УДК 7.012.23

Ганна МАКОГІН

Народне мистецтво у дизайні одягу поч. Ххі ст.

Викладені результати досліджень базуються на аналізі засобів художньої виразності моделей одягу, створених українськими дизайнерами. У статті визначаються культурні фактори впливу на дизайн репрезентативного костюма з елементами традицій, аналізуються дії функцій костюма на методи і принципи стилізації.Актуальніприйомистилізації костюма проаналізовано з урахуваннямсучаснихтенденцій:відсутності загальноприйнятих єдиних норм в одязі, стирання відмінностей між одягом різного призначення, еклектикою в стилістиці костюма ХХІ ст.

Ключові слова:стилізація, народне вбрання, крій, конструкція, декорування, орнаменти.

На початку ХХІ століття зацікавленість українським традиційним одягом зросла не тільки не тільки серед науковців. Інтерес до нього виявляється у сфері дизайну одягу, в широкому використанні народного вбрання та костюмів з елементами традицій у різних видах сценічного мистецтва, під час проведення різноманітних свят, фестивалів тощо.

Принципи застосування традицій народного вбрання у дизайні у костюма відповідають певним естетичним ідеалам часу, мають властивість еволюціонувати. Естетичний компонент сучасного дизайну одягу – поле різноманітних і не завжди продуктивних дискусій. У радянський період розроблялися рекомендації та методики естетичної оцінки окремих видів дизайн-продукції Всесоюзним науково-дослідним інститутом технічної естетики (ВНДІТЕ). У сучасних умовах, коли відсутні загальноприйняті норми в одязі, необов’язково дотримуватись законів «гарного смаку» і правил поєднання різноманітних деталей, кольорів і матеріалів, коли стираються відмінності між одягом різного призначення, змінилися також і принципи композиції одягу.

Дизайнерське намагання досягти оригінальності, упізнаваності, інноваційності, критерії яких часто суб'єктивні або розмиті, а також бажана економічна ефективність призводять до цілеспрямованого використання як художніх так і нехудожніх прийомів. Наприклад, неприпустимий для високого мистецтва кітч, застосований у костюмному дизайні, може надати сильний емоційний вплив і прикути увагу споживача. При цьому ступінь відхилення від естетичних норм дизайнер, як правило, знаходить інтуїтивно, іноді навіть не переймаючись з приводу обраних ходів. Прагматичність дизайнерського мислення породжує цілий ряд морально-етичних проблем – маніпуляції, моделювання сценаріїв поведінки споживачів, експлуатації незнання споживача естетичних цінностей для досягнення комерційних цілей.

Одна із функцій одягу – здійснення невербальної комунікації, може формувати художні смаки споживачів через об'єкти дизайнерської діяльності.

Це зумовило мету дослідження: провести аналіз образно – пластичних рішень і композиційно-колористичних інновацій костюмів, створених українськими дизайнерами, визначити нові прийоми стилізації і особливості творчого методу в контексті сучасних тенденцій в дизайні костюма для подальшого застосування у фаховій освіті та практичній роботі

Дослідження проблем інтеграції народного мистецтва у дизайні одягу мають широкий спектр напрямків. Питання творчого засвоєння традицій в професійному моделюванні костюма знайшли відображення в роботах Катерини Матейко і Савини Сидорович [11; 13], Тамари Ніколаєвої [12], Галини Стельмащук [14], Тамари Козлової [4; 5], Марії Костельної [7], Мирослава Мельника [8], Зеновії Тканко [15], Ольги Тканко [16] та ін. Чупріна Н. В. [17] визначила художньо-технологічні принципи проектування колекції сучасного костюма на основі українського народного одягу. Гардабхадзе І. А. охарактеризувала проблеми художнього проектування одягу, запропонувала їхню класифікацію і принципи вибору методів дослідження проблем [1]. Наталія Король дослідила застосування традицій народного вбрання у промисловому виробництві дитячого одягу [6].

