. Володева, Н.А. Дизайн одежды в современном Казахстане: синтез традиций и современности / Н.А. Володева // European Journal of Humanities and Social Sciences. — 2017. — № 2. — С. 7–10. — DOI 10.20534/EJHSS-17-2-7-10. — EDN YSQMDL.
8. Шайгозова, Ж.Н. Декоративная вышивка в казахском традиционном костюме: образы и смыслы. Творческие поиски современных дизайнеров / Ж.Н. Шайгозова // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 1. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/04TLKL124.pdf>.
9. Принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма / И.С. Ким, С.Б. Байжанова, Г.С. Кенжибаева [и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2020. — № 3(387). — С. 89–92. — EDN VBBPJR.

10. Володева, Н.А. Семантика и символика комплекса казахской национальной одежды / Н.А. Володева // Известия НАН РК. Серия общественных наук. — 2009. — № 6. — С. 136–143. — URL: <http://rmebrk.kz/magazines/journal/show/175>.

Revyakina Olga Vladimirovna

Omsk State Technical University, Omsk, Russia

E-mail: olgarev@bk.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2939-2178>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=643494

WoS: <https://www.webofscience.com/wos/author/rid/O-2697-2016>

Rasheva Olga Anatol'evna

Omsk State Technical University, Omsk, Russia

E-mail: olgarasheva64@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9527-5861>

RSCI: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=419689

Kazakh ethnic elements in contemporary fashion design

Abstract. The modern fashion world is experiencing a period of active search for new forms of self-expression and turns to the cultural heritage of different nations, developing ethnic style. Clothes in the ethno style can be not only attractive and comfortable, but also carry a deep meaning, expressing a harmonious combination of innovations and traditions. In the course of the study, the authors found that Russian designers are interested in the national motifs of the Kazakh costume, whose visual codes have not yet been sufficiently studied. These include composition and rhythmic structure, features of the artistic structure, decorative solution and semantic features. The study of Kazakh ethnicity allowed the authors to find a creative basis for developing a mini collection of clothes of current forms, which organically combines fashion trends, elements of folk cut, classic color solutions and ornaments.

Keywords: ethno design; kazakh national costume; creative source; clothing design; mini collection