

UOT 721

Ольга Квашнина

olka.kvas@mail.ru

Лидия Стратонова

кандидат педагогических наук, доцент

**ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия)**

di@rusoil.net

АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

Аннотация. Народный костюм как источник вдохновения в творчестве дизайнеров и модельеров актуален всегда. В определённые периоды интерес к традиционной одежде ослабевает, нередко становится основной идеей модного сезона или нескольких, но не исчезает никогда. Объяснение простое, народный костюм — это часть цивилизации, которая неразрывно связана с человеком, его бытованием во все эпохи. Народная одежда – энциклопедия семантики и семиотики, уникальных декоративных композиций, остроумных технологических и конструктивных решений. Этот бесценный исторический опыт будет востребован всегда. Сегодня в эпоху бурного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта можно было бы прогнозировать падение интереса к историческим феноменам. Но в моде наметился очередной непредсказуемый поворот. Народный костюм вновь на пике популярности.

Ключевые слова: цифровое пространство, модные индустрии, формообразование, модные блогеры, постмодернизм.

Введение. В рамках статьи невозможно претендовать на глубокое исследование механизмов создания моды. Полезно обратиться к одному из основополагающих источников – народному костюму. Общеизвестно, что все без исключения дизайнеры изучают народное искусство.

Оно может служить источником для поиска художественных решений, новых идей и образов, воспроизведения исторических технологий и методов декорирования.

Поиск, создание и воплощение новых идей в модных индустриях - работа профессионалов. За это отвечает творческая кухня дизайнеров одежды, тех кто создает моду. Помимо серьезной подготовки, высокого уровня профессионализма эта работа требует постоянного изучения различных источников, понимания актуальных проблем современности, таких как экология, цифровое пространство, народное творчество, современное искусство. Дизайнер – профессионал, который способен прогнозировать, визуализировать, определять новые потребности человека и формировать новую среду, предметный мир и нового человека, точнее его образ.

Изложение основного материала. Массовое производство развившееся в начале XX столетия вызвало процесс «диффузии» и сделал моду доступной для всех. С этого периода начинается формирование массового рынка моды как самостоятельной и прибыльной индустрии. В связи с этим, появляется множество исследований и попыток расшифровать и объяснить механизмы возникновения и смены модных течений, сам феномен моды. Так как мода постепенно оформилась в самостоятельную и прибыльную индустрию, процессы, происходящие в ней, стали отражением и воспроизводством социальной реальности в виде ее симулякров (фантазийных образов). То есть процесс создания современной моды заключается в виртуальном представлении о модных тенденциях, когда модным становится не определенный предмет, а абстрактный объект, представление о котором неоднозначно, и, следовательно, имеет множество интерпретаций.

Дальнейшее развитие моды во многом определили рыночные механизмы и массовое производство одежды. Индустрия моды предлагает сегодня невероятное количество одежды на каждый сезон по сверхдоступным ценам. Эта безликая масса вещей постепенно размывает важные понятия индивидуального стиля, артистичного контекста моды, да и само понятие «модный образ» стало невнятным.

Материалы и методы. Профессионалы (искусствоведы, художники, дизайнеры, мастера) находятся в пространстве моды, им трудно выйти за пределы собственной деятельности и профессиональной среды. С другой стороны, любители и поклонники моды, нередко оказываются

вне контекста модных трендов и не могут реально воспринимать ситуацию возникновения и распространения новых тенденций. Не секрет, что в большинстве случаев, новая образность вызывает реакцию отторжения, массовый потребитель ориентируется на привычное, узнаваемое, принятое большинством.

Личность дизайнера, новые технологии, актуализация процессов формообразования, эксперименты с материалами, совершенствование производств, развитие визуальных искусств – все эти факторы обеспечивают стремительное развитие модной индустрии. На сложноорганизованные и во многом субъективные процессы в ней влияют условия политики, экономики, культуры, развития социальной сферы. Степень вовлеченности создателей моды в новые информационные технологии тоже немаловажный фактор. Речь идет о новых источниках информации (интернет – ресурсы), новых технологиях (цифровые образы, искусственный интеллект), профессиональных графических редакторах для художников-модельеров.

Несмотря на многочисленные возможности цифрового мира можно констатировать невероятную популярность дизайнерских коллекций, источником которых стала традиционная народная одежда. Причина этого взрывного интереса очевидна – усталость от массового рынка и спекулятивного дизайна, где псевдоактуальная мода предлагает «новые» образы, которые от прежних отличаются только поверхностным декором.

Изучение народного костюма, традиционного ансамбля, всегда будет источником для модных экспериментов. Правда, во многих случаях дизайнеры увлечены чисто декоративными и орнаментальными приёмами традиционной одежды. К сожалению, это нередко приводит к сомнительным результатам. Исторический декор – выразительный, уникальный, выполненный вручную из высококачественных материалов с налетом винтажности, а нередко и антикварности, повторить невозможно. Современное прочтение традиционной отделки с применением искусственных и синтетических нитей, блёсток, простых и доступных капроновых лент и тесьмы, даёт сомнительный, часто безвкусный результат. Неудачная копия исторического костюма вредит и моде, и народным образцам. Молодые поклонники модных новинок не воспринимают такие вещи, не видят их в контексте современного гардероба, а старшее поколение ощущает псевдонародные вещи как имитацию дизайнерских идей и не приобретает их.

Между тем, наиболее ценным материалом народных мастеров одежды являются находки в области конструкции и экономичного, разумного кроя. Не случайно простая повседневная народная одежда – рубахи, передники, халаты, еланы, несмотря на скромный декор, не утрачивает привлекательности и идеальной функциональности. Приёмы обработки материалов, технологические находки, многослойность и возможность комбинаторики делают традиционный народный костюм масштабным учебником рационального, внимательного отношения к материальному миру. Но главная его функция — это сформулированная столетиями эстетика, которая удивительно органично встраивается в современную культуру и модные тенденции.

