

На правах рукописи

Кидакоева Нафисет Зауровна

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО КОСТЮМА
АДЫГОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ**

Специальность 5.10.3. Виды искусства
(техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург – 2023

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» на кафедре истории и теории искусства

Научный
руководитель:

Калашникова Наталья Моисеевна,
доктор культурологии, профессор,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна»,
профессор кафедры истории и теории искусства,
Заслуженный деятель науки РФ

Официальные
оппоненты:

Каноква Фатима Юрьевна,
доктор искусствоведения, доцент, ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х. М.
Бербекова», профессор кафедры «Архитектурное
проектирование, дизайн и ДПИ»

Королева Лариса Викторовна,
кандидат искусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия имени А. Л. Штиглица»,
заведующий кафедрой дизайна костюма,
Заслуженный дизайнер РФ

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж», Санкт-Петербург

Защита состоится 27 июня 2023 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета 24.2.385.05, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, ауд. 437.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, <https://sutd.ru/nauka/dissertacii/>

Автореферат разослан « _____ » _____ 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.2.385.05
кандидат филологических наук,
доцент

Лезунова Наталья Борисовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Народный костюм представляется одним из самых значимых элементов традиционной культуры адыгов – большой этнической группы, исторически проживающей на территории Северо-Западного Кавказа. В этнографической и исторической литературе этнос принято обозначать этнонимом «черкесы». Оседлое проживание в горной местности на протяжении веков, особенности традиционно сложившейся хозяйственной деятельности (садоводство, пчеловодство, животноводство и пр.), а также постоянно происходящие военные события, обусловили формирование специфического уклада жизни адыгов, регулируемого неписанным морально-правовым кодексом «*адыгэ хабзэ*» и в такой же степени важности принципами свода этических норм «*адыгагъэ*».

Конструктивные и художественные качества адыгского костюма по праву относят его к национальному достоянию, способному обогатить художественно-эстетические практики современности, в том числе и стать источником многообразных идей для дизайна одежды.

Рубеж XX-XXI вв. ознаменовался сложными социально-политическими процессами, связанными с влиянием глобализации, обусловившей массовизацию социальных отношений, с формированием информационного общества и общества потребления, размыванию основ культуры и выходу из употребления языков малых народов. Общая тенденция к унификации элементов в экономической, художественной и повседневной жизни приводила к обезличиванию индивидуального и группового бытия, всеядности и неразборчивости эстетических практик (мода, шоу-бизнес, искусство постмодерна и пр.), породили потребность региональных деятелей культуры и локальных сообществ в отстаивании значения своей индивидуальности, в подтверждении ценности оригинальности и самобытности. При этом массовое общество при колоссальном развитии производственных мощностей являло собой ресурс для выпуска не только огромных серий однотипных предметов обихода, но и небольших, эксклюзивных коллекций, предназначенных для ограниченного числа потребителей.

Потребность в поддержании этнокультурного самосознания в сочетании с технологическими возможностями современного производства привели к всплеску дизайнерского творчества на основе этнической

стилистики. Не стал исключением в этом Северокавказский регион, давший за последние два десятилетия несколько имен дизайнерского творчества, известных за его пределами. Именно обращение к творчеству в сфере костюма с элементами этнического стиля позволило им ярко и профессионально заявить о себе на общероссийском и международном уровнях.

Несмотря на сформированный общественный интерес к народному костюму как источнику современного дизайна, исследование применения художественных традиций адыгского костюма в проектировании современной одежды до сих пор не проводились, в связи с чем избранная тема диссертации представляется весьма актуальной. Выявление структурных основ традиционной одежды адыгов и определение связей с современными формами костюма является значимым исследованием для искусствоведческого анализа дизайнерских работ.

Степень научной разработанности проблемы. Разработка современной одежды в этнической стилистике предполагает знание исторической формы бытования костюма в традиционной среде. Внимание к культуре адыгского народа и к его составной части – традиционной одежде, проявляли многие путешественники: Аль-Масуди (X в.), Дж. Интериано (XVI в.) А. Олеарий и Э. д'Асколи (XVII в.). В XVIII веке появляются описания одежды, рассмотренные с научной точки зрения: П.-С. Паллас, Ж.-Ш. де Бесс, С. М. Броневский, Дж. А. Лонгворт. Сообщения авторов XIX века Ш. Ногмова, С. Хан-Гирея, Дж. Белла, Э. Спенсера помогают выяснить факты, определенные самобытностью народного костюма, особенностями его создания, развитием и устойчивостью традиционных форм одежды с учетом культурно-исторических связей адыгов с другими народами.

