

ОРНАМЕНТ КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ И ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА

УДК 7.01:745.04/749

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-451-134-142>

Эльвира Елемесовна ФАЙЗУЛЛИНА,

старший преподаватель кафедры изобразительного искусства
и дизайна Западно-Казахстанского государственного
университета им. М. Утемисова, руководитель творческого
объединения студентов «Exclusive fashion»
Уральск, Республика Казахстан,
e-mail: elka.fashion@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли орнамента как учебного материала и источника творчества в профессиональной подготовке будущих дизайнеров костюма. Орнамент как феномен традиционной культуры давно привлекает дизайнеров, что способствуют обогащению их творчества. Отсюда в последние годы изучению орнамента в профильных вузах уделяется особое внимание и разрабатываются различные подходы и способы его изучения. В настоящей статье представлен опыт изучения традиционного орнамента в казахстанских вузах, организующих подготовку современных дизайнеров костюма. Раскрываются методические особенности изучения казахского орнамента и его применения в дизайне костюма на примере творчества известных дизайнеров.

Ключевые слова: орнамент, дизайн костюма, профессиональная подготовка, учебный материал, творчество, Казахстан.

Для цитирования: Файзуллина Э. Е. Орнамент как учебный материал и источник творчества в профессиональной подготовке дизайнеров костюма // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. №4 (51). С. 134–142. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-451-134-142>

ORNAMENT AS AN EDUCATIONAL MATERIAL AND A SOURCE OF CREATIVITY IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF COSTUME DESIGNERS

Elvira Ye. Fayzullina,

Senior lecturer at the Department of Fine Arts and Design,
M. Utemisov West Kazakhstan State University,
head of the creative association of students «Exclusive fashion»
Uralsk, Republic of Kazakhstan,
e-mail: elka.fashion@mail.ru

Abstract: The article is devoted to the study of the role of ornament as an educational material and a source of creativity in the professional training of future costume designers. Ornament as a phenomenon of traditional culture has long attracted designers, which contributes to the enrichment of their creativity. Hence, in recent years, special attention has been paid to the study of ornament in specialized universities and various approaches and ways of studying it have been developed. This article presents the experience of studying traditional ornament in Kazakh universities aimed at training modern costume designers. The methodological features of the study of the Kazakh ornament and its application in costume design are revealed on the example of the creativity of famous designers.

Keywords: ornament, costume design, professional training, educational material, creativity, Kazakhstan.

For citation: Fayzullina E. Ye. Ornament as an educational material and a source of creativity in the professional training of costume designers. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts.* 2023, no. 4 (51), pp. 134–142. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-451-134-142>

Совершенствование профессиональной подготовки дизайнеров – непрерывный процесс, что ориентирует педагогов на постоянный поиск новых методик изучения того или иного материала. В данном случае мы сосредоточились на изучении казахского орнамента и его роли в современном дизайне костюма.

Как показывает современная индустрия моды, орнамент не исчерпал свою творческую потенцию, им увлекаются многие именитые дизайнеры мира, что говорит о необходимости его изучения уже на стадии обучения в вузе. Исследованию орнамента как учебного материала и методическим разработкам по его изучению при подготовке дизайнеров посвятили свои работы М. Ю. Спирина [18], Л. А. Кинева [11], Е. Д. Флерко, А. И. Амиржанова [21] и др. В них авторы рассматривают общие тенденции дизайна в контексте использования орнамента и методические особенности преподавания истории и теории орнамента для будущих дизайнеров.

Целью настоящей статьи является раскрытие некоторых аспектов изучения казахского орнамента и его роли в профессиональной подготовке будущих дизайнеров костюма.

В последние годы развитие казахстанской fashion-индустрии показывает, что традиционный костюм становится актуальным ресурсом для современных дизайнеров одежды. Данный факт подтверждается профессиональными успехами казахстанских дизайнеров Балнур Асанова, Куралай Нуркадилова, Камила Курбани, Аида Кауменова и других. Это уже яркая тенденция, характеризующая казахстанскую моду.

