

4. Соснина С., Шангина И. Русский традиционный костюм : иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2006.

5. Пармон Ф.М. Народный костюм: истоки дизайна (на примере русского народного костюма). М., 2005.

6. Пармон Ф.М. Композиция костюма : учебник для вузов. М., 1997.

7. Липинская В.А. Русская народная одежда: историко-этнографические очерки. М., 2011.

BIBLIOGRAPHY

1. Kraeva A. In the Silver age of Russian history and culture: capital and province // Bulletin of the Ryazan state University. S. A. Yessenin. Issue No. 25. 2009.

2. Tolstikov V.S. To the question about the Russian culture of the silver age. Bulletin of the Chelyabinsk state University. 2012. No. 18 (272). Philosophy. Sociology. Cultural studies. Vol. 25.

3. Andreeva A.Y. Russian folk costume. A journey from North to South. SPb., 2005.

4. Sosnina S. With Shangin. I. Russian traditional costume. Illustrated encyclopedia; SPb., 2006.

5. Parmon F.M. Folk costume: the origins of the design (for example Russian folk costume). Moscow, 2005.

6. Parmon F.M. The composition of the suit 264 – 265 Textbook for universities. M., 1997.

7. Lipinskaya V.A. Russian folk clothes: historical and ethnographic essays. Moscow, 2011.

УДК 7.048+745/74

Е.И. Аликберова (Барнаул)

Н.В. Францева (Барнаул)

ЭВОЛЮЦИЯ ВОСТОЧНОГО ОРНАМЕНТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА

Рассматривается проблема эволюции индийского орнамента, его становления и развития. Выявлены особенности его типологии и харак-

терные черты. Проанализированы технологии выполнения орнамента, а также использование его в декоре одежды. Восточный, а особенно индийский орнамент, становился не раз источником вдохновения для кутюрье, а модная индустрия использовала его художественное своеобразие для создания коллекций прет-а-порте.

Ключевые слова: орнамент, каламкари, мехенди, кантха, зардози, чиканкари, шиша.

E. I. Alikberova, bachelor of the faculty of arts of Altai State University (Barnaul)

N.V. Frantseva, senior lecturer, Altai State University (Barnaul)

EVOLUTION OF THE EASTERN ORNAMENT IN ARTISTIC DESIGNING OF COSTUME

This article discusses the problem of the evolution of the Indian ornament, its formation and development. The peculiarities of its typology and characteristic features. Analyzed the implementation technology of the ornament, and use it in the decoration of clothing. Eastern, and especially Indian ornament, became not just a source of inspiration for fashion designers and fashion industry used his artistic originality to create collections of pret-a-porter.

Keywords: Ornament, Kalamkari, Mehendi, Kantha, Zapozi, Chikan-kari, Shisha.

Искусство Индии – это многогранный пласт уникальной культуры, которая сформировалась под воздействием разнообразных факторов. В нем сочетаются различные формы постижения красоты, единства многообразия, художественной выразительности, глубокой традиционности. В индийском искусстве ярко отражается самобытная картина мира, в которой органично соединяется древнее наследие и современные методы художественного освоения мира. Это многообразие отражено в богатых орнаментальных композициях, которые украшают жилище, интерьеры, бытовые предметы и костюм. Исторически сложились разнообразные орнаментальные техники: роспись, вышивка, аппликация, ткачество, резьба, выжигание и др. История орнамента уходит корнями в глубокую древность. В нем отразилась первые представления о мире,

наблюдения за природными циклами. Орнамент – это по своей сути зашифрованное послание о прошлой жизни. В настоящее время возрождаются традиционные индийские художественные промыслы. Восстанавливаются утраченные орнаментальные техники. Древний орнамент оживает, и модернизированный, он органично входит в систему современных художественных ценностей. Древние индийские узоры – неотъемлемая часть модной индустрии. Многие известные модельеры и дизайнеры активно используют рисунок «пейсли», например: в коллекциях Dolce & Gabbana, Etro, Стеллы Маккартни, Раф Симонс и др. Один из модных домов Cartier, занимающийся производством ювелирных изделий, позаимствовал древнюю индийскую традицию – нанесение резьбы в виде цветов и листьев на драгоценные камни. Из резных изумрудов, рубинов ювелиры создавали различные композиции, которые получили название Tutti Frutti. В 2014 г. Tutti Frutti был представлен на выставке в Кремле.

