

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

2020, №4, Том 5 / 2020, No 4, Vol 5 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2020.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/24IVKL420.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Изергина М., Орехова Н.Н., Лопатина М.В. Орнаменты народов Перу как источник вдохновения для создания современной коллекции одежды «Перуанское Цвето-Представление» // Научный журнал «Костюмология», 2020 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/24IVKL420.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Izergina M., Orekhova N.N., Lopatina M.V. (2020). Ornaments of the peoples of Peru as a source of inspiration for the creation of a modern collection of clothing "Peruvian Color Representation". *Journal of Clothing Science*, [online] 4(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/24IVKL420.pdf> (in Russian)

Изергина Мария

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»

Орехова Надежда Николаевна (*руководитель исследовательской работы*)

Педагог дополнительного образования

Лопатина Мария Валерьевна (*руководитель исследовательской работы*)

Педагог дополнительного образования

Научный консультант: Некрасова Галина Николаевна

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», Киров, Россия

Школа юных модельеров «Кудесница»

Доктор педагогических наук, профессор

Орнаменты народов Перу как источник вдохновения для создания современной коллекции одежды «Перуанское Цвето-Представление»

Введение

Наш мир быстро развивается, с каждым днём появляются новые идеи и проекты. То же самое происходит в индустрии моды. Казалось бы, где найти вдохновение для новых коллекций, если всё уже придумано за нас? По всему миру дизайнеры начали проявлять интерес к народному костюму как к источнику идей.

Среди всех, на наш взгляд, особенно выделяется национальный костюм инков. Он отличается яркостью красок, разнообразием орнаментов, содержащих в себе тайные письмена. А ещё наряды инков не отличались сложностью дизайна, что не ограничивает современных модельеров в экспериментах с формой будущих изделий.

Наиболее широкое распространение и популярность модели, созданные на основе народного костюма инков, обрели в Соединенных Штатах Америки. Популяризатором индейского стиля стал американский модный дом Ralph Lauren. Отголоски народного костюма инков прослеживаются и в коллекциях европейских домов моды, таких, как Chanel, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli. Многие бренды дизайнерской одежды на волне востребованности стиля бохо, насыщают рынок индейскими принтами и атрибутикой.

Модельер Джон Гальяно, неравнодушный к этнике, показывал коллекцию Диор осень-зима 1998–1999 годов, где совместил мотивы народного мексиканского индейского костюма и европейскую моду 16 века. Показ проходил на вокзале Аустерлиц, а коллекция называлась "Путешествие в восточном экспрессе или история Покахонтас".

Дизайнер Anna Sui в 2008 г. тоже отличилась индейской тематикой, в основном, используя узоры.

В 2014 году Chanel показали свою коллекцию Pre-Fall 2014: Chanel Metiers d'Art, в которой сочетали перья и индейские мотивы.

Точно так же поступили и другие дизайнеры. Эстафету узоров перенимает Valentino: одна из их коллекций вдохновлялась, отчасти, Мексикой. Характерные сочетания цветов, более контрастные, чем в Северной Америке.

Заинтересовавшись необычным индейским стилем, мы решили обратиться к культуре Перу в поисках новых образов и форм.

Из всего вышесказанного мы можем сформулировать тему исследования: **«Орнаменты народов Перу как источник вдохновения для создания современной коллекции одежды «Перуанское Цвето-Представление».**

Целью исследовательской работы будет являться разработка коллекции одежды на основе орнаментов, созданных народами Перу.

Объект исследования: орнаменты народов Перу.

Предмет исследования: процесс разработки современной коллекции одежды на основе орнаментов Перу как источника творчества.

Гипотеза: если популярность орнаментов народов Перу до сих пор не проходит среди дизайнеров одежды, то и в настоящее время орнаменты Перу могут стать источником творчества для создания современной коллекции одежды.

Методы исследования: анализ литературных источников и электронных ресурсов, сравнение народного костюма с современными тенденциями моды.

Практическая значимость работы: первые разработки по данной теме начались еще в июне 2018 года на базе профильного лагеря для воспитанников Школы юных модельеров «Кудесница». В дальнейшем это работа преобразовалась в разработку коллекции и написание исследовательской работы. За этот период было собрано большое количество информационного материала. На основе этого материала разработана и уже отшита коллекция одежды.

