

УДК 7.012:001.891

ДЖАЛИЛИАН Ф.

Київський національний університет технологій та дизайну

ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В СТИЛИСТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ

Цель. Комплексное исследование развития национальных традиций в дизайне одежды и тенденций использования национальных мотивов в проектировании современных коллекций костюма.

Методика. В исследовательской работе использованы методы литературно-аналитического анализа, классификации структурных элементов и систематизации художественно-композиционных характеристик стиля.

Результаты. Выполнен анализ тенденций формирования стиля в работах современных иранских дизайнеров, на основе использования национальных и этнохудожественных традиций, а также принципов структурообразования современного национального костюма.

Научная новизна. В работе впервые представлен анализ особенностей развития национальных традиций моделирования костюма в работах иранских дизайнеров одежды, определен алгоритм трансформации художественно-композиционных элементов творческого источника – народного костюма, в современные формы одежды.

Практическое значение. На основе проведенного анализа, с учетом национальных и этнохудожественных традиций Ирана, разработаны рекомендации по проектированию современных форм костюма с использованием национального колорита, орнаментации и структуры комплекса одежды.

Ключевые слова: творческий источник, национальные традиции, эстетичность, функциональность, трансформация, стиль.

Вступление. Развитие современных форм костюма невозможно без обращения к богатым традициям формирования комплекса национальной одежды. Анализ характерных признаков костюма различных национальностей предопределяет изучение следующих важных характеристик: характера образного строя и манеры носки национального костюма; тектоники формообразования и построения структуры национального костюма; особенностей конструктивного построения формы национального костюма; характеристики колорита и фактуры материалов национального костюма; особенностей приемов декоративного оформления и орнаментации национального костюма.

Национальный колорит костюмных комплексов вносит свежую оригинальность в проектирование современных моделей одежды. Народные мотивы, трансформированные в формы современного костюма, способствуют обогащению художественной культуры и формированию нового стиля, представляемого дизайнерами в перспективных коллекциях одежды.

Национальные особенности костюма, в процессе их анализа не должны переноситься полностью в современные формы, не акцентироваться, а передаваться тонко, на уровне художественно-композиционных ощущений. Рассмотрение в качестве творческого источника национальных костюмов, требует от дизайнера формирования специфического алгоритма проектной деятельности.

Постановка задачі. Изучение и творческий анализ национального костюма, в качестве творческого источника, предоставляет дизайнеру богатый композиционный материал для создания современных форм одежды. Этот творческий источник придает современному костюму эмоциональную выразительность, своеобразный национальный колорит, новые приемы декорирования и художественной отделки.

В творческой проектной работе дизайнера национальный костюм занимает особое место, не только как образец художественной культуры определенного народа, но и как синтез новых типов декоративного искусства. Этнический стиль всегда остается в моде, поэтому национальный костюм является одним из наиболее интересных творческих источников, средством обмена национальными традициями, многовековыми культурными накоплениями и художественными идеями.

В своих проявлениях национальный костюм концентрирует многовековой культурный и эстетический опыт народа. Ценность национального костюма в его функциональности, рациональности форм и конструкций, совершенстве художественных образов. Искусство народа формируется на протяжении значительного периода времени, сохраняя все самое ценное и проверенное жизнью, формируя образно-художественные системы костюма, все разнообразие форм которого логично, функционально, воплощает идеалы красоты и эстетичности национальной культуры [1].

Использование национальных мотивов, в поиске новых образных, художественно-композиционных характеристик костюма дает возможность ассоциативно переосмыслить его важнейшие признаки: особенности формообразования народной одежды, художественные свойства материалов, колорит, декор, знаково-символическую функцию.

Результаты исследований. В развитии современной моды достаточно высоко ценится использование национальных традиций, не в чисто этнографическом воспроизведении, а в контексте современных тенденций моды и стиля. Проектирование современной одежды проходит по основным направлениям: выявления ценностей национальной культуры, воспроизведения в современных условиях ее наиболее ярких архетипов; развития интереса к художественным ценностям, изучение национальных особенностей, обогащения эстетических ценностей современной культуры.