Природный мотив является характерной чертой индийского орнамента. Одной из новинок арт-терапии явился индийский огурец в раскрасках антистресс, которые помогают расслабиться и снять напряжение. Также в этих раскрасках можно увидеть религиозный индуистский и буддийский символ – мандала (простой рисунок, помещенный в круге, изображение которого выражает внутренние переживания).

В работе использованы источники: альбом В.И. Ивановской «Индийские орнаменты», где представлены орнаменты – от простых до самых сложных композиций. Орнамент дает нам возможность более подробно изучить культуру Индии. Индийский орнамент применяется в текстиле, изобразительном искусстве и архитектурных сооружениях. Виртуальная экспозиция Государственного музея Востока является источником орнаментов. В коллекции музея находятся мемуары «Бабур-наме», написанные индийским императором Бабуром. Миниатюры рукописи в точности передают флору и фауну Индии, внутреннее убранство дворцов, батальные сцены и многое другое. Еще одним прямым источником можно считать виртуальную экспозицию музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук, т.е. Кунсткамеру. В музее находится экспозиция культуры Индии, где представлены история, традиции населения, а также различные художественные промыслы, искусство и т.д. Фотоснимки дают детальную характеристику художественных промыслов, где отчетливо виден индийский орнамент в его различных вариантах.

Модный дом ETRO с 1981 г. выпускает коллекцию декоративных тканей с рисунком «пейсли», который в последующем становится фирменным знаком ETRO. Практически каждый год ETRO выпускает коллекции

с этноорнаментом, так как он является источником вдохновения кутюрье при создании как женской, так и мужской линии одежды.

Орнамент является неотъемлемой частью искусства, которым обладает человечество. Культурное наследие заключено в памятниках архитектуры, декоративно-прикладных искусств, живописи и скульптуре. Многие исследователи считают, что орнамент не существует как самостоятельный вид искусства, он является лишь составной частью целого произведения. Изначально первобытные люди пытались передать через орнамент определенную информацию и использовали как оберег, защищавший их от болезней и невзгод. С течением времени орнамент утратил свой первоначальный смысл, сохранив за собой лишь декоративную функцию. Основная цель орнамента – украшать. Также стоит отметить, что из орнаментальных мотивов появилась пиктография – ранний этап письменности [1].

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность в его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также принадлежности тому или иному этносу. Часто последующие поколения художников используют предыдущее искусство и создают на его основе свои вариации. Этнокультурные контакты, торговля, военные походы, религиозные миссии, посольские дары и приглашенные художники способствовали перемещению произведений искусства из одной страны в другую, что приводило к распространению художественных идей и стилей [2].

Индийский орнамент стал более популярным за счет восточных тканей, которые ассоциировались с богатством и властью. Позже орнамент стал проникать на Запад. Первым изделием с индийским рисунком были кашемировые шали в Европе, их могли позволить себе лишь обеспеченные люди. В XVIII в. восточный орнамент появляется в России, он используется в ивановских набойках, платках и шалях.

Индия оказала воздействие на искусство орнамента Востока, в то время как сама пребывала под влиянием Персии. Геометрический орнамент не так популярен в Индии, как в остальных государствах Востока. Во времена Гуптов созревает декоративная манера, ставшая очень популярной. Характерной чертой индийского орнамента является склонность к природным мотивам, где уделяется большое внимание к деталям. Для индийского орнамента характерно пристрастие к красочности. Повторяющиеся точки и линии, возможно, были первыми изображениями, созданными руками человека. С тех пор прошло много времени, но повторяющиеся рисунки до сих пор украшают нашу одежду, посуду и стены домов. Все бесконечное многообразие придуманных человеком орнаментов легко разделить на несколько групп орнамента: растительный, геометрический, зооморфный, религиозный и каллиграфический.

В Древней Индии главным массовым видом художественного изделия можно считать предметы утвари и орудия труда, которые декорировались орнаментальными мотивами. В каждом регионе Индии был сформирован свой стиль, которые соответствовал традициям местного населения и техники исполнения ремесла.

