

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

2019, №4, Том 4 / 2019, No 4, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/17IVKL419.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Флерко Е.Д., Амиржанова А.Ш. «Русские традиции» в современном дизайне. Анализ теоретических исследований // Научный журнал «Костюмология», 2019 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/17IVKL419.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Flerko E.D., Amirzhanova A.Sh. (2019). "Russian traditions" in modern design. Theoretical research analysis. *Journal of Clothing Science*, [online] 4(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/17IVKL419.pdf> (in Russian)

УДК 7.05

ГРНТИ 18.11

Флерко Екатерина Дмитриевна

ФГБОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Филиал в г. Омске, Омск, Россия
Магистрант
E-mail: ekaterinaflerko@yandex.ru

Амиржанова Аина Шугаевна

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия
Доцент
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: aina71@bk.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=568855

«Русские традиции» в современном дизайне. Анализ теоретических исследований

Аннотация. В данной статье авторы рассуждают о том, что повышенный интерес к русской традиции в различных сферах дизайна, связан с масштабными политическими и экономическими событиями, происходящими в мире. В связи с прочным положением, которую занимает Россия, интерес этот все более постоянен. По мнению многих исследователей, русский стиль проявил себя преимущественно в архитектуре и в декоративно-прикладном искусстве. В связи с этим, в представленной статье авторы, принимая во внимание существующие точки зрения, пытаются проанализировать роль и место русской традиции в современном дизайне. Одно из важных проявлений русской традиции принадлежит орнаменту. Как считают некоторые исследователи, орнамент, который создается в наши дни, не является больше произведением живого творчества определенного общества и определенных традиций. Поэтому, многие дизайнеры склоняются к тому, что использование этнических мотивов и элементов, в том числе орнамента, в современном дизайне допустимо, разумно и необходимо, т. к. орнамент является не только и не столько способом возрождения традиционной культуры, но и как рабочий инструмент, который необходим, чтобы вызвать у зрителя (или потребителя) нужные ассоциации. Также авторы анализируют точки зрения некоторых исследователей об использовании русских традиций в дизайне современной одежды в контексте других «национальных» стилей дизайна, например японского. Т. е. авторы статьи считают, что русские дизайнеры способны не повторять этот подход вслед за западными дизайнерами, а найти новое прочтение русского стиля через символику русской культуры, как сделали это с японской культурой дизайнеры Р. Кавакубо, Й. Ямомото и И. Мияке. По их мнению, эта попытка

позволит подготовить базу для создания концептуальной модной школы, с ярко выраженной национальной поэтикой.

Ключевые слова: русский стиль; традиция; орнамент; графический дизайн; культура; образ; традиционный костюм; современный дизайн

Интерес к России, ее истории и культуре вспыхивает в мире регулярно, как в ответ на политические события, так и казалось бы, совершенно случайно. Проявление этого интереса так же очень разнообразно. В том или ином виде визуальный и смысловой посыл к русской культуре практически никогда не теряют своей актуальности. Он может выражаться как в абсолютно прямых цитатах русского костюма, наложенных на лишь слегка «осовремененные» силуэты, как в породившей бурю эмоций коллекции Valentino весна–лето 2015, а может – как в недавнем тренде на использование кириллицы в качестве популярного графического элемента.

В мировом масштабе актуальность русской традиции в различных отраслях дизайна напрямую связана с интересом к России, который может быть вызван значимыми в мировом масштабе политическими и культурными событиями. Таким образом, поскольку Россия достаточно стабильно занимает значимое положение на мировой политической арене, интерес к произведениям, тем или иным образом, относящимся к русскому стилю более или менее постоянен.

Русский стиль в художественном проектировании с момента его появления использовался для представления России на мировой арене, формирования ее имиджа. Уже в XIX веке работы наиболее выдающихся архитекторов, ремесленников и художников представляются на всемирных выставках, где, как правило, вызывают большой интерес. В настоящее время проблема создания позитивного имиджа России не менее актуальна.

Сами понятия «русский стиль», «русская традиция» используются очень часто как в публицистике, так и в научных статьях. Тем не менее, не так много исследований отвечают на, казалось бы, очевидный вопрос – что же такое русский стиль. Абсолютное большинство теоретических исследований рассматривают русский стиль исключительно как направление архитектуры, иногда затрагивая смежные отрасли декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, **цель нашего исследования** – проанализировать существующие точки зрения на вопрос использования русской национальной традиции в современном дизайне.