Использование богатого опыта национальных традиций в дизайне современного костюма может включать в себя следующие направления: использование элементов национального костюма, для создания нового образа, связанного с традициями определенного народа; использование стилизованных декоративных решений национального костюма, цветовой гаммы, отделки, дополнений в формах современного костюма; использование различных элементов декоративно-прикладного искусства определенных народностей, обрядов, социальных и религиозных традиций; использование знаково-символической функции национального костюма, манеры носки, многослойности и сложной структуры; использование синтеза традиций различных народов и эстетических идеалов разных этнокультур, в представлении о современном идеале красоты, различных национальных культур.

Ассоциативное решение современного костюма на основе национального, определяется целым рядом факторов: социальными, национальными, религиозными, гендерными устоями, господствующими в определенном странах, слоях населения, культуре общества.

Современная одежда не должна превращаться в аутентичную копию народного костюма, а основываться на тонкой и деликатной ассоциативной связи, которая установлена дизайнером с избранным творческим источником, для совершенства и гармоничности проектируемой формы [2].

Основными элементами разработки современных моделей одежды, на основе национальных и этнохудожественных традиций, являются принципы формообразования, тектоническая структура формы, пропорции, ритмика, колорит, орнаментация, конструктивное построение, виды используемых материалов, традиционные технологии изготовления. Современные дизайнеры в своих работах часто обращаются к традициям национальной культуры. Украинский народный костюм стал источником вдохновения в работах многих современных дизайнеров: Лилии Пустовит, Оксаны Караванской, Роксоланы Богущкой, Ирины Каравай, Виктории Красновой, Елены Бурениной и др.

Современные дизайнеры обогащают мировые тенденции моды использованием в своих коллекциях традиционных национальных компонентов, но в совершенно новой интерпретации. В основе современного этностиля заложены принципы композиционного построения украинского народного костюма, богатство его колорита, орнаментации, мистичность и таинственность. Украинская национальная культура отображается в современной одежде без этнографизма, с передачей традиционных художественно-композиционных элементов: вязания, вышивки, бисерного плетения, тканых вручную материалов, что придает одежде уникальность и исключительность. Использование элементов традиционного декоративно-прикладного искусства придает современным коллекциям одежды эстетическую выразительность, оригинальность, рукотворность, способствует развитию национальной художественной культуры.

Постоянно обращаются к истокам различных национальных культур и всемирно известные модельеры Джон Гальяно, Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд. Коллекции вдохновленные украинским народным костюмом, его стилем и манерой носки. отличаются широким использованием элементов декорирования, характерных для народной одежды (вышивка, мережка, плетение, ткачество, роспись по ткани, аппликации). Различные элементы декора и кроя национального украинского костюма вошли в историю мировой моды и активно применяются в создании современных коллекций многими известными модельерами.

Традиционные элементы Иранского национального костюма также отличаются высокой культурой творчества и оригинальностью. Современные модельеры (выходцы из Ирана) стремятся сохранить народные традиции в своих перспективных дизайнерских разработках. Часто эти коллекции создаются за пределами Ирана, в ведущих мировых домах моды и фирмах.

Европейский стиль пришел в иранскую моду в конце Каджарского периода, во времена правления Насредина-шаха, под влиянием его дочери Тадж аль-Сальтанах, которая была достаточно высокообразованной и выступала за свободу иранских женщин.

Таким образом, Тадж аль-Сальтанах можно назвать первым дизайнером ирано-европейского стиля одежды. Она всегда говорила о необходимости создания удобной и стильной одежды свободных форм и светлых оттенков. В начале XX века в Иране была впервые спроектирована модель достаточно плотно прилегающей одежды европейского стиля, которая носилась с непокрытой головой. Мода того времени диктовалась в основном одеяннями придворных женщин, которые состояли из облегающего жакета (куртки) с длинными рукавами, сорочки и штанов-колокольчиков до колен. Эта одежда была пошита из шелка и вельвета, тканного золотом. Шаль обычно покрывала голову, лицо и под подбородком завязывалась в узел.