Техника ручной росписи по ткани появилась много лет назад. Батик – древнее искусство, в своем становлении технология прошла множество преобразований. В Индии мастера росписи также открыли для себя возможности технологии «каламкари». Именно так индийские художники по росписи ткани называли батик. Спустя несколько лет процесс декорирования ткани осуществляется с помощью деревянных штампов. От породы дерева зависела точность нанесения рисунка. Достаточно ценной считалась качественная целлюлоза. До появления штампов ремесленники по ткани выполняли рисунок специальными ручками из бамбука, заполненными органическими красками. Движениями руки мастер создавал очертание будущего узора, который после украшал традиционными яркими красками. Для контура использовали черный цвет.

Особым видом искусства в Индии было мехенди – роспись тела различными узорами из хны. Мехенди берет свое начало в Древнем Египте, именно там знатные дамы начали украшать свое тело рисунком. Кроме того, хну использовали для окрашивания ладоней фараонов во время их мумифицирования. Египтяне верили, что мехенди позволяли им попасть в загробный мир. В индийской традиции искусство украшать тело рисунками из хны связано со свадебными церемониями. Перед свадьбой старшие родственники расписывают тело невесты разнообразными орнаментами, посвящая ее в семейную жизнь. У девушки были мехенди на руках и ногах. Пока свадебная татуировка держалась на теле, праздник продолжался, а женщина была освобождена от домашних хлопот и обязанностей. К популярным изображениям мехенди относят рисунки павлинов, вьющихся стеблей, цветков лотоса, мандалы, геометрический узор и многое другое [3].

Особую роль в декорировании индийского костюма играет вышивка. В Индии выделяют следующие виды вышивок: кантха, зардози, чиканкари, шиша. Кантха в переводе с санскрита означает тряпки, благодаря этой технике вещи, пришедшие в негодность, получают вторую жизнь. Эта вышивка представляет собой ткань, скрепленную множеством стежков. Мотивы для кантхи разнообразны. Но основным центральным рисунком оставался цветок лотоса. Традиционно вышивка делалась на светлом фоне, чтобы ее хорошо было видно.

Большое значение имеет цвет вышивки. Синий и голубой – цвета Кришны. Одежду такого цвета женщины надевали для тайных встреч

с возлюбленными. Красный означает любовь. В Индии невесты надевают свадебный наряд в красных тонах, символизирующих семейную жизнь. Желтый цвет означал плодovitость. Цвет шафрана ассоциируется с самоотречением и мученичеством. Белый цвет символизировал чистоту [4]. Техника зардози возникла в Персии. Первоначально эта техника предполагала золотое шитье, ведь в переводе с персидского «зари» – золото, «дози» – вышивка. Главной особенностью этой техники является обилие золота и серебра, обязательное использование металлических или металлизированных нитей. В зардози используются пайетки, металлические колечки, натуральный жемчуг или его имитация, а также драгоценные камни, бисер и стеклярус.

Техника чиканкари происходит из штата Уттар Прадеш, из города Лакнау. Чиканкари вышивается белыми нитями, чаще всего на тонкой белой ткани (муслин, шелковый или синтетический шифон, жоржет и др.). Эта техника больше всего подходит для украшения верхней одежды, но в наше время чиканкари используется для декора дома (постельного белья, занавесок и скатертей). На ткани прослеживаются изображения лотоса, жасмина, манго и розы.

Еще один вид великолепной индийской вышивки заслуживает внимания, так как она необычна. Шиша – в переводе с хинди обозначает небольшое стекло. В прошлое время эта техника использовалась бедняками, которые с помощью слюды добивались сверкания ткани, в то же время обеспеченные люди расшивали одежду золотыми и серебряными нитями. Единственный недостаток слюды – ее хрупкость и недолговечность.

В начале XX в. одним из первых модельеров, кто начал создавать коллекции в этническом стиле, был Поль Пуаре. В 1911 г. модельер, вдохновленный постановкой русского балета «Шехерезада» С.П. Дягилева, создал женскую коллекцию в восточном стиле. Еще одним из модных домов, вдохновленных культурой Востока, был Etro. Джироламо Этро начинал свой бизнес с небольшой фабрики по изготовлению текстильных изделий. И спустя 37 лет построил империю текстиля. Основатель компании модного дома Etro, Джироламо Этро в 1980-х гг. совершил путешествия в Индию. Там он впервые увидел узор «пейсли», наносимый местными жителями на кашемировую шаль. В 1981 г. дом Etro начинает выпускать коллекцию декоративных тканей с индийским узором, который в дальнейшем становится фирменным знаком компании. Дети Джироламо Этро полностью посвятили себя интересам семейного бизнеса. Кин Этро – креативный директор и дизайнер мужской линии, Вероника Этро – дизайнер женской линии, она же координирует работу всего Модного дома.