Но, на наш взгляд, развитие модной индустрии должно иметь «зеркальное» отражение в процессе профессиональной подготовки будущих дизайнеров костюма. В этом аспекте нам импонирует опыт кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства МГИК, которая реализует образо-

вательную программу 54.03.01 «Дизайн (дизайн костюма)», а также другие профили – «дизайн среды», «графический дизайн». В ОП по профилю «Дизайн костюма» (2018) представлены все виды компетенций будущего дизайнера костюма, характеристика профессиональной деятельности, сведения по учебно-методическому и информационному обеспечению и многие другие компоненты. По данной ОП изучаются актуальные дисциплины: основы стилизации костюма, имиджология, личный бренд в дизайне костюма, декорирование костюма и многие другие.

Большой научно-практический интерес представляет тематика дисциплины «Основы стилизации костюма», где студенты изучают концепцию костюма в стиле модерн до собственно русского стиля. Разумеется, в аспекте настоящего исследования нас привлекает такая тема курса как «Русский стиль как теоретическая и художественная проблема. Примеры русского стиля. Анализ стилевых особенностей русской архитектуры, быта, костюма и т. п. Влияние византийской культуры на формирование русских стилевых черт». Именно, такая тематика предупредила некоторые аспекты конструируемого нами курса: эволюционный характер в изучении костюма. В осмысливании некоторых компонентов разрабатываемых положений мы опирались на результаты исследований А. М. Упине и И. Н. Савельевой [19], которые позволили понять аспекты художественно-конструктивного анализа русского народного костюма и других славянских народов.

Исследуя «русский стиль» в современной моде, А. Ш. Амиржанова и Е. Ю. Черногор [1] отмечают, что современные дизайнеры не копируют полностью народный костюм, а, наоборот, используют его сильные стороны/элементы для выражения собственных творческих/дизайнерских идей. Это могут быть орнаменты, определенный крой и т. д. Дизайнеры могут использовать и обыгрывать как несколько элементов народного костюма, так и один из его элементов. Об этом же пишет и казахстанский ученый Н. А. Володева [5]. В ее научной работе представлен детальный анализ влияния традиций казахского национального костюма на современную практику дизайна казахстанской одежды. Автор небезосновательно считает, что для современного дизайна костюма Казахстана перспективнее всего будет наращивание потенциала и использование «художественно-образных особенностей казахского национального костюма, а не прямое заимствование и повторение элементов кроя, декора, технологической обработки» [5, с. 12]. По мнению исследователя, прямое копирование каких-либо особенностей казахского национального костюма противоречит дизайнерской работе и творческому переосмыслению традиционного орнамента. Настоящая дизайнерская мысль должна быть направлена на проектирование новых образцов одежды с обдуманным использованием орнамента.

Анализируя творчество ведущих казахстанских дизайнеров в области этностиля Н. А. Володева [5, с. 18] сделала ценный вклад в разработку теории

Структура традиционного костюма в творческой деятельности
Стилистические (образно-концептуальные) особенности
Художественно-композиционная и ритмическая структура
Колористический строй и фактурное решение
Конструктивно-формообразующее решение
Орнаментально-декоративные особенности
Возрастные и социально дифференцирующие особенности
Семантические особенности

Схема 1. Структура традиционного костюма в творческой деятельности

и методики подготовки будущих дизайнеров, выделяя несколько значимых элементов структуры традиционного костюма, которые используются в творческой дизайнерской деятельности. Графически они представлены на Схеме 1.

Итак, важным в рассматриваемом аспекте представляется дальнейшее и более углубленное изучение орнаментального искусства Казахстана. Ведь не секрет, что казахский орнамент (некоторые его элементы) используются современными дизайнерами не совсем уместно (к примеру, исконно погребальный орнамент присутствует на зданиях, одежде и т. д.). На наш взгляд, такое некорректное использование и тиражирование казахского орнамента в современном дизайне Казахстана можно объяснить, прежде всего, незнанием истинного значения народного узора, его изначальной семантико-символической основы. Сам по себе традиционный костюм любого народа практически «соткан» из орнамента (орнаментальных композиций). В этом аспекте считаем целесообразным детальное изучение народных орнаментов и их роли в процессе формообразования как традиционного, так и современного костюма.

