

С. Н. Зыков, И. А. Сазыкина

**ФОЛЬКЛОРНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА**

В статье рассматриваются вопросы современной специфики отражения самобытных культурных традиций финно-угорского народа коми в объектах материального мира. В частности, излагается суть отдельных концептуальных подходов к формированию этносмыслового образа молодежной женской одежды, на базе проектно-творческого переосмысления художественных произведений финно-угорской тематики. Обращено внимание на опыт практического использования научно-методологических наработок в этой области участниками студенческого театра моды «СЕЗОНЫ–10» под руководством Ирины Анатольевны Сазыкиной. Статья сопровождается иллюстративно-познавательным материалом, поясняющим суть концептуальных подходов, предлагаемых для проектирования молодежных костюмов финно-угорской тематики.

Ключевые слова: финно-угорские культурные традиции, этносмысловой образ, молодежная женская одежда, концептуальные подходы, театр моды.

Представление о современном молодежном женском костюме не имеет простых определений. Это и сугубо утилитарная вещь, и красивая модная одежда, и скрытое глубокое смысловое содержание в символах и знаках. Эти компоненты, взятые в определенной пропорции, фиксируют целостный облик любого женского наряда, работа над которым составляет суть профессиональной деятельности художника по костюму. Основная же задача, которую он призван решать при создании каждого изделия, – это поиск взаимосвязей и гармонии между тремя компонентами. Здесь, в аспекте последующего изложения, обратим внимание на финно-угорский женский костюм, гармоничное совершенство которого формировалось веками и является важнейшим компонентом национальных традиций. Как пишет искусствовед Д. Ю. Семёнов, «Народный костюм является образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает многие тайны и законы красоты народного искусства» [4. С. 256]. Бесспорно то, что традиционный финно-угорский костюм, с его семантически очевидным языческим содержанием, сегодня далек от определения «модная

молодежная одежда» и не может быть непосредственно внедрен в современную действительность. Но столь же очевидно и то, что самобытное духовно-смысловое содержание финно-угорской культуры, материальным носителем которой столетиями является этот костюм, может быть идейной основой для формирования творческого образа модных женских нарядов. Именно поэтому поиск путей адаптации смысловых финно-угорских традиций в современные швейные изделия представляется актуальной и интересной задачей.

В Удмуртском госуниверситете уже более пяти лет под руководством И. А. Сазыкиной работает студенческий театр моды «Сезоны–10». Его создание преследовало ряд целей, среди которых – специализированная сценическая подготовка молодых людей для модного показа одежды, а также популяризация творческих работ студентов УдГУ в области художественного проектирования костюма. За эти годы уже накоплен богатый практический опыт, спроектированы десятки костюмов, получивших награды на многих конкурсах городского, регионального и международного уровней. Финно-угорская тематика была и остается одной из важнейших в деятельности театра. Рассмотрим особенности некоторых оригинальных подходов, которые применяются здесь для творческого переосмысления сакральных финно-угорских образов в контексте генерации проектных решений современных женских нарядов.

Произведения художников, связанные с тематикой финно-угорских эпосов и языческих представлений о мироустройстве, представляются ценнейшей тематической базой в поиске форм, цветовых и композиционных решений женских нарядов, что своими работами убедительно подтверждает студенческий театр моды «Сезоны–10». Рассмотрим для примера картины В. Игнатова, принятые за образно-смысловую основу коллекции молодежной женской одежды.

Василий Георгиевич Игнатов родился в 1922 г. на территории современной Республики Коми, в с. Зеленец [11]. Он получил хорошее художественное образование в Москве (Московском художественном училище и художественном факультете ВГИК). Впервые к тематике легенд и сказаний финно-угорского народа Василий Игнатов обратился еще будучи студентом: его дипломная работа представляла собой эскизы декораций к мультфильму «Яг-Морт» по мотивам одной из сказок коми. Отметим тот факт, что начало творчества Игнатова по времени совпало с появлением первых результатов системных исследований богатейшего культурного наследия народа коми. Может, поэтому постепенно раскрывающиеся ученым-исследователям неповторимая фольклорная самобытность и своеобразие этого этнокультурного феномена неизменно отражались в картинах художника. Сказочный и загадочный мир в картинах художника по сути своей является современным творческим переосмыслением сокровенных тайн постепенно уходящего в глубину веков финно-угорского язычества.