На цікаву думку наштовхує нас висловлювання О. Тканко, дослідниці української моди, зокрема і фольклорної стилістики в дизайні костюма: «Естетика постмодернізму позначилася на використанні національних традицій у сучасній моді. З’явився метод „цитат”, коли „цитатою” може бути крій, елемент декору, будь-яка деталь чи кольорова гама одягу, орнаментальний мотив» [16, с. 159]. За результатами наших попередніх досліджень, фольклорна стилістика у міському костюмі з’явилася як спосіб етнічної самоідентифікації [9, с. 96-109] і з самого початку проявляла себе як запозичення, репліки і наслідування рис святкового вбрання селян. Свідоме використання ознак того чи іншого стилю в проектуванні виробів, «перенесення найвиразніших з мистецької точки зору візуальних ознак культурного зразка на річ, яка проектується, найчастіше в її декор трактується як «стилізація» в дизайні одягу[89, с. 15].

Російський теоретик проектування костюма Тетяна Козлова, визначивши стилізацію в костюмі як «сукупність художніх прийомів, за допомогою яких створюються нові оригінальні твори», виділила серед них: 1) об’єднання, узагальнення рис першоджерела; 2) перебільшення характерних ознак, 3) деформацію або спотворення [4, с. 82, с. 84–86]. У нашій дисертації ми розширили перелік засобів стилізації [9, с. 125–157]. Зокрема, зміна пропорцій костюма і ритмічної організації орнаментів, посилення чи зменшення кольорових контрастів, подрібнення форми, «нашарування» нового образу тощо.

Проте з’явилися нові тенденції у дизайні костюма, зокрема можливості і активне застосування комп’ютерної вишивки сприяють естетизації костюмів, економічній доступності і навіть популяризації автентичних високохудожніх зразків народного мистецтва. Зумовлене це тим, що оператори машинної вишивки часто беруть за основу або й повністю копіюють зразки автентичного народного мистецтва.

Художній рівень дизайнерських проектів у багатьох випадках завдячує дослідженням українських вчених І. Гургули, К.Матейко, Т. Ніколаєвої, Г. Стельмащук, О. Косміної, О. Никорак, Т. Кари-Васильєвої, Р. Захарчук –Чугай. Наприклад, Івано-Франківська дизайнера ЛюбцяЧерніковапід впливом книги Тамари Ніколаєвої «Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье» створила кілька колекцій одягу з керсетками. Перші моделі за кроєм точно відтворювали першоджерело, проте геометричний орнамент вказував на стилістику гуцульських тканих і вишитих орнаментів. Роботи реалізувалися здебільшого через інтернет-магазин і знайшли відгук не тільки у місцевих споживачів.

Магазини, сторінки у соціальних мережах, які надають можливість індивідуальних замовлень українських вишиванок, спеціалізовані сайти, які звертають увагу користувачів всесвітньої мережі на автентичні твори українського народного мистецтва, копії і стилізації – все це свідчить про рівень зацікавленості та сприяє популяризації.

Українська дизайнера Віта Кін Віта Кін стала відомою завдяки своїй колекції вишитого одягу «VYSHYVANKA BY VITA KIN». Свої роботи дизайнерка реалізує через «Інстаграм». Характерною особливістю творчого почерку авторки є особлива,ергономічна базова конструкція суконь і блуз, яка візуально нагадує наддніпрянську сорочку, проте має зручніший для споживача покрій – одношовний рукав-реглан. Для забезпечення свободи руху нижню частину конструкції авторка розширила вставками. Такий принцип використовували у кроях керсеток і свиток. Наслідуванням стилістики народного вбрання є також підкреслення з’єднувальних швів вишивкою. Сукні і блузи Віта Кін декорує машинною (з комп’ютерним програмуванням), рідше ручною вишивкою, заповнюючи тло кольорової тканини великорапортними орнаментами, мотиви яких запозичила з кролевецьких рушників: стилізовані квіткові мотиви, восьмикінцеві розетки, медальйони, півні, журавлі, «дерева життя», вазони з квітами.

Дослідження естетичних уподобань українців на матеріалах фольклору показало, що білий колір сорочок, оспіваний у піснях, означав чистоту, високу якість вибіленого полотна і власне кольорові вподобання [10].