Еще один французский бренд Balmain специализируется на производстве одежды с восточными элементами. Основатель компании Пьер Бальмен создавал свои коллекции в свойственном ему экзотическом стиле, черпая вдохновение из шедевров мирового искусства. Главным элементом стиля дизайнера были арабески — сложные восточные орнаменты из растительных и геометрических переплетений.

Одним из модельеров, вдохновленных восточной культурой, является Тарун Тахилиани. Он работает в области высокой моды и прет-а-порте, создает как женскую, так и мужскую линии одежды. Известность приобрел благодаря созданию авторских свадебных нарядов и аксессуаров. Тахилиани смешивает традиционные индийские мотивы в одежде с новыми тенденциями в моде. В его коллекциях тесно переплетаются общевосточный мотив с исконно индийским. Драпированные силуэты, летящие юбки лехенга, короткие кофточки – чоли, прозрачные сари, присущие индийской культуре.

Перед наукой стоят задачи нового этапа изучения историко-культурного наследия в условиях глобализации. «Несмотря на обилие научных публикаций по проблемам этнокультуры, традиций, изобразительного искусства сохраняется значительный объем проблем, который предстоит решить гуманитарному знанию. Этими задачами... являются: осмысление историко-культурного наследия как исторически преемственного и развивающегося целого; обоснование места регионального национального художественного наследия в системах европейской и восточной культур» [5, с. 3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ворончихин Н.С., Емшанова Н.А. Орнаменты, стили, мотивы. Ижевск, 2014.
2. Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей. М., 2009.
3. Гусева Н.Р. Художественные ремесла Индии. М., 1982.
4. Гусева Н.Р. Современное декоративно-прикладное искусство Индии. М., 1958.
5. Степанская Т.М. Человек – искусство – общество : материалы заочного международного научно-практического семинара / под ред. Д.М. Мергалиева, Е.Ю. Личман, Т.М. Степанской. – Барнаул ; Павлодар, 2017.

BIBLIOGRAPHY

1. Voronchikhin N.C., Emshanova N.A. Ornaments. Styles. Motives. Izhevsk, 2014.
2. Laurence N. F. Ornament all times and styles. M., 2009.
3. Guseva N. R. Crafts of India. M., 1982.

4. Guseva N. R. The modern decorative arts of India. M., 1958.

5. Stepanskaya T. M. the Man – art – society: materials of international correspondence scientific-practical seminar / ed. count.: D. M. Ergaliev, E. J. Lichman, T. M. Stepanskaya. – Barnaul ; Pavlodar, 2017.

УДК 7.048(574)

Ж. С. Абдалимова (Павлодар)

Д.А. Сердюкова (Барнаул)

КАЗАХСКИЙ НАРОДНЫЙ ОРНАМЕНТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Статья раскрывает развитие орнаментальных композиций, которое получает все более широкое распространение в прикладном искусстве, живописи, архитектуре современного Казахстана. Основное внимание автор акцентирует на обзоре возведенных современных сооружений и сохранившихся памятниках истории казахского народа.

Ключевые слова: казахский орнамент; искусство; декоративно-прикладное искусство; архитектура; история казахского народа.

*J.S. Abdalimova, lecturer of the Department of Performing arts
of S. Toraihyrov Pavlodar State University (Pavlodar)*

*D.A. Serdyukova, Associate Professor of the Department of the History
of Russian and Foreign Art Altai State University (Barnaul)*

KAZAKH NATIONAL ORNAMENT AND MODERNITY

The article reveals the development of ornamental compositions, which is becoming more widespread in the applied arts, painting, architecture modern Kazakhstan. The focus the author focuses on the review of the erected modern buildings and the preserved monuments of history of the Kazakh people.

Keywords: Kazakh ornament; art; decorative arts; architecture; history of the Kazakh people.