Изменения в традиционном стиле женской одежды происходили постепенно и включали добавление более коротких и разных по размеру и плотности юбок, которые одевались на узкие штаны. Знакомство иранских женщин с европейской модой происходит с начала XX века, но при обязательном соблюдении национальных традиций. Например, жакеты плотно до верха застегивались на пуговицы, линия воротника имела V-образную форму, одежда была длинной, с зауженной талией, плотные юбки одевали с пиджаком, плащ без рукавов одевали на пиджак, иногда плащ европейского дизайнера использовался вместо чадры (верхней одежды) [3].

Одним из первых достаточно известных дизайнеров одежды иранского происхождения стал Бижан Пакзад, который родился в 1944 г. в г. Тегеране. Он создавал одежду для таких известных людей, как Джордж Буш, Тони Блэр, Рональд Рейган, Арнольд Шварцнеггер, Владимир Путин, и др.

Еще одним известным дизайнером является Нима Бехнуд – иранский дизайнер одежды, проживающий в Нью-Йорке. Он разрабатывает дизайн футболок и надписей на них на персидском языке, шрифтами, «насталик» и «шекасте». Вскоре после начала его деятельности такой вид футболок стал весьма популярным среди американцев и иранцев. Этот дизайнер окончил в Нью-Йорке Школу моды и работает в США.

Молодой дизайнер Борис Бижан Сабери, еще в подростковом возрасте пользовался швейной машинкой своего отца, чтобы осовременить традиционные модели одежды. Сейчас можно увидеть его дизайнерские работы, выполненные под влиянием хип-хоп культуры, в коллекциях одежды для молодежи. Сабери верит, что каждый эстетический вкус имеет свои истоки в прошлом человека. В его коллекциях проявляется особый интерес к использованию черного цвета, Сабери говорит: «В детстве мне всегда нравилось смотреть, как моя мама одевалась. Она имела в основном черную одежду, которую я ясно помню и которая сильно повлияла на меня и мой вкус».

Молодой дизайнер, Махла Замани, одна из первых, кто проводил показы одежды после революции в Иране. Во всех своих моделях она акцентировала внимание на традиционном стиле одежды и всегда пыталась выпускать на рынок современную одежду с элементами национальной культуры. Она тесно сотрудничает с правительством и меджлисом в области дизайна одежды отличающейся традиционными особенностями иранского костюма. В большинстве ее моделей используются веселые и яркие цвета. Замани провела 14 модных показов, девять из которых состоялись в Иране. Испания, Италия, Германия и США – страны, в которых она смогла провести показ одежды с национальными иранскими мотивами. Среди ее достижений можно назвать получение

Грамоты Университета Джавахарлала Неру и ООН. В 2004 году ей удалось получить от премьер-министра Италии премию за дизайн закрытой одежды по восточным мотивам. В 2011 году она была признана лучшей женщиной-дизайнером в Иране (рис.1).

Рис. 1 Творческие работы дизайнера Махла Замани

Сохаил Аббаси – иранский дизайнер, который преподает в иранских культурных центрах. Вначале он получил инженерную специальность в Тегеранском университете науки и промышленности. Интерес к такой сфере как дизайн одежды привел к тому, что он окончил 6-месячные курсы по дизайну одежды в Малазийском университете (UCSI University). С 2006 года стал принимать участие в Исламском фестивале моды (IFF), в качестве одного из модных дизайнеров этого направления. Он провел много модных показов одежды в Малайзии, Турции и Иране. Аббаси был первым, кто провел демонстрацию модной одежды в иранском университете «Аль-Захра» (рис.2).

Захра Ярахмади – молодой дизайнер, которая в начале своей карьеры училась на экономическом факультете. Некоторое время она работала в страховых компаниях, затем переселилась в Италию, где поступила на дизайнерский факультет. Ярахмади после окончания учебы в Международном институте дизайна и маркетинга в сфере моды (Италия) вернулась в Иран, где запустила свою первую торговую марку «Дежавю».