Рассмотрим общее фольклорно-смысловое содержание, заложенное в некоторых из произведений мастера (рис. 1).

«Водяное чудовище проглатывает охотника». По языческим верованиям народа коми, в лесах и реках жили страшные мифические чудовища, которые могли с легкостью погубить охотника: *большой лесной медведь и большая водяная рыба-зверь Глот*. Картина изображает сцену одного из мифологических сюже-

тов коми «Шомвуква», где чудище (в данном случае – *Глот*) поглощает лодку с братьями-охотниками [7].

«Яг-морт посылает ветры». Сюжетным источником этого произведения стал мифологический персонаж *Яг-морт* («лесной человек» на языке коми, великан ростом с большое дерево). Он обладал злой магической силой управлять погодными явлениями во вред людям – губить урожай и домашний скот [8]. Коми считали, что зло, как и добро, – это непреложная составляющая того мира, в котором существовали и частью которого были люди.

«Погоня за голубым оленем». Согласно преданию коми-зырян («Йиркап» [9]), в стародавние времена жил на берегу реки охотник. И как-то раз стал он свидетелем битвы на реке водяного и лешего. Выстрелив из лука в водяного, охотник помог лешему одержать верх. Тот в благодарность указал охотнику на место, где растет магическое дерево. Из него охотник может сделать волшебные лыжи, быстрее которых не будет ничего на свете. Так он и сделал. Именно с помощью волшебных лыж охотник добыл множество дичи, а также сказочного голубого оленя.

«Мы из глубокой старины». В этой картине автор представил свое видение образа мира далеких предков коми-зырян, которых называли *чудь* – охотников и рыболовов, верящих в богов-демиургов (сотворивших мир) *Ена* и *Омоля*; в лесных чудищ и домовых; в духов хозяйственных построек и природных стихий. Эти люди почитали предков, чьи бессмертные души защищали народ от бед и всяческих напастей. Они верили, что если жить в согласии с миром, то не порвется связь времен, и жизнь будет продолжаться [10].

Оригинальное авторское прочтение В. Игнатовым народных финно-угорских сказок и легенд делает его картины основательной тематической базой для создания современных моделей женских костюмов и молодежных нарядов. Какую же специфическую информацию может почерпнуть в этих произведениях дизайнер по костюму для своих работ?

Во-первых, все представленные на рис. 2 работы объединены цветовой палитрой с преобладанием сине-голубых оттенков, символизирующих север (края, где проживает финно-угорский народ коми). Видимо, именно такую тематическую цветовую палитру должен использовать дизайнер в своих работах. Во-вторых, оригинальные предметно-пространственные композиции картин во многом формируют авторское видение того или иного мифологического сюжета и представляются цельными законченными знаково-смысловыми образами, которые питают работы дизайнера. На рис. 2 мы видим эскизы образцов молодежной женской одежды, где их авторы стремятся использовать указанную информацию для создания оригинальных женских нарядов с фольклорной финно-угорской тематикой. Творческой основой костюмной коллекции стали картины В. Игнатова (рис. 1).

В книге «Дизайн костюма» Т. О. Бердник справедливо отмечает, что «...механическое воспроизведение старых форм в современном костюме без переосмысления их с позиции современного человека обрекает работу дизайнера на неудачу» [1. С. 207]. В современном «...костюме выражается не только индивидуальное самоощущение, но и эмоциональное отношение к действительности...» [3. С. 143], а также отношение этой действительности к тебе. Другими словами, современный человек должен выглядеть модно. Над этим и трудятся ведущие разработчики со-

временной женской одежды, создавая новые формы и композиционные решения, используя передовые технологии, ориентируясь на целевого потребителя, в первую очередь – на молодежь. В моделях женской одежды, эскизы которых представлены на рис. 2, были использованы передовые конструктивно-технологические наработки центральной опытной швейной лаборатории Москвы. Формирование же у каждой модели коллекции фольклорной финно-угорской составляющей было осуществлено при помощи поэлементного декорирования с использованием разнообразных техник: пэчворк, аппликация, холодный батик, печать штампами и др. В результате сложной комбинаторной работы современные формы модного женского костюма наполнились оригинальным мифологическим финно-угорским содержанием.