1. История и культура Перу

Перу – одно из самых удивительных мест в мире. Это государство находится на западе Южной Америки и соседствует на востоке с Бразилией. Столица Перу – город Лима.

Перу называют «землей инков», потому что в древности здесь процветала их могущественная империя. Древнейшие археологические находки на территории Перу относят к XX–XVIII вв. до нашей эры, что и считается датой основания этого государства.

В 1532 году, когда испанский завоеватель Франсиско Писарро прибыл в эти земли, два вождя инков – Атауальпа и Хуаскар – вели спор за королевский престол. Привлеченный огромными богатствами инков, Писарро воспользовался разногласиями вождей для того, чтобы сокрушить могучую империю.

За три века господства Испании здесь обосновались тысячи испанских поселенцев. В наши дни большинство перуанцев исповедуют католичество. В стране широко распространен испанский язык и древний язык инков – кечуа. Иммигранты привезли с собой также рабство и различные болезни, которые унесли жизни многих коренных обитателей этих земель.

В 1821 году, после освободительной войны под превосходством аргентинца Хосе де Сан-Мартина и венесуэльца Симона Боливара, страна получила независимость. С тех пор она пережила несколько крупных потрясений, в том числе и Тихоокеанскую войну 1879–1883 годов, в результате которой Перу уступила часть своего побережья Чили. Избранному в 1990 году президенту Альберто Фухимори досталась страна, недавняя история которой омрачена насилием, военными переворотами и вооруженными восстаниями. Основной задачей новой власти стало проведение всеобщих выборов и установление демократии в стране. Однако эта страна до сих пор остается бедной и политически нестабильной.

Культура инков славится монументальной архитектурой, великолепными изделиями из золота и керамикой, гончарными каменными изделиями. Инки широко использовали драгоценные металлы.

Империя инков оставила грандиозное наследие: храмы, сеть отличных дорог и водопроводов, а легенды о мифическом золоте и затерянных городах живы в Перу до сих пор.

Интересен традиционный костюм местных жителей, где основу составляет яркое шерстяное пончо и оригинальный головной убор, не менее яркий, чем пончо. Но сейчас большинство горожан ходят в одежде европейского типа, а национальный костюм надевается только по праздничным дням.

Основой народного костюма служит текстиль Чиму (так называется поздняя доколумбовая цивилизация Перу). Он был представлен парчой, вышивкой, цветными тканями, вязаными изделиями. Иногда вещи были украшены перьями, золотыми или серебряными пластинками. Одежда Чиму: набедренные повязки, рубахи без рукавов (иногда с бахромой), небольшие пончо и туники. Вещи изготавливались из шерсти гуанако, ламы, альпаки или викуни, а также из разноцветного хлопка. Краски делались из растений, орехов и минералов, а также из насекомых.

Таким образом, можно подвести итог: Перу имеет богатую историю и обширное культурное наследие.

2. Характерные особенности орнаментов одежды народов Перу

Знаменитые перуанские орнаменты и узоры словно линии Вселенной разграничивают пространство, направляют человека по нужному пути, пути сознания новой жизни, новой реальности.

Большой популярностью у населения Перу пользуется нанесение рисунков и символов на одежду и, особенно, на тело. Это не только красиво, но и несёт в себе значение или смысл. Одни рисунки могут изменить настроение человеку, носящему их на себе, другие же – придадут сил.

Сами красители так же имеют целебные и магические свойства. Многие из символов и рисунков переносятся умельцами на ковры и панно, которые используются в исцеляющих церемониях. Среди основных рисунков в народном ремесле прослеживаются изображения небесных святых – солнца и луны. Издавна Бог Солнца и Бог Луны занимали особое положение в местной культуре. В их честь воздвигали храмы и врата, увековечивали на одежде и

предметах быта. Это стремление к великому и загадочному сохранилось на протяжении веков. Поэтому часто в традиционные орнаменты вплетены элементы, олицетворяющие этих богов.

Однако наиболее популярны во все времена были растительные мотивы, изображения птиц и зверей. Они наиболее часто встречаются в национальных узорах Перу и в нынешнее время.