Рис. 2 Дизайнер Сохаил Аббаси за работой

Джани Шаффер (Janie Schaffer) – женщина, которая считается одним из самых известных дизайнеров нижнего белья в мире. Она пять лет работала в крупной компании по дизайну женского белья Victoria's Secret. Недавно она стала директором большой компании M&S, которая считается одним из самых крупных производителей нижнего белья. Ее имя очень часто встречается во всех модных изданиях, посвященных сфере дизайна.

Сара Мехдиян училась в одном из самых известных институтов дизайна в Великобритании – Центральном колледже искусства и дизайна им. Св. Мартина. Она смогла получить много ценного опыта и в 2012 году успешно защитила дипломную работу на тему восточной одежды. Продолжает успешно работать над созданием новых интересных коллекций, в которых присутствуют мотивы национальной культуры Ирана.

Пегах Анвариан было пять лет, когда вместе с родителями она эмигрировала в США. Сейчас она занимается дизайном одежды и имеет опыт работы в данной сфере в Голливуде. Во время создания одежды для одной из голливудских актрис, использовала в работе кашемир, традиционный для Ирана материал. Стиль и гибкость этой ткани помогли ей создать особую пластику модели. Она была настолько особенной, что Дженнифер Лопес, известная американская певица и актриса, тотчас же попросила Пегах пошить ей такую одежду. После этого имя Пегах Анвариан – стало известным брендом в США. Сейчас ее одежду носят Шарлиз Терон, Холли Берри, Мадонна, Шакира и многие голливудские звезды. Ее творчество стало обсуждаемым на модных телевизионных каналах. Так, иранский дизайнер одежды в моде стал символом американской мечты.

Бехназ Сарафпур со своими новыми идеями в области дизайна привлекает к себе большое внимание. Когда в 2001 году иранский дизайнер одежды, начала заниматься созданием модного костюма, она поступила на дизайнерский факультет Школы дизайна «Парсонс» в Вашингтоне. Ей удалось перед окончанием учебы поработать в доме моды Calvin Klein в качестве стажера. Этот период стажировки помог ей получить огромный опыт в сфере дизайна и моды, улучшить свой дизайнерский талант. В этот период Сарафпур сотрудничала с такими дизайнерами одежды, как Нарцисо Родригес, Луис Олив и Ричард Тейлор. Сарафпур, занимается созданием одежды под своим именем и ее продукция считается одной из самых престижных на рынке одежды. Изучая национальную художественную культуру Ирана, можно увидеть, насколько различны национальные традиции в дизайне одежды. Декоративное искусство обладает огромным художественно-эстетическим потенциалом, в нем наиболее ярко проявляется душа народа, его национальные особенности и традиции, представления об окружающем мире, художественные критерии идеалов красоты и общей культуры.

Актуальность исследования обусловлена обобщением опыта художников и дизайнеров, сумевших не только аккумулировать традиционное, самобытное искусство в современные арт-объекты, но и решить проблему новаторства в моде и стиле, сохранить ценностный ориентир в современной культуре в соответствии с социальными, религиозными и гендерными традициями.

Анализ развития декоративно-прикладного искусства Ирана дает возможность выявления национального своеобразия в творчестве художников-модельеров и дизайнеров современной одежды. Национальные традиции в данном случае не

протиставляються новаторству, а органічно вирастають одно з другого. Необхідність виявлення оптимальних факторів розвитку дизайну в його зв'язі з національною, традиційною культурою, дає можливість не тільки розвивати естетичне ставлення до матеріальної культури, але й визначити роль національних традицій в сучасному мистецтві.

Важливість дослідження національного декоративно-прикладного мистецтва, як творчого джерела, самобутного і унікального, постійно підкріплюється в роботах сучасних дизайнерів.

Об'єктом дослідження в роботі обрані характеристики декоративно-прикладного мистецтва, особливості його розвитку на сучасному етапі, фактори інтеграції в сучасну моду і дизайн одягу. Важливим є збереження і розвиток традицій декоративно-прикладного мистецтва Ірану в сучасному суспільстві, використання традицій національного мистецтва в створенні об'єктів дизайну, специфіка формування сучасного дизайну одягу на основі традицій декоративно-прикладного мистецтва.