В XX веке появились научные работы, связанные с использованием орнамента в декоративно-прикладном творчестве адыгов. Этнограф Е. М. Шиллинг в работе «Адыгейский национальный узор» дает подробную классификацию орнаментальных композиций в декоративно-прикладном искусстве адыгов. В альбоме М.-К. З. Азаматовой «Адыгейский народный орнамент» показана роль орнамента в традиционной одежде и ремеслах адыгов. Обширный исследовательский материал по золотошвейному искусству адыгов рассмотрен в книге М. М. Иваноковой (Докшоковой) «Адыгэ идэ. Золотое шитье черкесов».

Вопросы типологии и классификации предметов национальной одежды с привлечением большого количества источников разработаны в историко-этнографическом исследовании Е. Н. Студенецкой «Одежда народов Северного Кавказа. XVIII – XX вв.». Книга В. А. Дмитриева «Отношение к пространству и времени в культуре народов Северного Кавказа» посвящена описанию традиционных норм поведения, связанных с принятыми способами освоения пространства и времени (в том числе метрологии пространства одежды горцев).

Отдельно необходимо отметить работу ученого-этнолога Б. Х. Бгажнокова «Адыгский этикет». В ней раскрыты механизмы культурной самоорганизации социума в традиционном обществе, базирующиеся на системе морально-этических ценностей *«адыгэ хабзэ»*. По мнению автора, традиционная этика *«адыгагэ»* – своеобразный свод неписаных правил и законов, воздействующих (в том числе) и на художественное мировоззрение адыгского общества.

Взаимосвязь современной одежды с этническим костюмом, соотношение моды и народного творчества исследовала Н. М. Калашникова в работе «Народный костюм (семиотические функции)». В исследовании «Закономерности гармонии в костюме народов России» И. Н. Савельева рассматривает народный костюм как объект и продукт этнодизайна. Данные методики анализа традиционного костюма можно использовать в качестве аналога при исследовании адыгского традиционного костюма. Методика композиционно-стилевого анализа моделей авторской одежды, предложенная М. М. Кузнецовой в работе «Художественная структура современного авторского костюма», позволяет выявить и систематизировать применение выразительных средств и методов создания композиции костюма.

В процессе изучения различных аспектов народного костюма адыгов и подготовки диссертации автором был изучен большой круг **источников**, представляющих собой три группы:

– вещественные – комплексы мужской и женской одежды конца XIX начала XXI вв. из собраний Российского этнографического музея (РЭМ), Государственного исторического музея (ГИМ), Национального музея Республики Адыгея (НМРА), Северокавказского филиала государственного музея искусства народов Востока (СКФГМИНВ), КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, Лазаревского этнографического музея; отдельные предметы одежды, представленные в частных коллекциях; сценическая одежда танцевальных коллективов; авторская одежда дизайнера Мадины Саралып; авторские коллекции «Новая Луна», «Доспехи Теменшу», «Белая река» (созданы при участии автора диссертации);

– иллюстративные – исторические фотографии из собрания НМРА, рисунки путешественников, работы профессиональных художников Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики;

– письменные – представляющие собой монографии, диссертационные исследования, статьи в научных и периодических изданиях. Диссертационные исследования историка З. В. Доде «Костюм населения Северного Кавказа VII-XVII веков», искусствоведа Б. Х. Мальбахова «Декоративно-прикладное искусство адыгов», историка Н. К. Теучеж «Золотошвейное искусство адыгов: Историко-этнографическое исследование», культуролога С. Э. Хокон «Этно костюм в современной культуре адыгов: социокультурные аспекты».

Ценным источником информации явились музейные альбомы «Адыгейский народный орнамент», «Традиционная одежда и золотое шитье адыгов» (при участии автора); художественные альбомы М. Саралып «Невеста», «...адыгский костюм. В реке времени».