Часто повторяющийся в орнаментах крест символизирует дерево, на котором сидит священная птица. А ступенчатый, зубчатый или лестничный узор символизирует пирамиды, архитектурные сооружения, которые по многочисленным предположениям, строились для связи с космосом и вселенским разумом.

Встречается много изображений с необычными фантастическими образами. Среди них человек со звериной головой или птица с человеческой головой. В орнаментах преобладают яркие цвета: красный, зеленый, синий и темно-синий, кремовый и желтый.

Все орнаменты и узоры индейцев Перу, несомненно, имеют свою трактовку. Это целый мир тайных знаков.

4. Мола Кунов – одна из разновидностей орнаментов

Среди многообразия орнаментов и узоров индейцев, на наш взгляд, особенно выделяются **мола Кунов** (рисунок 1). На островах Карибского моря проживают индейцы племени Куна. Мола Кунов – самый известный промысел индейцев. Мола является частью традиционного костюма женщины Куна. Одна мола вшивается в переднюю, а другая в заднюю часть блузки. Термин мола (mola) используется для обозначения особого типа текстильных изделий, ставших этническими маркерами культуры индейцев куна.

Рисунок 1. Примеры мол Кунов

На родном языке Кунов «мола» означает «рубашка» или «одежда». Мола возникла вместе с традицией женщин Куна украшать свои тела росписью в виде геометрического узора, используя доступные природные цвета. В более позднее время тот же дизайн был воплощен в хлопковой ткани, купленной у первых европейских поселенцев Панамы.

Самая интересная часть молы – красивые вставки, произведенные методом аппликации, которые изготавливаются путем шивания мельчайшими стежками несколько слоев цветной ткани. В работе не используются никакие инструменты, кроме ниток, иглол и ножниц. Орнаменты мола имеют мифологические корни и когда-то играли роль оберегов, но сейчас для туристов молу приспособливают для отделки кошельков и сумок, для настенных панно и ковриков (рисунок 2).

Рисунок 2. Коренная жительница продает молы туристам

Основное цветовое решение молы – яркий разноцветный рисунок на темном или красном фоне.

Выделяют два способа изготовления молы. *Первый способ* – это последовательная аппликация: самая маленькая деталь нашивается на ту, что больше (края ткани аккуратно подворачиваются внутрь), ее, в свою очередь, приметывают к еще более крупной детали – и так получается 5–6 слоев материи. Готовые элементы узора пришивают на ткань-основу. *Второй способ* – когда мастерицы сначала сметывают в 6–7 слоев разноцветные куски ткани одного размера, а потом слой за слоем вырезают рисунок, подворачивая и подшивая срезы краев. И в том, и в другом случае получается рельефная поверхность – такая своеобразная скульптура на ткани. Для обогащения внешнего вида применяется техника обычной ручной вышивки. Вышивка, настолько сложная и филигранная, что одежда превращается в произведение искусства.

Не найдется двух мол с одинаковыми рисунками. Как правило, они изображают абстрактные рисунки, фигуры, птиц, животных, морских обитателей.

Индейцы Куна до сих пор живут так же, как их предки. Они веруют в языческих богов и поклоняются вождям племени. Им запрещено заключать браки с представителями других народностей. Во многом благодаря такой изолированности народу Куна и удалось сохранить свою уникальность и самобытность.

5. Этнический стиль в коллекциях сезона весна-лето 2020 года

Современная мода основана на традициях различных культур и народов. Известные дизайнеры часто обращаются к этническому стилю для создания своих коллекций. Черты национальных костюмов встречаются в коллекциях многих Домов моды.

Основными акцентами коллекций сезона весна-лето 2020 года стали два основных цветовых решения: это черно-белая классика и насыщенная цветовая палитра, олицетворяющая идею баланса и гармонию. Также многие дизайнеры вдохновлялись природой, используя в своих коллекциях натуральные цвета: белый, оранжевый, желтый, синий, бирюзовый, лавандовый и бежевый. Насыщенная и нежная пастель особенно выделялась на подиумах мировых столиц мод.