Використання високого потенціалу національної культури завжди сприяє формуванню самобутного дизайну, демонструючого органічне єдинство історичних художніх накопичень і їх використання в сучасному стилі життя і моді.

Концентруючи вікові національні традиції, декоративно-прикладне мистецтво є не тільки могутнім засобом естетичного розвитку художньої культури, але й невичерпним джерелом ідей для впровадження в проектну практику дизайнерів одягу [3].

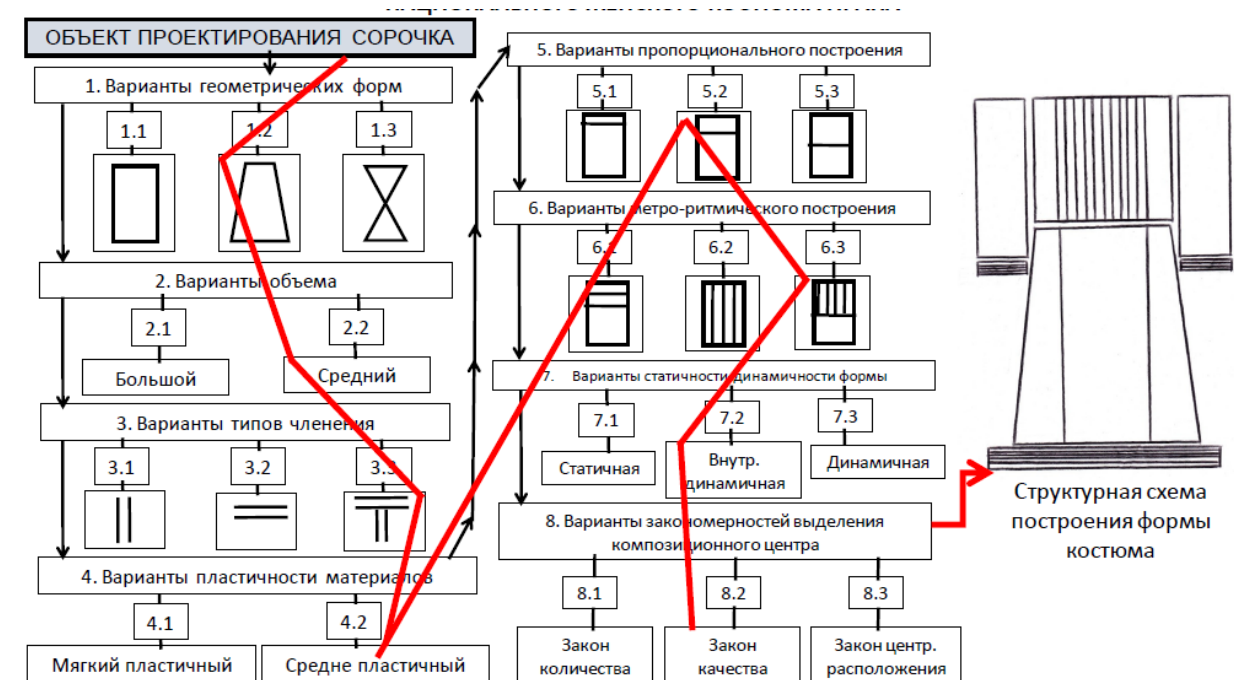

Рис. 3 Алгоритм анализа элементов творческого источника – иранского национального костюма

Развитие тенденций декоративно-прикладного искусства Ирана свидетельствует о высокой культуре жизни народа, его мировосприятии. История декоративно-прикладного искусства является не только основой стиля, но и исторической летописью, свидетельствующей о принадлежности к определенному этносу, его мировоззрению, культуре. В настоящее время традиции декоративно-прикладного искусства стали важнейшим элементом культуры, определили возможности развития современного этапа дизайна одежды [3].

В истории художественной культуры Ирана декоративно-прикладное искусство занимает особое место. Это историческая память, связь народа с национальными традициями, бытовым укладом, культурой. Именно национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве стали основой для поисков этнической идентификации в период всеобщей глобализации культуры, формирования эстетических приоритетов, потребительских ценностей, влияющих на развитие искусства и дизайна.

