

Д. А. Сердюкова

ст. преподаватель кафедры истории отечественного и зарубежного искусства

Алтайского государственного университета

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ КАК ЭЛЕМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Тема традиционного народного костюма актуальна в связи с усилением в XXI в. обезличивания быта, унификации одежды, интерьеров на основе цивилизационных процессов. Важным связующим звеном в восстановлении и укреплении духовной связи между поколениями является традиционный костюм.

Традиционный народный костюм – как элемент исторического наследия экспонируется в столичных и региональных музеях, в том числе в музеях Алтайского края: Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Музей профессии Барнаульского училища № 23, Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки, галерее «Универсум» Алтайского государственного университета.

Культура музейного экспонирования эволюционирует. Экспозиция (от лат. EXPOSITION – объявление) – означает отбор экспонатов, обладающих четко выраженной структурой построения. Зритель должен ее почувствовать и оценить, иначе набор экспонатов будет восприниматься как нечто хаотичное, аморфное [4, с. 74]. Исследователи отмечают: экспозиция является «синтетическим видом искусства с большей силой эмоционального воздействия. Музейная экспозиция служит основной формой музейной коммуникации, образовательная и воспитательная цели которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно - художественного решения» [4, с. 74].

Организация предметно-пространственной среды экспозиции осуществляется при помощи художественных, информационных, технических средств. Помня о том, что в основе восприятия лежит зрительный ряд, крайне важно освещение экспозиции, варианты - дневной свет, локальный подсвет, зеркальные лампы накаливания, серийные модульные световые короба. Специально разрабатывается методика выставочной работы. Следует выделить новые тенденции в развитии экспозиционного искусства, целью которых является привлечение внимания и заинтересованности посетителя, создания комфортных условий для созерцания:

1. Использование аудиовизуальных средств и новейших компьютерных технологий;

2. Повышение информационной емкости экспозиций;
3. Расширение социально- политической значимости экспозиции;
4. Устройство экспозиции по принципу контраста;
5. Разработка художественной концепции и плана-сценария экспозиции.

В музее сосредоточены богатые коллекции, но эти ценности зачастую не имеют необходимых условий хранения [2, с. 320]. Следует максимально сокращать воздействие на экспонаты экстремальных условий окружающей среды. Чистую атмосферу, определенную влажность и температуру можно добиться при наличии хорошего кондиционера. Для предотвращения разрушения костюмов, которые изготавливаются из ткани, необходимо проводить борьбу с насекомыми, обрабатывать пораженные вещи специальными средствами. Каждый вид искусства обладает своей спецификой показа. На экспозиции необходимо поддерживать ровное освещение, в целях обеспечения сохранности чувствительности к свету экспонатов. Освещение должно обеспечивать гармоничное сочетание дневного света и света от ламп под потолком и от подсвеченных витрин с экспонатами в залах.

Экспозиция музеев не должна быть замкнутой и статичной. Необходимо иметь возможность изменять ее в соответствии с современными тенденциями музейной практике или в зависимости от количества посетителей, а иногда и для того, чтобы освободить место для новых поступлений. Костюмный народный комплекс во многом схож по своим качествам со скульптурой, он должен располагаться в пространстве, иметь при возможности круговой обход и экспонироваться в закрытых витринах, пагубное воздействие ультрафиолетовых лучей подразумевает расположение плотных штор на оконных проемах, потому требуются усилия для создания оптимальных условий хранения экспонатов.

История музеев - это история нашей социальной памяти и беспамятства. Именно поэтому она заслуживает внимательного изучения, теоретического осмысления накопленного опыта, позволяющего не только расширить наш исторический кругозор, но и более глубоко понять роль музея в современном обществе и как средства постижения культуры, и как самостоятельного культурного феномена, имеющего собственный потенциал саморазвития. [3, с. 5]. Согласно народному мировоззрению приверженцами национального костюма (или его частей) чаще всего, естественно, были пожилые люди. Но за последнее время все больше интереса к традиционной одежде проявляет молодежь. Старинные элементы успешно используются и переосмысливаются при современном проектировании костюма. В связи с тягой к фольклору создаются новые профессиональные и самодеятельные коллективы, артисты которых выступают в

традиционной национальной одежде. Распространившийся в мировой моде интерес к народному костюму разных стран привел к тому, что на смену «сезонным» названиям, менявшимся одно за другим - «русский стиль», «мексиканский стиль», «африканский стиль» и т.д. пришло единое название «фольклорный стиль» или «народный». Это название утвердилось и вобрало в себя постоянное направление в современной моде, существующее наряду с другими, которое используют элементы народной одежды едва ли не во всех странах мира. Фольклорный стиль занял в общем широком международном русле, довольно видное место. В любом современном костюме могут и должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает костюм органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже [4, с. 5]. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что костюм, мода - явление интернациональное; поэтому было бы неправильно исключать взаимовлияние костюмов, моды и направляющих тенденций в мире моды всех стран. Российские дизайнеры демонстрируют свои коллекции на подиумах, используя народные традиции в современном костюме. Последние коллекции 2010 года, показанные в Милане, убедили Европу в безупречности русского вкуса и красоте национального костюма, а также в способности. Народный костюм дает многообразие элементов: крой, декор, цветовую гамму, ткани – все что используется в современных разработках художников. Мировая мода проявляет большой интерес к народному искусству разных стран мира. Расшитые гладью белые блузы, многоярусные юбки и цветочные венки с маками итальянского дизайнера Мариэллы Бурани, Дольче и Габбана. Крупные розы Кристиана Лакруа напоминают нам о павло - пасадских платках. В начале 20 века, важной фигурой в создании моды, с использованием народных традиций, была Надежда Петровна Ламанова. В 1925 году Н. Ламанова выступила на всемирной международной выставке в Париже. Эта выставка была организована под девизом «Только новое, только простое и удобное»; она знаменовала собой развитие нового стиля, получившего название конструктивизм [4, с.208]. Национальный стиль в костюме Надежда Ламанова видела не в механическом перенесении элементов народного костюма в современный, а в их глубоком творческом переосмыслении, в наследовании основных художественных принципов.