В новом сезоне мода на стиль «оверсайз», пришедшая несколько сезонов назад, не сдает свои позиции. На пике актуальности будут, словно наполненные воздухом пышные плащи, жакеты с огромными рукавами и платья с гигантскими буфами. Модели в духе южноамериканских кочевников, а в особенности пончо, обещают стать модной вещью весны 2020 года. Стёганные куртки и пальто являются незаменимой вещью модного весеннего гардероба, они вызывают ощущение уюта и тепла.

Аксессуары в этническом стиле будут ярким дополнением к образу. В ход идут амулеты, кулоны, индейские серьги из бисера и перьев. Разнообразие цветов, удивительные принты, неординарные материалы, причудливые формы и оригинальные детали – всё отличительные особенности сумок сезона весна-лето 2020 года. В новом сезоне уличная обувь демонстрирует стремление к комфорту и динамизму. Проявляться такое стремление будет в устойчивом невысоком каблуке или же в высокой платформе, выполненной в спортивном стиле.

Многие дизайнеры всё чаще вдохновляются красотой природы, растений и животного мира, именно поэтому в сезоне весна-лето 2020 года модными будут флористические принты, азиатские мотивы и эффекты, имитирующие брызги на одежде. В моде также будут этнические принты в сочетании с анималистическими узорами и классической клеткой.

Акцент в сезоне весна-лето 2020 года сделан и на нестандартные способы ношения. В почете многослойность и оригинальные комбинации стилей и форм. Из интересных приёмов коллекций можно выделить вышивку объёмной нитью и хрусталем, необработанные края, использование элементов ручной работы.

Одежда и орнаменты древних народов Перу переплетаются с модными тенденциями сезона весна-лето 2020 года в части ярких цветов, многослойности ткани и ярких аппликаций в анималистическом стиле.

6. Разработка творческой концепции коллекции

Для формирования творческой концепции коллекции подведем итоги предпроектных исследований.

Изначально цель исследовательской работы сформулирована как разработка коллекции одежды на основе орнаментов, созданных народами Перу. В процессе исследований, представленных выше, были выявлены условия, которые и составляют основу концепции:

- Перу имеет богатую историю и обширное культурное наследие, которое может стать источником творчества для создания коллекции одежды.
- Интересные орнаменты и узоры индейцев в Перу могут быть актуальны в современной одежде.
- Технику молы Кунов, аппликации древних индейцев, изображающие фигуры, птиц, животных, морских обитателей, можно трансформировать и применить в коллекции в качестве отделки.
- Одежда древних народов Перу переплетается с модными тенденциями сезона весна-лето 2020 года в части ярких цветов, многослойности ткани и ярких аппликаций в анималистическом стиле.

7. Характеристика орнаментов народов Перу как источника творчества

Если внимательно рассмотреть молы Кунов, то можно заметить, что они имеют формы простых геометрических фигур. Характерной особенностью является контрастность, когда овальные формы соседствуют с трапециями и прямоугольниками. Линии в источнике также создают контраст. Ломаные и прямые линии сочетаются с закруглёнными, местами волнистыми контурами. В центре источника выделяется узор, складывающийся из параллельно повторяющихся линий и создающий ритм внутри формы.

Вдохновившись мотивами, фигурами, линиями мол Кунов было выполнено сопоставление деталей источника творчества с фигурой человека. В результате были разработаны первые форэскизы будущей коллекции (рисунок 3 и 4).

Рисунок 3. Наброски на основе источника творчества

Рисунок 4. Первые форэскизы на основе источника творчества

Одними из особенностей одежды Кунов является многослойность ткани и объем. Поэтому на этом этапе было важно сохранить характерные черты одежды народов Перу. Также в коллекции должны быть отражены детали мол Кунов.

В результате поиска формы изделий будущей коллекции были разработаны платья различных объёмных форм, пальто, головные уборы и аксессуары.

8. Эскизная разработка коллекции

При разработке коллекции важно правильно отобразить дизайнерскую идею в эскизах. Для того, чтобы максимально верно донести идею коллекции, было принято решение представить три эскизные разработки коллекции по орнаментам Перу.