В современном дизайне получила широкое распространение точка зрения, выраженная и сформулированная еще в 1908 году архитектором и теоретиком архитектуры Адольфом Лоосом. В своем знаменитом эссе «Орнамент – это преступление» Лоос пишет: «С развитием культуры орнамент на предметах обихода постепенно исчезает... Подлинным величием нашего времени является именно то, что оно уже неспособно придумывать новые орнаментации. Мы преодолели орнамент; мы научились обходиться без него». И еще: «Орнамент, утратив всякую органическую связь с нашей культурой, перестал быть средством ее выражения. Орнамент, который создается в наши дни, не является больше произведением живого творчества определенного общества и определенных традиций» [1, с. 23–25].

Понятно, что в такой категорической трактовке развития визуальной культуры историческим традициям, отсылкам к национальному нет места в современном дизайне. Однако размышления Лооса о потере орнаментом смысловой нагрузки можно продолжить иначе: потеря связи орнамента с его глубинным значением дает нам свободу в его

использовании, невысказанную для наших предков. Потеряв семантическое значение и, следовательно, смысловую нагрузку, орнамент обретает вместо этого качества художественного образа, который зритель волен трактовать в соответствии со своим восприятием и опытом. Таким образом, орнамент становится предметом искусствоведческого анализа.

Большинство исследователей и дизайнеров соглашаются, что использование этнических мотивов и элементов, в том числе орнамента, в современном дизайне допустимо, разумно и необходимо. Д.Г. Черных в статье «Использование русских этнокультурных мотивов в графическом дизайн-проектировании» рассматривает несколько ситуаций, когда использование исторического и народного орнамента в графическом дизайне уместно и актуально [2]. Вот выделенные им случаи:

- представление России на международной арене;
- в оформлении и позиционировании традиционных товаров и продуктов питания;
- в оформлении и позиционировании определенных товаров и продукции, идеологически тесно связанных с русской традиционной культурой;
- в оформлении культурно-массовых мероприятий, праздников, выставок, фестивалей, культовых зданий и рекламно-информационного сопровождения к ним, как в России, так и за рубежом.

Таким образом, автор рассматривает русский стиль и орнамент в частности не только и не столько как способ возрождения традиционной культуры, а как рабочий инструмент, который необходим, чтобы вызвать у зрителя (или потребителя) нужные ассоциации.

Кроме того, Д.Г. Черных обращает внимание на то, что в компьютерную эпоху использовать и перерабатывать орнамент стало очень просто – стандартные и присутствующие в каждом графическом редакторе функции копирования, поворота, вращения и отражения объектов как нельзя лучше подходят для создания орнаментов, узоров и раппортов любой сложности, не говоря уже о специально разработанных программных решениях, способных выдавать десятки орнаментальных композиций из заданных объектов за секунды. Таким образом, новый интерес дизайнеров к орнаменту не в последнюю очередь продиктован самим техническим прогрессом и спецификой современных инструментов дизайна [2].

Более подробно, один из аспектов использования русских традиций в современном дизайне рассматривают А.Р. Минлыгараева и А.В. Рябчиков в статье «Русский стиль в дизайне упаковки». Изучая явление русского стиля в узкоспециализированном направлении, они выделяет его наравне с такими стилями как винтаж, типографика, поп-арт, минимализм, ар-деко, модерн, ампир и классицизм, хотя отмечает, что тенденцию использования русского стиля в упаковке можно встретить с недавних пор [3].

Рассматривая ассортимент товаров на современном российском рынке и опираясь на исследования Organica design consultancy, авторы статьи описывают четыре стилистические группы: славянскую, советскую, новую русскую и народно-промысловую.

Опыт разработки графического дизайна, в том числе упаковки, показывает, что образы и язык русского стиля хорошо узнаются и даже имеют разную ассоциативную нагрузку для среднего потребителя в зависимости от конкретных используемых приемов и отсылок. Кроме того, авторы приводят интересную таблицу, показывающую возможный путь трансформации декоративных элементов, находимых в исторических памятниках в современные узнаваемые символы, используемые в графическом дизайне (рисунок 1).

Рисунок 1. Предполагаемые пути трансформации исторических элементов в современные графические символы (рисунок авторов)

В статье «Традиции русского деревянного зодчества в современном дизайне интерьера» авторы Н.В. Моисеева, Е.И. Филоненко и М.А. Щекалева рассматривают выработанные веками принципы деревянного зодчества как способ сделать современную городскую среду более гуманной. Современный город, утверждают авторы – крайне агрессивная и недружелюбная по отношению к человеку среда, направленная на функциональную работу города как системы, а не на комфорт каждого отдельного человека. Задача дизайнеров и архитекторов, по мнению авторов – сбалансировать функционально-пространственную систему города через использование традиций деревянного зодчества в дизайне интерьеров, архитектурных форм, природных и искусственных зеленых пространств, что вызовет интерес человека к местам, где он живет, учится, работает [4].