Выводы. Необходимость эстетического анализа народного художественного творчества в наши дни обусловлена повышенным интересом к традиционному искусству Ирана. Интерес этот порождается процессами самоидентификации человека в многонациональном обществе, обращением к национальной истории, изучением культуры иранского народа, его быта. Культура и эстетика народного быта часто несут в себе отличный от современного понимания смысл, что является важным и интересным в развитии современных направлений в моде и дизайне перспективных форм костюма.

В связи с этим, в работе предложен алгоритм проведения анализа творческого источника – традиционного национального костюма Ирана, (рис.3) с целью применения его художественно-композиционных характеристик в дизайне современной женской одежды:

- выявление основных тектонических принципов формообразования;
- определение образного строя костюма в его связи с элементами декоративно-прикладного искусства;
- выявление композиционных принципов организации формы;
- определение структурно-конструктивной основы построения формы;
- выявление особенностей национального колорита, орнаментации;
- структуризация художественно-декоративных элементов костюма;
- выявление знаково-символических элементов национального костюма.

Список використаних джерел

1. Розробка колекцій одягу: Навчальний посібник/ А. М. Малинська, К. Л. Пашкевич, М. Р. Смирнова, О. В. Колосніченко – К.: ПП НВЦ ПРофі, 2014. – 140 с.
2. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма. Навчальний посібник. 3-тє видання, доповнене. – К.: Арістей, 2011 – 340 с.
3. Джаліліан Ф., Ніколаєва Т. В. Дослідження художньо-композиційних характеристик традиційного жіночого костюма народів Ірану./ Вісник КНУТД, наукове фахове видання, №2 (76), 2014 – с. 63-68

ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МОТИВІВ У СТИЛІСТИЦІ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ОДЯГУ

ДЖАЛІЛІАН Ф.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета. Комплексне дослідження розвитку національних традицій у дизайні одягу і тенденцій використання національних мотивів у проектуванні сучасних колекцій костюма.

Методика. У дослідницькій роботі використані методи літературно-аналітичного аналізу, класифікації структурних елементів і систематизації художньо-композиційних характеристик стилю.

Результати. Виконано аналіз тенденцій формування стилю в роботах сучасних іранських дизайнерів, на основі використання національних і етнохудожніх традицій, а також принципів структуроутворення сучасного національного костюма.

Наукова новизна. У роботі вперше представлений аналіз особливостей розвитку національних традицій моделювання костюма в роботах іранських дизайнерів одягу, визначено алгоритм трансформації художньо-композиційних елементів творчого джерела - народного костюма, в сучасні форми одягу.

Практичне значення. На основі проведеного аналізу, з урахуванням національних і етнохудожніх традицій Ірану, розроблені рекомендації з проектування сучасних форм костюма з використанням національного колориту, орнаменталізації і структури комплексу одягу.

Ключові слова: *творче джерело, національні традиції, естетичність, функціональність, трансформація, стиль.*

PRINCIPLES OF TRANSFORMATION OF NATIONAL MOTIFS IN THE STYLE OF MODERN DESIGN CLOTHES

DZHALILIAN F.

Kiev National University of Technology and Design

Purpose. A comprehensive study of national traditions in fashion design and trends using national motifs in the design of modern collections of costume.

Methodology. The research used the methods of literary and analytical analysis, classification and systematization of the structural elements of the artistic and compositional characteristics of the style.

Findings. The analysis of trends shaping the style of the works of contemporary Iranian designers, using national and ethnoart traditions and principles of structure of modern national costume.

Scientific novelty. For the first time an analysis of the features of the national traditions in the work of costume modeling Iranian fashion designers, the algorithm determined the transformation of artistic and compositional elements of the creative source - folk costume, in modern attire.

Practical value. Based on this analysis, taking into account national traditions and ethnoart Iran, developed recommendations for the design of modern forms of costumes with national colors, ornamentation and structure of the complex clothing.

Keywords: *creative source, national traditions, aesthetics, functionality, transformation, style.*