

С. Н. Зыков

**ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА САЗЫКИНА – ХУДОЖНИК
ПО КОСТЮМУ: ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ФИННО-УГОРСКИМИ ФОЛЬКЛОРНЫМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ**

В статье рассматривается опыт творческой работы И. А. Сазыкиной, художника по костюму. Рассмотрена, в частности, комплексная этнокультурная проблематика проектирования современных сценических костюмов, где вопросы обоснованного формирования сакрально-смысловых композиций и отдельных элементов стоят на одном из первых мест. Повествование иллюстрировано авторскими работами Ирины Анатольевны Сазыкиной, выполненными для ведущих эстрадных фольклорных творческих коллективов и отдельных исполнителей Удмуртской Республики.

Ключевые слова: финно-угорская культура, сакральное содержание, сценический костюм, удмуртские фольклорные коллективы и исполнители

Профессор К. М. Климов отмечал: *«Все то, что со временем становится мебелью и утварью, ...и в целом всей материальной и духовной культурой финно-пермских народов Восточной Европы – все это создается здесь, в эту эпоху, и рождается мифотворческим смыслом»* [3. С. 35]. Сакрализация женских образов – это основа самобытности множества национальных культур. Истоки этого явления лежат во временах язычества, когда человек осознавал себя неотъемлемой частью природы, над которой властвовали боги. Как проявление божественной воли – Великого женского начала – он воспринимал нескончаемую последовательность рождений своих соплеменников, диких и домашних животных, деревьев и растений. Именно поэтому у финно-угорских народов женщина всячески обожеествлялась и позиционировалась не иначе как главная хранительница, защитница и преумножательница рода, имеющая прямую сакральную связь со сверхъестественными силами природы и великими богами. По этому поводу С. Н. Виноградов, например, писал так: *«Чтобы не было сглаза, чтобы защититься от болезней и хорошо спорилась работа, женщины-удмуртки обращались к своей покровительнице – героине удмуртской мифологии Калтаку»* [1. С. 69]. Бесспорно, поклонение женщине и божествам нашло отражение в священном характере национального женского костюма, который, подобно открытой книге,

языком орнаментально-композиционных образов много рассказывал и о хозяйке костюма, и об ее магическом статусе: *«Народный костюм является образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает многие тайны и законы красоты народного искусства»* [5. С. 256]. Особо отметим тот факт, что именно признаки знаковой материализации сакрального статуса женской одежды, а также предметов быта и жилища, во многом и составляли природу самобытности уникальной удмуртской национальной культуры. Исчезновение из обихода удмуртов большинства традиционных предметов быта, включая повседневную национальную одежду, нанесло сильнейший удар по целостности многовековой культуры народа, сделав ее фольклорно фрагментарной и ежедневно недоступной для большинства представителей удмуртского этноса. Таким образом, значительно уменьшившийся объем традиционной материальной оболочки самобытного сакрального содержания актуализировал острую гуманитарную научно-практическую проблематику ее возможной утраты как функционирующей составляющей культурного наследия.

Несмотря на серьезность и сложность указанных проблем, в реалиях современного мира есть ряд их локально ограниченных решений. Например, фольклорный сценический костюм, который может и должен стать одним из вместилищ формировавшихся тысячелетиями традиционных сакральных образов, способных донести вековые традиции удмуртского народа до большого количества людей, пришедших в зрительный зал. Из этого можно понять, что создание фольклорного сценического костюма – сложнейшая научно-практическая задача, в решении которой роль художника по костюму как никогда велика.

Ирина Анатольевна Сазыкина – уроженка Удмуртии. С 1994 г. работает в Удмуртском государственном университете, занимаясь проблемами проектирования одежды. Даже сухая статистика ее послужного списка говорит многое о ее квалификации, как профессионала: Франция, Париж – повышение квалификации в 1997 г.; Финляндия, Хельсинки – повышение квалификации в 1999 г.; Россия, Москва, Московская художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова – повышение квалификации в 2010 г.; Россия, Санкт-Петербург, Высшая школа народных искусств – повышение квалификации; имеет ученое звание доцента; многократный участник и победитель международных выставок в городах Москва, Казань, Пермь, Ижевск; Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики; награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. При этом Ирина Анатольевна была в числе основателей кафедры «Дизайн костюма» УдГУ и в настоящее время она реализует новые творческие идеи в синтезе с воспитанием и обучением студентов Института искусств и дизайна университета. Но бесспорно: одна из самых ярких сторон ее многогранной творческой личности – сотрудничество как художника по костюму с множеством эстрадных фольклорных финно-угорских коллективов России: Государственным ансамблем песни и танца УР «Италмас» (под руководством Народного артиста России – А. В. Мамонтова) (Рис. 1); с ансамблем «Шулдыр жыт»; Народной артисткой Удмуртии Валентиной Пудовой; Народной артисткой Удмуртии Надеждой Уткиной, исполнительницей фольклорных песен Татьяной Шкляевой и др.