Креативные индустрии требуют большой оперативности во взаимодействии с информацией. Это важнейший фактор, позволяющий объединить производителей и инвесторов, фотографов и критиков моды, что обеспечит новым вещам успех на рынке. Вместе с тем, отношение к новой моде и экспериментальным и провокационным образам, редко бывает однозначным. В отличие от большинства точных дисциплин, даже экспертные оценки крупных специалистов в мире моды не лишены субъективности и неопределённых критериев.

Очень интересный подход к использованию народных традиционных искусств сложился в нашей стране. Наряду с обычной профессиональной практикой интерпретации народного костюма, как источника актуальных дизайнерских образов (коллекции В. Зайцева, Т. Парфеновой, Д. Симачева), дизайнеры «первого призыва» художники - конструктивисты 30-х годов сформулировали абсолютно самостоятельный сценарий использования народной традиции в контексте моды. Глубокое изучение технологий, методов кроя, принципов декорирования в народном костюме в сочетании со страстным стремлением создавать абсолютно новые вещи – вещи из будущего, позволили задать мощное образное направление. Футуристические черты новой одежды, созданной фантазией русских художников-конструктивистов Н. Ламановой, В. Степановой, А. Родченко, А. Экстер, легко узнаются в творчестве ведущих дизайнеров мира. Это неудивительно, так как во многом современный образительный язык дизайна был сформулирован в проектах и эскизах российских художников - конструктивистов. В качестве примера можно обратиться к творчеству Любви Поповой. Ей удавалось создавать вещи авторские, узнаваемые, стильные на основе народных приемов декори-

рования. Их отличала остромодная силуэтная форма, но при этом предельно лаконичная и функциональная.

Заключение. Создатели и поклонники модных индустрий утверждают, что благодаря моде можно избежать жесткой тирании обычая, закоснелых традиций, консерватизма. Справедливо или нет такое утверждение, но именно в моде проявляется ярче всего извечный человеческий поиск новизны, гармонии, красоты. Мода позволяет личности выразить себя, защитить свою индивидуальность. Развивать не только вкус, но и добиваться физического совершенства. Умение правильно включать в повседневность уникальные находки из арсенала народного костюма создают обладателю незабываемый образ. Этим широко пользуются модные блогеры, именно они сегодня популяризуют, с большим успехом, традиционную культуру. Молодые дизайнеры современности в своем творчестве пользуются историческим опытом с большой свободой. Цифровые технологии позволяют находить неожиданные и яркие решения на основе традиционной одежды и это придаёт бесценному историческому материалу новую энергию. Искусственный интеллект, например создает очень интересные образы на основе этнических элементов и они вполне жизнеспособны.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Stratonova L.M. Design and digital transformations of fashion // AIP Conf. Proc. 2910, 020054, 2023.
2. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. Учебник. Студентам ВУЗов. – М., 2024.
3. Козлова Т.В., Белько Т.В. Костюм и бионика: учеб. пособие для вузов. – М., 2007.
4. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: учебник для вузов. – Пенза, 2024.
5. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. - М., 2022.
6. Стратонова Л.М. Традиционное народное искусство в практиках актуального дизайна одежды // Калейдоскоп культур в национальных костюмах. Материалы международной научно-практической конференции. — Уфа, 2022. — с. 81-86.

Olqa Kvaşnina, Lidiya Stratonova (*Rusiya*)

HƏQİQİ GEYİM DİZAYNI VƏ XALQ SƏNƏTİ

Dizaynerlərin və modelyerlərin işində ilham mənbəyi kimi xalq kostyumu həmişə aktualdır. Müəyyən dövrlərdə ənənəvi geyimlərə maraq azalır, çox vaxt moda mövsümünün və ya bir neçəsinin əsas ideyasına çevrilir, lakin heç vaxt itmir. İzahı sadədir, xalq geyimi insanla və onun bütün dövrlərdə mövcudluğu ilə qırılmaz şəkildə bağlı olan sivilizasiyanın bir hissəsidir. Xalq geyimləri semantika və semiotika ensiklopediyasıdır, unikal dekorativ kompozisiyalar, dahiyənə texnoloji və dizayn həlləridir. Bu əvəzsiz tarixi təcrübə həmişə tələbat olacaqdır. Bu gün rəqəmsal texnologiyaların və süni intellektin sürətli inkişafı dövründə tarixi hadisələrə marağın azalacağını proqnozlaşdırmaq olar. Lakin moda başqa bir gözlənilməz dönüş etdi. Xalq kostyumu yenidən populyarlıq zirvəsindədir.

Açar sözlər: rəqəmsal məkan, moda sənayesi, formalaşdırma, moda bloggerləri, postmodernizm.

Olga Kvashnina, Lidiya Stratonova (*Russia*)

ACTUAL FASHION DESIGN AND FOLK ART

Folk costume as a source of inspiration in the work of designers and fashion designers is always relevant. In certain periods the interest in traditional clothing wanes, often becomes the main idea of a fashion season or several, but it never disappears. The explanation is simple, folk costume is a part of civilization, which is inextricably linked with man, his existence in all eras. Folk clothing is an encyclopedia of semantics and semiotics, unique decorative compositions, witty technological and constructive solutions. This invaluable historical experience will always be in demand. Today, in the era of rapid development of digital technologies and artificial intelligence, one could predict a decline in interest in historical phenomena. But there is another unpredictable turn in fashion. Folk costume is once again at the peak of popularity.

Key words: digital space, fashion industries, form formation, fashion bloggers, postmodernism.