Незважаючи на таку невідповідність традиційним смакам, сукні від Віти Кім популярні, що породило копіювання її авторської стилістики. В інтернет-оголошеннях можна зустріти пропозицію виготовлення сукні «у стилі Віти Кім». Важливою складовою успіху бренду, на нашу думку є цілісність і художня виразність композиції суконь, яку забезпечують вивірені пропорції і врівноваженість колірного наповнення.

Відома мисткиня Олександра Теліженко теж має у своєму доробку схожі за кроєм сукні, які суттєво відрізняються композицією та образністю вишивок. Моделі одягу Теліженко вишиває мотивами своїх же рушників, використовуючи ручну та машинну тамбурну вишивку та гладь.У орнаментиці вишивок переважають рослинні мотиви укладені в узір за принципом вільного ритму. Авторські роботи Олександри Теліженко мають широкий спектр образів і технік декорування: вишиті тамбурним швом моделі верхнього одягу, сорочки, вишиті гладдю, тамбурним швом і декоровані технікою вирізування сорочки і плаття тощо. На особливу увагу заслуговують сорочки, декоровані аплікацією, яка нагадує симетричні сюжетні витинанки.

З 2006 року у стилізації народного вбрання активно застосовують автентичну давню вишивку, яка мала одягове чи інтер’єрне призначення. «Ввела в моду» цей принцип «цитування традицій» львівська модельєр Роксолана Богуцька. Поєднання в композиції одягу старої вишивки і сітки та мереживних стрічок частково зумовлене тим, що сітка приховує дефекти вишивок та сіруватість старого полотна. Мереживні стрічки теж «запобігають взаємовпливу кольорів» старих вишивок та нової тканини. Крім того, мереживні смуги виконують функцію декоративних швів у композиції фольклорних моделей одягу, підтримуючи цимобразність.

Оксана Караванська теж використовувала таку манеру «цитування» першоджерела, Проте, чайчастіше дизайнерка створює одяг, у якому поєднує точно відтворені вишиті сорочкові орнаменти з новітніми матеріалами (шифон, сітка, шовк тощо, які декоровані друкованим способом). Одним з улюблених прийомів Караванської є традиційне розташування декору на відмінній від автентичної і конструкції одягу. В останніх колекціях в арсеналі декорування одягу з’явилися мотиви ілюстрацій українських художників з видавництва «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га», нанесені способом друку.

Проект "Отаман" заcнований у 2012 році Іваном Слободяником. Створенню одягу передували дослідження музейних та приватних колекцій, спілкування з науковцями. Вони пропонують стилізований одяг козацької старшини. Засобами стилізації є модернізація крою при максимально збереженому силуетному вирішенні. Колірна палітра «козацького» одягу стилізована у бік часткової заміни колірних контрастів на світлотні. Міні колекції «Птаха» та «Східне Поділля» розширюють палітру образів «Отамана», проте застосовують ті ж засоби художньої виразності: антропоморфний силует декорують вишивкою, підібраною до фону за принципом спорідненої колірної гармонії. Дизайнер бренду Лілія Братусь **велику увагу приділяє знаковості орнаментики.**

Дизайн-студія «Світло»заснована у 2011 році киянками Світланою Кубрак та Наталією Шевчук, починала з виготовлення аксесуарів та прикрас. Слідуючи сучасним українським тенденціям в молодіжному одязі, дизайнери «міксують»давні та сучасні матеріали і крій. До лляних та оксамитових «бомберів» пришивають рукави, вишиті традиційними взорами, а джинсові сукнішиють з вишитими об’ємною гладдю на тонкому полотні рукавами.

Схожі прийоми використовує EtnoChicStudio**-** ще одна київська дизайн-студія, що експериментує зі старою вишивкою та сучасним кроєм. У арсеналі засобів – переміщення площини вишивки, «вирізування» основних частин форми (спинки і пілочки сорочки) при збереженні деталей (коміра–стійки і вишитої смуги на грудях)

Новаторський прийом стилізації відмічено у моделях українського бренду «Foberini»: відтворення мотивів традиційних орнаментів застосовуючи техніку «рішельє». Традиційне розміщення декору, об’ємні рукави і застосування ручних швів «пухлики» «збиранка» на рукавах і горловині над сукням і сорочкам надають моделям одягу схожості з джерелом натхнення

Стилізація застосовується не тільки для створення естетичного образу утилітарної речі, а також заради пошуку зручної раціональної форми костюма, засвоєння досвіду створення костюмної форми.