Рис. 1. Концертный костюм Галины Платоновой (ансамбль «Шулдыр жыт»). Здесь и далее автор эскизов – Ирина Анатольевна Сазыкина

Жанр фольклорных выступлений широк и многогранен: от танцевальных номеров до исполнения народных песен. Поэтому внешние эстетические параметры и облик сценического костюма с финно-угорской (в частности удмуртской) спецификой существенно вариативны. С одной стороны, это усложняет задачу согласования эстетического облика костюма с характером эстрадного выступления и личностью артиста, а с другой – расширяет пространство для творческого художественного поиска. На рис. 2 представлен сценический костюм исполнительницы удмуртских песен, директора архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Т. Г. Шкляевой. Оформление костюма максимально приближено к традиционному финно-угорскому исполнению (с богатой и подробно исполненной орнаментацией), что обусловлено спецификой выступления артиста, когда зритель может быть на незначительном расстоянии от исполнителя и видеть его со всех сторон, например на фольклорных праздниках в музее-заповеднике «Лудорвай».

Выявление и акцентирование смысловых акцентов является одной из главных задач художника по костюму, который обладает достаточно обширным инструментарием для этого. Смысловое акцентирование может осуществляться при помощи различных элементов: строгой пространственной локализации на костюме, специфического характера формы объектов объемной пластики, а также яркой цветовой гаммы. На рис. 3 подобными элементами на сценических костюмах Народной артистки Удмуртии Надежды Уткиной являются нагрудные бляхи, олицетворяющие женский образ Великой Матери (Родовой Богини). В целях усиления смыслового акцентирования и сценической информативности костюма И. А. Сазыкина предложила выполнить бляхи в яркой цветовой гамме.

Рис. 2. Сценический костюм исполнительницы удмуртских песен Татьяны Шкляевой

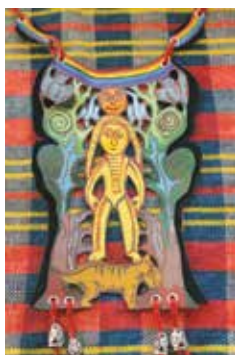

Рис. 3. Сценические костюмы Надежды Уткиной. Фото И. А. Сазыкиной

Рис. 4. Сценический костюм Валентины Пудовой.
Фото И. А. Сазыкиной

Удмуртский женский костюм с его традиционными принципами формообразования и декорирования, основанными на многовековом мировоззрении удмуртского этноса, бесспорно, значительно отличается от современного сценического костюма. Можно говорить, что в национальном удмуртском костюме идея максимальной материализации традиционного сакрального содержания превалирует над отражением особенностей конкретной личности носящей костюм женщины. При формировании же яркого сценического образа учет фактора личности конкретного исполнителя крайне важен, и художник по костюму должен найти то композиционно-смысловое решение, адаптированное к традициям удмуртской культуры, которое в комплексе с уникальной личностью исполнителя и исполняемым произведением создало бы незабываемый цельный сценический образ. Именно такие образы мы можем видеть в исполнении Народной артистки Удмуртии Валентины Пудовой и созданные в тандеме с художником по костюму Ириной Сазыкиной (Рис. 4).