На первой эскизной разработке представлены пальто коллекции с головными уборами. На моделях – стеганные пальто объемного силуэта и головные уборы, отражающие источник творчества. Стежка на пальто повторяет контуры орнаментов народов Перу. Позы моделей подчеркивают объёмность формы пальто. Благодаря необычной форме головные уборы отлично дополняют образы (рисунок 5).

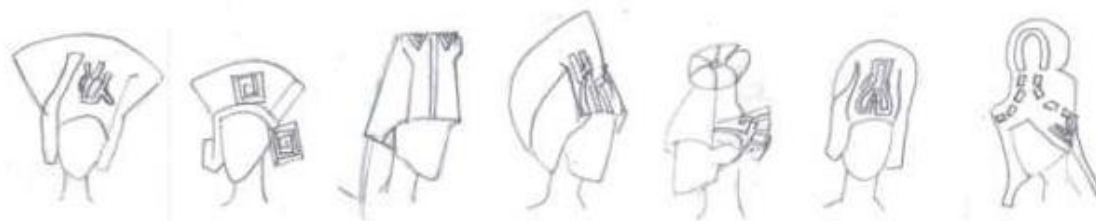
Рисунок 5. Эскизы пальто из коллекции «Перуанское Цвето-Представление»

На второй эскизной разработке можно видеть коллекцию платьев и головных уборов. На всех моделях представлены платья примерно одного объема и силуэта на одной конструктивной основе. Позы моделей на эскизах помогают показать отличительные особенности платьев. Развитие идеи источника творчества здесь отражено в разных видах отделки, декора, аксессуарах и головных уборах (рисунок 6).

Рисунок 6. Эскизы платьев из коллекции «Перуанское Цвето-Представление»

На третьей эскизной разработке представлены отдельно головные уборы коллекции. Каждый головной убор отличается необычной объемной формой. Также на головных уборах присутствуют детали мол, выполненные в технике аппликации из фетра. На каждом эскизе поворот головы раскрывает самый интересный ракурс головного убора (рисунок 7).

Рисунок 7. Эскизы головных уборов из коллекции «Перуанское Цвето-Представление»

9. Колористическое решение коллекции

Для первой эскизной разработки были выбраны спокойные цвета с источника творчества. Чтобы выделить центральную модель коллекции, для одного из пальто был выбран яркий малиновый цвет. Стёжка должна чётко выделяться на фоне изделий, поэтому основным цветом стёжки стал горчичножёлтый. На остальных моделях стёжка выделяется с помощью ниток контрастного цвета (рисунок 8).

Рисунок 8. Колористическое решение коллекции пальто.

Для второй эскизной разработки были выбраны цвета, подобные цветам пальто. При колористическом решении коллекции платьев было важно учесть, что платье и пальто должны гармонично смотреться в коллекции. В некоторых моделях цвета платьев перекликаются с цветами стёжки на пальто. В других цвета платьев сходны с цветами пальто на моделях (рисунок 9).

Рисунок 9. Колористическое решение коллекции платьев

В третьей эскизной разработке представлены головные уборы ярких цветов. В каждом изделии использовано сразу несколько цветовых сочетаний, которые отчасти повторяют цвета мол Кунов (рисунок 10).

Рисунок 10. Колористическое решение коллекции головных уборов

10. Анализ разработанной коллекции

Коллекция состоит из 7 моделей и называется «Перуанское Цвето-Представление». Каждая модель коллекции состоит из платья объёмного силуэта, стеганого пальто, головного убора с деталями мол Кунов и аксессуара, отражающего части источника творчества.

Платья имеют объёмные силуэты, напоминающие геометрические фигуры. В коллекции присутствуют силуэты следующих форм: трапеция, песочные часы, овал, песочные часы с элементом овала. Модельные отличия платьев выражены в различных рода складках, защипах и подобных отделках. Эта отделка создает эффект многослойности. Платья будут выполнены из хлопка – натурального материала, наиболее приближенного к народному творчеству.

Для пальто характерны рельефные очертания. Сложные силуэты пальто образуются из простых геометрических форм. Художественная стёжка отображает контуры и орнаменты мол Кунов. Фактурная контрастная стёжка придаёт уникальность коллекции пальто.