На актуализацию орнаментов в XXI веке и интерес к древним узорам обращают внимание авторы статьи «Исследования русского народного орнамента и его адаптация в современном дизайне». По мнению авторов, уникальность и разнообразие визуальных образов русского орнамента делают его актуальным для современного дизайна [5].

В области дизайна костюма примечательна статья Т.О. Глебовой и А.С. Матевосян «Концептуальный дизайн одежды и интерпретация народных мотивов в его рамках», рассматривают использование русских традиций в дизайне современной одежды в контексте других «национальных» стилей дизайна, например японского [6].

Авторы проводят параллель между русским и японским культурным наследием, так как и то, и другое достаточно популярно на Западе и активно используется дизайнерами со всего мира, но при этом воспринимается ими исключительно в экзотическом, поверхностном ключе, без стремления понять философию, стоящую за традиционными формами.

Авторы статьи считают, что русские дизайнеры способны не повторять этот подход вслед за западными дизайнерами, а найти новое прочтение русского стиля через символику русской культуры, как сделали это с японской культурой дизайнеры Р. Кавакубо, Й. Ямомото и И. Мияке [6].

Т. е., по их мнению, современные российские дизайнеры не должны обращаться лишь к народному костюму. Творческим источником могут стать идеи, взятые из самой отечественной истории или из богатейшей русской культуры, быт народа, климатические и территориальные

условия и т. д. И в дальнейшем, экспериментируя и разрабатывая современную моду, они могут создать более сложный образ, отвлекаясь от традиционного образа «барышни-крестьянки».

В соответствии с этим, авторы придерживаются мнения, что важно развить попытку использования и осовременивание традиционных народных мотивов. Эта попытка позволит подготовить базу для создания концептуальной модной школы, с ярко выраженной национальной поэтикой. И в этом, она будет тождественна японской школе.

Все вышесказанное сводится к тому, что очень важно современным российским дизайнерам, как можно чаще уделять время на изучение творческого наследия. И лишь комплексный подход позволит им, в дальнейшем, создать современную и концептуальную коллекцию и моду, основанную на традиционных русских мотивах.

Так, совершенно необходимым для гармоничного развития общества считает обращение к историческим образцам С.Г. Кузнецова, о чем пишет в своей статье «Народный костюм в свете современных концепций развития общества и дизайна». По ее мнению, «воссоздание в современных проектах культурных и национальных традиций, сохранение идентичности и уникальности является одним из приоритетов современного искусства и дизайна» [7].

Создание нового на разрушении всего старого приводит к бессмысленности существования человека, утверждает автор. Долгое время дизайн был направлен преимущественно на инновации, на создание нового. Однако теперь общество все больше нуждается и в воссоздании традиционных ценностей, проверенных веками гармоничных законов позитивного и рационального существования.

С.Г. Кузнецова выделяет два направления поисков «этнокультурной идентичности» в XXI веке. С одной стороны, это стремление проникнуть в основы собственной национальной культуры, воссоздать в предметной среде ее важнейшие архетипы. С другой стороны, усилившийся интерес к ценностям других культур, позволяющим духовно обогатить предметный мир современного человека [7].

В статье «Проектирование современных решений женской одежды по мотивам русского народного костюма» М.В. Городнова отмечает, что мода на одежду в этническом направлении растет с каждым годом и обращает внимание, что для придания ассоциации с русским стилем в современной одежде совсем не обязательно следовать канонам русского традиционного костюма – достаточно внести в модель несколько главных акцентов – элементы кроя, орнамент [8].

Таким образом, теоретические исследования о русских традициях в современном дизайне акцентируют свое внимание в основном на двух отраслях: графическом дизайне и дизайне костюма. В то время как в графическом дизайне русский стиль рассматривается в основном через орнамент, его символику и интерпретации, исследователи костюма часто призывают к более глубокому, небуквальному пониманию культурного наследия России, которое, по их мнению, может привести к формированию уникальной и узнаваемой русской школы модного дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лоос Адольф. Орнамент и преступление / под. ред. Н. Федоровой. Изд. Strelka Press. 2018. 104 с.
2. Черных Д.Г. Значение русских традиционных орнаментальных мотивов для развития современного графического дизайна / Д.Г. Черных // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2013. № 13 (1): 113–17.
3. Минлыгараева А.Р., Рябчиков А.В. Русский стиль в дизайне упаковки // Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами: материалы междунар. Науч. Конф. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2017. С. 545.
4. Месенева Н.В., Филоненко Е.И., Щекалева М.А. Традиции русского деревянного зодчества в современном дизайне интерьера // Современные наукоемкие технологии. – 2016. № 12–3. С. 519–525; URL: <http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36520>.
5. Аккуратова О.Л., Роганова Д.А. Исследование русского народного орнамента и его адаптация в современном дизайне // Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности. 2017. № 4.
6. Глебова, Т.О., Матевосян А.С. Концептуальный дизайн одежды и интерпретация народных мотивов в его рамках // Филология и искусствоведение. 2016. № 6(28).
7. Кузнецова С.Г. Народный костюм в свете современных концепций развития общества и дизайна // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011 № 1(7): 105–9.
8. Городнова М.В. Проектирование современных решений женской одежды по мотивам русского народного костюма // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6.; URL: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=17956>.