Традиционным народным костюмом 19 – середины 20 в. Занимались Н. Соснина и И. Шангина, Г.С. Маслова, А.Ю. Андреева. Исследованием одежды русских сибиряков – крестьян Верхнего Приобья занималась Е. Ф. Фурсова. К вопросам материальной культуры в Алтайском крае обращались О.А. Абрамова, Ю. В.

Кирюшина, И.В. Попова. Самая большая коллекция традиционного народного костюма хранится в Бийском краеведческом музее им. В. В. Бианки. В фондах музея 168 единиц хранения предметов традиционной одежды. Но в экспозиции она отсутствует. Там представлены кумандинские костюмы и алтайский шаманский костюм. В экспозиции, посвященной традиционной русской культуре, представлена большая фотография семьи старообрядцев Субботиных, где можно четко созерцать традиционный русский костюм конца 19 века.

Второй по численности экспонатов традиционной одежды – Алтайский Государственный краеведческий музей. Его коллекция насчитывает 125 единиц хранения, в экспозиции же представлен один экспонат.

В государственном художественном музее Алтайского края костюмы экспонируются на манекенах в окружении предметов ДПИ.

Алейский историко – краеведческий музей насчитывает 90 единиц хранения традиционной одежды. Вся коллекция расположена в экспозиции. Воронежский праздничный женский костюм располагается на манекене, остальные же экспонаты из – за отсутствия помещений и средств просто развешены на стенах. В музее профессии Барнаульского ПТУ № 23, насчитывается около 60 подлинных предметов одежды.

«Костюм является ... самым важным признаком, по которому мы можем судить о привычках, обычаях и образе жизни каждого века», - утверждал О. Уайльд.

Костюм каждой исторической эпохи - явление уникальное. Организуясь, совершенствуясь в течение многих столетий, он воплощает понятия о красоте с помощью линий, форм, цветовой гармонии, декора, кроя. Источником вдохновения для современных модельеров и стилистов являются многие историко-археологические памятники. Например, скифский костюм, его декоративная и конструктивная ценность является неразрывным звеном между наследием скифско – сибирского мира и современным прикладным искусством, которое позволяет стилизовать древнюю конструкцию одеяний скифов, внести их в современный сценический костюм.

Орнамент входит в число важных составляющих при формировании образной системы скифского костюма и является средством художественной выразительности. При создании орнаментов, независимо от материала, древние алтайские мастера пользовались элементами, заимствованными из мира растений. Преобладали следующие мотивы: розетка, пальметка, трехлепестковые и более сложные формы листьев, бутоны, цветки лотоса. Их вырезали из дерева, кожи, кости, вышивали цветными шерстяными нитками: ими украшали конскую упряжь, нагрудники,

одежду, а также головные уборы людей и лошадей. Самым простым из этих орнаментальных мотивов является листовидная форма цветка лотоса – на головном уборе древней скифской женщины. Стилизованный бутон лотоса изображен в современном сценическом костюме. Цветки или бутоны лотоса выявляют связи между искусством Горного Алтая и Передней Азии, но и эти орнаменты явно подвергались местной обработке. В современном сценическом костюме, в частности головном уборе, на накоснике присутствует зоологический орнамент, построенный на изображении птиц и зверей с различной степенью стилизации. Часто это фигурки оленей, которые в той или иной интерпретации использовали при изготовлении подвесок, вырезали на саркофаге - колоде, они являлись неотъемлемой частью головных уборов.

Орнамент позволяет приблизиться к подлинному источнику - костюму, и используя древнейшие стилистические принципы в изображении, создать современный сценический костюм.

Создание сценического костюма - это сложная задача: выразить характер, национальные признаки, черты времени. Назначение костюмов различно. Для народных ансамблей есть определенные требования: яркие цветовые сочетания, подчеркивание выразительных форм и линий в костюме, декоративных отделок. Для эстрадных костюмов иные подходы: более произвольное использование цветовых сочетаний, отделок, материалов, здесь учитывается сценическое движение, пластика, свет. Привлечение внимания молодежи к народному творчеству и традиционной культуре осуществляется через создание коллекций молодежной одежды по этническим мотивам. В коллекциях используются элементы народного кроя, декоративные детали, украшения, символика этнических традиций. Они адресованы молодежи – креативной, дерзкой, имеющей собственный стиль и свою жизненную позицию, которой интересна традиционная культура.

Задача современных дизайнеров, художников, преподавателей, работников культуры состоит в том, чтобы привить любовь к традициям, возродить интерес к наследию народных мастеров.

Список литературы:

1.Труевцева, О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX века [текст]. О.Н. Труевцева.- Томск: 2000-5с.

2. Степанская, Т.М. Введение в историю искусства [текст] учебное пособие/ Т.М. Степанская, Л.И.Нехвядович; Алт ГУ.-Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2008.
3. Кирюшина, Ю.В. Музей истории костюма Барнаульского ПТУ № 23 [текст]: материалы конференции.// Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып.12. Барнаул: 2001.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма от античности до современности.-М:РИПОЛ класс 2007.