В целом, казахстанская орнаментология в качестве научной концепции в области искусствоведения и принципов формообразования пережила ряд исторических этапов от простого этнографического интереса до глубоких фундаментальных основ исследования традиционной казахской орнаментальной системы. В этом аспекте есть ряд актуальных направлений на современном этапе.

По праву серьезным и вдумчивым исследователем казахского орнамента является С. М. Дудин. В 1925 году была опубликована одна из интереснейших работ автора о казахском орнаменте, которая полностью основана на многолетних полевых материалах [6]. В этой работе автор определил четыре отличительных особенности казахского орнамента. Это, прежде всего «равенство фона и узора», «равнозначность мотивов», «ограниченность цветовой гаммы», а также «наличие верха и низа». Обозначенные

особенности в дальнейшем стали прочным фундаментом для последующих исследователей казахского орнамента и, безусловно, являются его базовыми характеристиками для идентификации некоторых музейных экспонатов.

На наш взгляд, единственной спорной является мысль Дудина о том, что истоки особенностей казахского орнамента кроются в экономической сфере [6, с. 181–182]. Думается, что современная трактовка характерных особенностей казахского орнамента, выделенных С. М. Дудиным, уже намного шире и объемнее в содержательном плане.

Важное место в исследовании сущности казахского орнамента занимают визуальные материалы, особенно зарисовки известного художника Е. А. Клодт. Во вступительной статье к его работе искусствовед В. Чепелев обоснованно пишет, что «существенной особенностью старого казахского народного творчества, в основном сводившегося к узору, является исключительная гармоничность увязки орнамента с формой, с пластикой украшаемой вещи» [12, с. 4].

Немало ценного можно увидеть в работе Ш. Кутхуджина «Казахская орнаментика», где автором выделяются следующие доминирующие позиции казахского орнамента: животные мотивы, растительные мотивы, геометрические фигуры и изображение предметов обихода, а также мотивы небесных тел [15, с. 52]. По большому счету эта квалификация казахской орнаментальной системы сохраняется до сих пор, представляясь одной из актуальных и обоснованных. Однако до сегодняшнего дня узорам, входящим в контекст «изображения предметов обихода» исследователи еще не уделили достаточно внимания.

Следующей работой, внесшей вклад в разработку теории казахского орнамента, являются исследования Т. Басенова. Фокус его внимания был сконцентрирован на архитектурном орнаменте, однако автор, как и предшествующие исследователи, анализирует четыре основные позиции казахского орнамента: геометрический, зооморфный, в виде фантастических и домашних животных, растительный (более многообразный по композиции и количеству элементов), а также магический орнаментальный мотив [2, с. 7]. Но здесь мы уже видим выделение магического орнаментального мотива из общего массива, то есть появляется идея функционирования магических орнаментальных мотивов.

Нельзя не отметить огромные усилия мэтра казахстанской археологии и этнографии академика А. Х. Маргулана. Ему принадлежит фундаментальный труд в области казахского декоративно-прикладного искусства, где ученый уделяет казахскому орнаменту основное внимание [16, с. 84]. В целом, он выделяет четыре основные группы казахских орнаментов: космогонические, зооморфные, растительные и геометрические узоры. Самым древним по происхождению ученый считает группу космогонических орнаментов (к примеру, солнце, луна и т. д.), а самыми распространенными автор называет зооморфные. Многие специалисты считают работы этого ученого по казахской орнаментике классическими.