Сцена – особый мир с его многокомпонентными средствами донесения к зрителю информационно-знаковой ауры сценических образов. Несмотря на то что финно-угорская знаковая символика традиционных удмуртских женских нарядов, бесспорно, обладает сформированным веками совершенством, для сценической подачи она зачастую неприемлема: символика композиционно сложна, объемна и чрезмерно дробна по содержанию. Поэтому значительно удаленный от сцены зритель в большинстве своем не в состоянии прочесть сакрально знаковый язык

Рис. 5. Художник по костюму Ирина Анатольевна Сазыкина (вторая справа) с ведущими артистами Государственного ансамбля песни и танца УР «Италмас»

костюма. Наряду с этим с современными фольклорными сценическими костюмами имеется и другая не менее сложная проблема, которую поднимала в своих работах Е. И. Ковычева – «...сегодня костюмы, позиционирующие себя как фольклорные, значительно отличаются даже в выступлениях участников одного коллектива. Многие костюмы этнографически недостоверны и несовершенны эстетически» [4. С. 86]. В силу этого, очевидно, возрастание роли и значения квалифицированной работы художника по костюму. Его искусство состоит в создании эффектного, эстетически совершенного сценического образа исполнителя с читаемым и понятным зрителю традиционным смысловым содержанием.

Сценический костюм народной артистки Удмуртской Республики, заслуженной артистки Российской Федерации Галины Платоновой (Рис. 1, ансамбль «Шулдыр жыт») композиционно прост, но в этой лаконичности лежит глубокий смысл. На абсолютно белой ткани костюма мы видим нагрудную подвеску с главным сакральным женским удмуртским образом Великой Матери [2] (Рис. 2). Этот композиционно цельный образ обозначает особый статус женщины-удмуртки в семье и общине и, по верованиям, олицетворяет также ее прямую магическую связь с небесами: подобно белой птице женщина способна взлетать к богам за их благословением и защитой для семьи и рода.

Ирина Анатольевна Сазыкина – яркий и самобытный художник по костюму. Ее активное сотрудничество с фольклорными коллективами и исполнителями Удмуртии, несомненно, вносит важный вклад в дело сохранения многовекового культурного наследия удмуртского этноса. Разрабатываемые и внедряемые в практику

приемы адаптации сакрально-смысловых образов к объектам современного материального мира (сценические костюмы), безусловно, способствуют существованию этих образов не только в виде музейных артефактов, но как активно используемых элементов современной предметно-пространственной среды.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Виноградов С. Н.* Кладезь удмуртской философии и магии: [ст. об обычаях, традициях, мировоззрении удмуртов] / С. Н. Виноградов. Ижевск: Инвожо, 2010. 148 с.
2. *Зыков С. Н.* Воплощение традиционного финно-угорского образа великой матери в артефактах и современных объектах женского обихода [Электронный ресурс]: Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: <http://www.science-education.ru/118-14189> (Дата обращения: 07.08.2014).
3. *Климов К. М.* Ансамбль как образная система в удмуртском народном искусстве XIX–XX вв. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 1999. 320 с.
4. *Ковычева Е. И.* Проблемы костюма современного фольклорного коллектива // Ежегодник финно-угорских исследований. Вып. 4. 2012. С. 86–93.
5. *Молчанова Л. А., Рябкова М. А.* Образ мира в орнаментации женского удмуртского костюма // Ежегодник финно-угорских исследований. Т. 9. Вып. 1. 2016. С. 161–165.
6. *Семенов Д. Ю.* Этнические мотивы в современном костюме: проблема новаторства и преемственности художественной традиции (на материале творчества Л. А. Молчановой) // Материалы междунар. науч.-практич. конф. «Мода и дизайн. Современная одежда и аксессуары 2009». Ростов-на-Дону: Изд-во РТИСТ ЮРГУЭС, 2009. 566 с.

Поступила в редакцию 18.05.2016

S. N. Zykov

Irina A. Sazykina as a Costume Designer: Artistic Expertise in Working with Finno-Ugric Folk Performance Groups

This article deals with artistic expertise of Irina A. Sazykina, Costume Designer. The paper, for example, addresses integrated ethnocultural issues of designing modern stage outfits while considering reasonable approaches to creating ensembles and separate elements which convey sacral meaning. The article is illustrated with the photographs of costumes made by Irina A. Sazykina for leading folk performance groups and performers of the Udmurt Republic.

Keywords: Finno-Ugric culture, sacral content, stage outfit, Udmurt folk performance groups and performers.

Зыков Сергей Николаевич,

кандидат технических наук, доцент, профессор,
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
E-mail: zikov.sergei@yandex.ru

Zykov Sergey Nikolayevich,

Candidate of Sciences (Engineering), Professor,
Udmurt State University
426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya St., 1
E-mail: zikov.sergei@yandex.ru