Стилізація як композиційний прийом широко використовується у всіх сферах дизайну. Стилізація полягає наслідування його функціональних або художньо-виразних якостей у трансформованій зовнішній формі прообразу костюма. Мета стилізації, відповідно і прийоми, визначаються функціями костюма. Проте є і спільна мета для стилізованих костюмів різноманітного призначення – надати художньої виразності людини в одязі і самому костюму.

Додаткова мета стилізації костюма–комунікативна.Яскравіше вона проявляється у стилізації сценічного костюма, проте має схоже значення і в костюмі побутовому. Оточення, сприймаючи одяг-стилізацію, не залишається пасивним: «відгадування» походження нової форми залучає людей до процесу співтворчості творців образу (дизайнера і носія костюма), активізуючи їхню уяву.

Думки теоретиків, які вважають, що необхідно знайти в народному одязі те, що співзвучно нашому часу – крій, форму, колір чи орнамент, та що «генетична пам’ять» вишукує в арсеналі культури ті явища, які «найбільш близькі сучасності» [12] розхитуються сьогоднішніми практиками, які знаходять нові підходи до стилізацій. Новаторське введення традицій українського вбрання в сучасний контекст здатне забезпечити високу «культурну рентабельність» цієї теми.

Висновки.

Поняття «стилізація» є похідним від стилю та означає творчу інтерпретацію його елементів.

Будь яка стилізація направлена на створення нового, звертаючись до культурних надбань минулого.

Спектр стилізацій за ступенем переробки першооснови дуже широкий, залежить від творчого мислення автора чи авторського колективу та загальних тенденцій в одязі. Як надмірне копіювання народного вбрання, так і значне узагальнення або трансформації архетипу є крайнощами, які можуть бути виправдані вимогами до костюма, що залежать від призначення.

На основі проведеного аналізу верифіковані певні принципи відтворення стилістичних ознак народного вбрання у стилізованому костюмі: узагальнення, гіперболізація елементів костюму чи декору, повтори орнаментів на деталях ансамблю одягу.

На поч. ХХІ ст. для стилізації народного одягу використовують певні прийоми:

* визначаютьхарактерні риси першоджерела; поєднують декількох визначених властивостей, а також посилюють чи послаблюють окремі особливостей;
* змінюють силует костюма і пропорційні розчленовування форми;
* змінюють техніки декорування вбрання;
* застосовують традиційне розміщення декору при іншому силуетному вирішенні;
* цитують традиційні орнаменти на новій формі без змін;
* збільшують орнаментальні мотиви та площу його повторів на інших деталях костюму
* змінюють пропорції частин орнаментів та кольорі співвідношення.

Результати дослідження вже частково реалізовані у фаховій освіті та практичній роботі художників-модельєрів. Подальші спостереження роботи практиків допоможуть знайти нові вектори у методиці викладання профільних дисциплін для студентів-дизайнерів одягу.