В 1994 году издана великолепная работа К. Т. Ибраевой «Казахский орнамент» [7]. Здесь мы уже видим более фундаментальное, философско-культурологическое осмысление казахской орнаментальной системы в широких контекстах: индоарийской или индоевропейской и в целом мировой культуры. Заключения ученого основываются на исследованиях археологии и этнографии, на таких артефактах культуры как архитектурные памятники, изделия быта и одежды из коллекций различных музеев. Ученый правомерно говорит о «наличие в неолите, если не в палеолите, общеевразийского фонда идей и их символических воплощений» [7, с. 42]. Ее тезисы послужили основой для дальнейших продуктивных разработок евразийского орнамента как такого. Мнение К. Т. Ибраевой подтверждается и исследованиями С. В. Иванова. В частности, ученый пишет, что «в данном случае мы, несомненно, имеем дело с общим для всех этих народов художественным наследием, имеющим глубокую древность и весьма устойчивые традиции» [8, с. 2].

Подлинным прорывом в исследовании казахской орнаментики можно считать исследования Алибека Кажгали улы [9; 10]. Его основная заслуга заключается в исследовании орнамента как особого языка (семиотический подход), обладающего рядом коммуникативных функций: содержание, синтаксис, лексика и грамматика. Главным здесь выступает трактовка орнамента как «кода». Дальнейшее изучение казахского орнамента как семиотической системы, думается, еще принесет свои плоды и раскроет многие тайны орнаментов и узоров.

Некоторые элементы семиотического подхода можно увидеть в работе Э. Гюль [3], посвященной специфике узбекской орнаментики, и И. Боголовской, направленной на изучение образов и смыслов каракалпакского орнамента [4].

Огромный вклад в изучение казахского орнамента вносит А. Шевцова [22]. В ее работе на основе огромного фактологического материала исследована специфика орнамента войлочных изделий, тканых изделий, ковроделия, чиевых циновок, вышивки, тиснения и инкрустации по коже, ювелирных изделий, резьбы и росписи по дереву, резьбы по кости и многое другое. Автор проанализировал роль и место казахского орнамента в системе среднеазиатской орнаментальной семьи. Ученый отмечает, что орнамент понимается как универсальная, взаимосвязанная со всем мифологическим комплексом, символическая форма изобразительного искусства, характеризующаяся особым условным способом отражения как чувственных, так и воображаемых данных [22, с. 11].

Из самых последних разработок отметим работы некоторых казахстанских художников. Ерлан Кожабаев в 2015 году издал великолепный альбом «Казахский орнамент» [13], в который включил огромное количество отрисовок образцов казахского орнамента, «снятых» с этнографических экспонатов с указанием и описанием смыслов и значений узоров, что в контексте настоящего исследования является ценным учебным материалом.

Другой не менее известный казахстанский художник Е. Оспанулы в 2021 году опубликовал труд «Казахи. Искусствоnomадов» [17], где детально исследует казахский орнамент во всем традиционном декоративно-прикладном искусстве. Для нас ценным в этой работе представилась традиционная терминология казахского искусства и орнамента, а также уникальные архивные фотографии традиционных костюмов казахов из музеев России (Российский этнографический музей и ряд других).

Подводя итог изложения основных достижений ученых, так или иначе рассматривающих проблематику казахского орнамента, хочется отметить огромный вклад указанных исследователей в эту сложную, но все же интересную и глубокую тематику. Изложенные выше положения по истории и теории казахского орнамента были включены нами в курс «Казахский национальный костюм как объект проектирования современной одежды», который апробирован в ряде вузов Казахстана и показал свою высокую результативность.

Таким образом, в процессе формирования у студентов базовых знаний в области традиционного костюма нельзя забывать роль орнамента в создании художественного образа. Как нам представляется, именно орнаменту принадлежит главенствующая роль в выражении глубинных связей народного костюма и шире – одежды, с его мировоззрением, историей, мифологией. Особенno глубокое знание орнамента необходимо будущим дизайнерам, как правило, стремящимся к разработке вариантов современной одежды в этностиле. Эти вопросы детально рассмотрены в уже указанном курсе «Казахский национальный костюм как объект проектирования современной одежды». К этому курсу автором были подготовлены методические материалы, которые включают наглядные пособия по казахскому традиционному костюму, его составу и особенностям; указания по разработке определенного проекта (к примеру, молодежной одежды в этностиле), описание всех этапов разработки моделей, алгоритм проведения исследования по костюму или декору костюма, способы оформления результатов и их презентации и т. д. Данные задания лягут в основу портфолио будущего дизайнера.