Flerko Ekaterina Dmitrievna

Russian state vocational and pedagogical university
Omsk branch, Omsk, Russia
E-mail: ekaterinaflerko@yandex.ru

Amirzhanova Aina Shugaevna

Omsk state technical university, Omsk, Russia
E-mail: aina71@bk.ru

"Russian traditions" in modern design. Theoretical research analysis

Abstract. In this article, the authors argue that the increased interest in the Russian tradition in various areas of design is associated with large-scale political and economic events taking place in the world. In connection with the solid position that Russia occupies, this interest has become more and more constant. According to many researchers, the Russian style has proved itself mainly in architecture and in the arts and crafts. In this regard, in the presented article, the authors, taking into account existing points of view, try to analyze the role and place of Russian tradition in modern design. One of the important manifestations of the Russian tradition belongs to the ornament. According to some researchers, the ornament that is being created these days is no longer a product of the living creativity of a certain society and certain traditions. Therefore, many designers are inclined to believe that the use of ethnic motifs and elements, including ornament, in modern design is acceptable, reasonable and necessary, because ornament is not only and not so much a way of reviving traditional culture, but also as a working tool that is necessary to evoke the necessary associations in the viewer (or consumer). The authors also analyze the points of view of some researchers about the use of Russian traditions in the design of modern clothes in the context of other "national" design styles, for example, Japanese. Those. the authors of the article believe that Russian designers are not able to repeat this approach after Western designers, but can find a new interpretation of the Russian style through the symbols of Russian culture, as the designers R. Kawakubo, J. Yamamoto and I. Miyake did with Japanese culture. In their opinion, this attempt will prepare the basis for creating a conceptual fashion school with a pronounced national poetics.

Keywords: Russian style; tradition; ornament; graphic design; culture; image; traditional costume; modern design

REFERENCES

1. Loos Adol'f. Ornament i prestuplenie / pod. red. N. Fedorovoy. Izd. Strelka Press. 2018. 104 s.
2. Chernykh D.G. Znachenie russkikh traditsionnykh ornamental'nykh motivov dlya razvitiya sovremennogo graficheskogo dizayna / D.G. Chernykh // Vestnik YUUrGU. Seriya «Sotsial'no-gumanitarnye nauki». 2013. № 13 (1): 113–17.
3. Minlygaraeva A.R., Ryabchikov A.V. Russkiy stil' v dizayne upakovki // Tekhnicheskie universitety: integratsiya s evropeyskimi i mirovymi sistemami: materialy mezhdunar. Nauch. Konf. – Izhevsk: Izd-vo IzhGTU, 2017. S. 545.
4. Meseneva N.V., Filonenko E.I., Shchekaleva M.A. Traditsii russkogo derevyannogo zodchestva v sovremennom dizayne inter'era // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. – 2016. № 12–3. S. 519–525; URL: <http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=36520>.
5. Akkuratova O.L., Roganova D.A. Issledovanie russkogo narodnogo ornamenta i ego adaptatsiya v sovremennom dizayne // Innovatsionnye tekhnologii v tekstil'noy i legkoy promyshlennosti. 2017. № 4.
6. Glebova, T.O., Matevosyan A.S. Kontseptual'nyy dizayn odezhdy i interpretatsiya narodnykh motivov v ego ramkakh // Filologiya i iskusstvovedenie. 2016. № 6(28).
7. Kuznetsova S.G. Narodnyy kostyum v svete sovremennykh kontseptsiy razvitiya obshchestva i dizayna // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2011 № 1(7): 105–9.
8. Gorodnova M.V. Proektirovanie sovremennykh resheniy zhenskoy odezhdy po motivam russkogo narodnogo kostyuma // Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik. – 2017. – № 6.; URL: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=17956>.