Література

1. *ГардабхадзеІ. А.*Особливості наукового підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу / І. А. Гардабхадзе // [Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671480). - 2012. - № 15. - С. 7-10
2. *Гардабхадзе І.А.* Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління / І. А. Гардабхадзе // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр.]. – Харків : ХДАДМ, 2013.– №2. – С. 221– 227.
3. *Ермилова В. В.*Моделирование и художественноеоформлениеодежды / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. — М. :Академия, 2001. — 180 с.
4. *Козлова Т. В.* Стиль в костюме ХХ века / Т. В Козлова , Е. В. Ильчева. — М. : СовъяжВефо, 2003. — 150 с.
5. *Козлова Т. В.*Художественноепроектирование костюма / Т. В Козлова . — М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1982. — 224 с.
6. *Король Н*. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: Мистецька вартість стилістичних інтерпретацій / Наталія Король // Вісник Львівського університету . Серія мистецт-во. 2015. Вип. 16. Ч.1. С. 234-240.
7. *Костельна М. В.* Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини ХХ-початку ХХІ ст.: етнічний напрям: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.07 "Дизайн" / Костельна Марія Валентинівна; Мін-во культури України. КНУКіМ.–К., 2016. –19 с.
8. *Мельник М. Т.* Мода в контексті художніх практик XX ст.: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / М. Т. Мельник; Київ. нац. ун–т культури і мистец. – К., 2008. – 19 с.
9. *Макогін Г. В.* Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України XIX–початку XXI століть): дис. . канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Макогін Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 201[4](http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1569571). –196с.
10. *Макогін Г. В.* Уявлення українців про естетику вбрання (на матеріалах фольклору) / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2011. — Вип. 21−22. — С. 27−32.
11. *Матейко К. І.* Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання / К. І. Матейко, С. Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. — К., 1963.— № 2. — С. 14 – 20.
12. *Николаева Т. А.*Народноемоделированиеженскойодежды и применениееготрадиций в современнойпрактике (на материалахУкраины) / Т. А. Николаева // Советскаяэтнография. — М., 1977. — № 3. — С. 72–90.
13. *Сидорович С. Й.* Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання / С. Й. Сидорович // Народна творчість та етнографія. – 1963. – № 2. – С. 14–20; іл.
14. *Стельмащук Г. Г.* Українське народне вбрання / Г. Г. Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 256 с.
15. *Тканко З.* Моделювання костюма в Україні ХХ століття: навч. посіб. для студ. навч. закл. мистецтва і легкої пром-сті, художників, мистецтвознавців / З. Тканко, О. Коровицький. – Л. : «Брати Сиротинські і К», 2000. – 96 с.
16. *Тканко О. Д.* Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ−початку ХХI століття : тенденції, школи, національна специфіка [Текст] : дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства : 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» / О. Д. Тканко. — Львів, 2009. — 207 с.
17. *Чупріна Н. В*. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.19.04 «Технологія швейних виробів» / Н. В. Чупріна — К., 2001. — 23 с.
18. *Мельник М. Т.* Використання елементів традиційного українського костюма при створенні фешн-колекцій/ Мельник М.Т. [Електронныйресурс] – Режим доступу: http://mtmfashion.blogspot.com/2012/08/blog-post_21.html

AnnaMakohin FOLK ART STYLIZATION WAYS AND FEATURES IN THE CLOTHES DESIGN OF THE EARLY XXI CENTURY) The article defines the cultural factors influencing on the design of a representative costume with elements of traditions, analyzes the effects of costume functions on the methods and principles of stylization. Actual methods of styling a costume are analyzed in the light of modern trends: the absence of commonly accepted uniform standards in clothes, the erasing of differences between clothes of different purposes, eclecticism in the style of the XXI century costume.

Abstract. Actual methods ofstyling a costume are analysed inthelight of modern trends: the absence of commonly accepted uniform standards in clothes, the erasing of differences between clothes of different purposes, eclecticism in the style of the XXI century costume.

Keywords: stylization, folkcostume, cut, design, decoration, ornaments.

Анна МАКОГИН. ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ СТИЛИЗАЦИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ НАЧ. ХХІ СТ.

Аннотация. Изложенные результаты исследований основываются на анализе средств художественной выразительности моделей одежды, созданных украинскими дизайнерами. В статье определяются культурные факторы влияния на дизайн репрезентативного костюма с элементами традиций, анализируются действия функций костюма на методы и принципы стилизации. Актуальные приемы стилизации костюма проанализированы с учетом современных тенденций: отсутствия общепринятых единых норм в одежде, стирание различий между одеждой различного назначения, эклектикой в стилистике костюма XXI века.

Ключевые слова: стилизация, народная одежда, крой, конструкция, декорирование, орнаменты.

Макогін Ганна Василівна – кандидат мистецтвознавстваза спеціальністю 26.00.01. теорія та історія культури., доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».