Головным уборам присущи силуэты трапеции с элементом овала и прямоугольника. Большинство аксессуаров имеют прямоугольную форму, но также присутствуют аксессуары, имеющие треугольный и овальный силуэт. На головных уборах и аксессуарах выполнены рисунки мол Кунов в технике аппликации. Для создания мол аутентичная обратная аппликация на хлопке была упрощена до обычной аппликации на фетре. Это позволяет выполнять изделие более быстро, но сохраняя идею источника творчества.

Коллекция авангардная, в основном, для показа на подиумах. Но платья могут использоваться и в повседневной носке. На основе пальто, головных уборов и аксессуаров можно создать более простые варианты, которые можно будет использовать в обычной жизни.

Заключение

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами, сформулированы следующие выводы:

- Перу имеет богатую историю и обширное культурное наследие, которое может стать источником творчества для создания коллекции одежды.
- Интересные орнаменты и узоры индейцев в Перу могут быть актуальны в современной одежде.
- Технику молы Кунов, аппликации древних индейцев, изображающие фигуры, птиц, животных, морских обитателей, можно трансформировать и применить в коллекции в качестве отделки.

- Одежда древних народов Перу переплетается с модными тенденциями сезона весна-лето 2020 года в части ярких цветов, многослойности ткани и ярких аппликаций в анималистическом стиле.
- Исследование позволило на основе орнаментов мол Кунов спроектировать и отшить современную коллекцию одежды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Библиотека энциклопедий для юношества. Америка и Австралия. – М., 2001. – 192 с.
2. Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн., 1999. – 704 с.
3. Всемирная история: Начало колониальных империй. Период английской революции. – М., 2000. – 1056 с.
4. Гаразян С.С. Прекрасное – своими руками. – М., 1989. – 157 с.
5. Макаеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма. – М., 2008. – 240 с.
6. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М., 1985. – 264 с.
7. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника – М.: Педагогика, 1983. – 416 с.
8. Салариа Д., Морли Ж. Одежда для работы и отдыха – М., 1994 – 56 с.
9. Страны и народы: популярная энциклопедия. – СПб., 1997. – 352 с.
10. Фокина Л.В. Орнамент. – Ростов н/Д., 2007. – 172 с.
11. Бушнелл, Джеффри. Перу: от ранних охотников до империи инков / Джеффри Бушнелл. – Москва: Центрполиграф, 2003. – 148 с.: ил. – (Загадки древних цивилизаций).
12. Соболева Е.С. Панамские мола в коллекции МАЭ // В сборнике: Сборник Музея антропологии и этнографии. Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Санкт-Петербург, 2010. С. 137–161.
13. <https://peru-info.me/novosti/peruanskii-stil-vysokaia-moda>.
14. <https://kulturologia.ru/blogs/030818/39946/>.
15. <http://modagid.ru/articles/4966>.
16. <https://estellemoda.ru/moda-i-stil/stili-v-odezhde/etnicheskij-stil-odezhdy-20182019/>.
17. <https://ohfashion.ru/tendentsii/11-predvaritelnyih-tendentsiy-modyi-na-vesnu2020>.
18. <https://stilnaya-podrugа.ru/moda/50-chto-budet-v-mode-v-2020.html>.
19. <https://www.livemaster.ru/topic/2923893-duh-prerij-sozdaem-obraz-vindejskom-stile>.
20. <https://kailash.ru/peru1/602.html>.
21. <http://telarian.ru/?r=ethnica&id=747>.
22. <https://nadval.livejournal.com/35262.html>.
23. <https://mylitta.ru/4129-fall-2019-winter-2020-fashion-trends.html>.

Izergina Mariya

«Inspiration», Kirov, Russia
School of young fashion designers «Kudesnitsa»

Orekhova Nadezhda Nikolaevna (*research supervisor*)

Lopatina Mariya Valer'evna (*research supervisor*)

Scientific consultant: *Nekrasova Galina Nikolaevna*
Vyatka state university, Kirov, Russia
«Inspiration», Kirov, Russia
School of young fashion designers «Kudesnitsa»

**Ornaments of the peoples of Peru as a source
of inspiration for the creation of a modern collection
of clothing "Peruvian Color Representation"**