Список литературы

1. Амиржанова А. Ш., Черногор Е. Ю. Народная традиция и ее преемственность в творчестве современных дизайнеров по костюму // Международный студенческий научный вестник. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19573>
2. Басенов Т. К. Орнамент Казахстана в архитектуре // Алма-Ата: Издательство «Наука» КазССР, 1957. 156 с.
3. Богословская И. В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. Самарканд: МИЦАИ, 2019. 220 с.

4. Гюль Э. Сады небесные и сады земные. Вышивка Узбекистана: скрытый смысл сакральных текстов. Москва: изд-во «Фонда Марджани», 2013. 208 с.
5. Володеева Н. А. Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды. Автореферат дис. ... кандидата искусствоведения. Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова, 2010. 35 с.
6. Дудин С. М. Киргизский орнамент // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. Книга 5. Москва-Ленинград: Государственное Издательство, 1925. С. 181–182.
7. Ибраева К. Орнамент мемориальных памятников казахов // Алма-Ата: Онер, 1984. 146 с.
8. Иванов С. В. Древний андроидный комплекс в современном орнаменте народов Сибири (к постановке вопроса) // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. Москва: Наука, 1964. С. 2–19.
9. Кажали улы А. М. Органон орнамента: монография // Алматы: [б. и.], 2003. 456 с.
10. Кажали улы А. М. ОЮ и ОЙ: книга // Алматы: [б. и.], 2004. 443 с.
11. Кинева Л. А. Орнаментальная композиция в современном дизайн-проектировании // Культурологические чтения – 2022. Культурное наследие и актуальные культурные практики: презентации, трансформации, перспективы: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (Екатеринбург, 15–18 марта 2022 г.). Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2022. С. 61–67.
12. Клодт Е. А. Казахский народный орнамент // Москва: Искусство, 1939. 39 с.
13. Кожабаев Е. Казахский орнамент. Алматы: Мектеп, 2015. 344 с.
14. Кудрина Е. Л., Ремизов В. А. Студенты творческого вуза: ценности воспитания в условиях вызовов XXI века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 2022. № 6 (110). С. 43–49.
15. Кутхуджин Ш. Казахская орнаментика // Известия АН КазССР. Серия «Искусствоведение». Алма-Ата. 1950. № 78. С. 52–63.
16. Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство // Алма-Ата: Онер, 1986. Т. 1. 256 с.
17. Опсанулы Е. Казахи. Искусствоnomадов. Шымкент, 2021. 465 с.
18. Спирина М. Ю. Народный орнамент в современном дизайне // Ученые записки (АГАКИ). 2017. № 3 (13). С. 206–210.
19. Упине А. М., Савельева И. Н. Единство и своеобразие культуры народного костюма русских, белорусов и украинцев как свидетельство их национальной имиджевой общности // Сборник трудов Академии Имиджелогии. Москва: АИМ. 2014. С. 35–46.
20. Файзулина Э. Е., Христидис Т. В. Современные методы развития творческой активности обучающихся на курсах дизайна одежды // Вестник ЗКУ. 2019. № 4 (76). С. 141–144.

21. Флерко Е. Д., Амиржанова А. Ш. «Русские традиции» в современном дизайне. Анализ теоретических исследований // Научный журнал «Костюмология». 2019. № 4. [Электронный ресурс]. <https://kostumologiya.ru/PDF/17IVKL419.pdf>
22. Шевцова А. А. Казахский народный орнамент. Истоки и традиция: книга // Москва: Московский фонд «Казахская диаспора», 2007. 126 с.
23. Ярошенко Н. Н. Педагогика социально-культурной деятельности: институциональная основа и теоретический базис // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 6 (104). С. 107–124.