Коллекция женских костюмов (рис. 3) по мотивам художественных работ В. Игнатова, выполненная под руководством И. А. Сазыкиной студентами-дизайнерами студенческого театра моды «Сезоны–10»: Натальей Васильевой, Софьей Ураковой, Маргаритой Байбородовой, Марией Вахрушевой, стала лауреатом (3 место) Всероссийского конкурса «Новый взгляд – 2015» (рис. 4).

К. М. Климов писал, что все, что мы считаем «... в целом всей материальной и духовной культурой финно-пермских народов Восточной Европы – все это создается здесь, в эту эпоху, и рождается мифотворческим смыслом» [2. С. 35]. Самобытная культура финно-угорских народов испытывает сегодня острую нехватку современных материальных носителей, без которых она немыслима. Явный мифотворческий посыл при создании таких изделий, основанный на этнокультурных языческих понятиях, «до краев» наполняющих предметы специфическим сакрально смысловым содержанием, в настоящее время уже перестал быть актуальным. Творческое переосмысление художниками финно-угорского фольклора дает возможность отчасти решить эту проблему, насытив новой (вернее – традиционной, но адаптированной к современности) смысловой этнокультурной составляющей современные объекты дизайн-проектирования, в том числе – модные женские костюмы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бердник Т. О., Неклюдова Т. П. Дизайн костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 448 с.
2. Климов К. М. Ансамбль как образная система в удмуртском народном искусстве XIX–XX вв. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 1999. 320 с.
3. Махлина С. Т. Семиотика культуры повседневности. СПб.: Алетейя, 2009. 232 с.
4. 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.
5. <http://ppt4web.ru/mkhk/legendy-i-skazaniya-komi-naroda-v-illjustracijakh-ignatova-vg.html>
6. <http://ppt4web.ru/mkhk/legendy-i-skazaniya-komi-naroda-v-illjustracijakh-ignatova-vg.html>
7. <http://www.komi.com/FOLK/myth/414.htm>
8. http://www.komi.com/NGall/komiso/igna_4.htm
9. <http://www.komisc.ru/illi/folk/myth/191.htm>
10. http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/319/?type=125,0
11. http://www.nbrkomi.ru/kk/base/raiony/syktyvdin/kultura/izobrazitelnoe_iskusstvo/ignatov_vasilij_georgievich

Водяное чудовище
проглатывает охотников [5]

Яг-морт посылает ветры [8]

Погоня за голубым оленем [6]

Погоня за голубым оленем [6]

Рис. 1. Работы художника Василия Игнатова по мотивам мифов и сказаний народа коми

Рис. 2. Эскизы работ по мотивам произведений Виктора Игнатова.

Автор – студент-дизайнер Наталья Васильева.

Художественный руководитель – Ирина Сазыкина

Рис. 3. Выступление театра моды «Сезоны–10»
с коллекцией по финно-угорским коми мотивам

Рис. 4. Лауреаты Всероссийского конкурса «Новый взгляд – 2015» (3 место).
Студенческий театр «Сезоны–10» под руководством И. А. Сазыкиной

S. N. Zykov, I. A. Sazykina

Folk Artistic Image in the Design of Clothing

This article studies modern specifics of reflecting the authentic cultural traditions of the Komi people in the objects of the physical world. For example, the study discusses several conceptual approaches to developing ethnosemantic image of youth female clothing based on the design and artistic reconsideration of existing pieces of fiction of Finno-Ugrian topics. The author draws attention to the available experience of practical application of scientific and methodological works in this area gained by the members of student fashion theatre "Seasons-10" under the direction of Irina A. Sazykina. The article is accompanied by sufficient illustrative and informative materials which contribute to understanding the point of the conceptual approaches offered for design of youth outfits of Finno-Ugrian topics.

Keywords: Finno-Ugrian cultural traditions, ethnosemantic image, youth female clothing, conceptual approaches, fashion theatre.

Зыков Сергей Николаевич,

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

Сазыкина Ирина Анатольевна,

доцент,
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1
E-mail: Isazykina@list.ru

Zykov Sergey Nikolaevich,

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

Sazykina Irina Anatolyevna,

Associate Professor,
Udmurt State University
426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya St., 1
E-mail: Isazykina@list.ru