Необходимо отметить, что несмотря на разностороннее изучение адыгского народного костюма в отечественной литературе, нет ни одного специального исследования, уделявшего внимание изучению художественных традиций костюма адыгов в работах современных дизайнеров одежды. Содержание настоящей работы посвящено такого рода исследованию.

Цели и задачи исследования. Цель исследования – комплексный анализ способов репрезентации художественных традиций народного костюма адыгов при проектировании современной одежды. **Задачи:**

– выявить и описать историко-культурные предпосылки развития дизайна одежды на основе художественных традиций костюма адыгов;

– определить теоретические основы дизайна одежды в этнической стилистике и разработать классификацию способов реализации художественных принципов в проектировании современной одежды с использованием этностилистики;

– провести анализ аутентичной одежды, хранящейся в НМРА и др. музеях, для определения устойчивых художественно-технологических решений традиционного адыгского костюма;

– выявить основные художественно-эстетические элементы и особенности технологии изготовления традиционного адыгского костюма;

– выполнить развертки кроя традиционной одежды адыгов и изготовить реплики экспонатов для НМРА;

– определить и классифицировать основные подходы к применению художественных традиций адыгского костюма в контексте дизайна современной одежды в этнической стилистике;

– проследить этапы развития проектного мышления северокавказских дизайнеров одежды с использованием этнической стилистики.

Объект и предмет исследования. Объект – мужские и женские традиционные костюмные комплексы адыгов и современная одежда, выполненная на основе традиций адыгского костюма.

Предмет – художественные основы формирования структуры современной дизайна одежды с элементами традиционного костюма адыгов.

Методология и методы исследования. Методологический подход основан на осознании того, что традиционный костюм адыгов в современном обществе выполняет многообразные социальные, культурные и художественные функции, вследствие чего исследование этого феномена как материально-художественного объекта требует междисциплинарного рассмотрения. В диссертации применены методы:

– культурно-исторический метод – позволяющий проводить анализ артефактов в системе цивилизационного развития и исторического контекста, с учетом особенностей культуры как материального и духовно-символического выражения художественно эстетической деятельности;

– сравнительно-типологический метод – для сопоставления отдельных явлений и процессов с целью классификации и типологии;

– структурный анализ – для обоснования ведущих принципов конструктивного строения одежды, ее архитектоники, отражающей картину мира адыгов, определяющей характер доминирования внешней и внутренней системы формообразующих приемов;

– технологический анализ – для определения методов обработки, применяемых при изготовлении традиционной одежды;

– искусствоведческий анализ – для выявления и структурирования художественных принципов создания современной авторской одежды в этнической стилистике; приемов согласования выразительных средств и создания композиции костюма.

Границы исследования. Временные границы исследования очерчены периодом конца XIX началом XXI веков. Конец XIX века – завершающий этап формирования традиционного костюма адыгов. Начало XXI века – зарождение развития проектной деятельности современной авторской одежды в этнической стилистике. Территориальные рамки исследования определяются понятием «Северокавказский регион», а именно «Кабардино-Балкарская Республика», «Краснодарский край» и «Республика Адыгея».

Научная новизна исследования заключается в том, что в результате комплексного исследования были выявлены и определены ведущие приемы художественного решения и архитектурные принципы формообразования

в народном костюме адыгов. Впервые охарактеризованы этапы развития дизайна одежды на базе традиционного костюма адыгов. Систематизирован и введен в научный оборот изобразительный материал, отражающий историю развития дизайна одежды на основе традиций адыгского костюма. Впервые разработана и описана методика воспроизведения конструкции аутентичной одежды на примере создания реплик музейных экспонатов. Описаны социокультурные функции предметов традиционного костюма адыгов. Комплексный подход позволил впервые определить и классифицировать художественные методы работы с первоисточником при создании одежды в этнической стилистике на базе традиционного адыгского костюма.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что полученные в диссертации данные и разработанные методы систематизации материала могут послужить основой для разработки образовательных программ проектирования современной одежды на основе традиций народного костюма; а также объективировать изучение и научное описание костюмных комплексов народов Северного Кавказа. Результатом предложенного исследования явится обогащение теоретического арсенала искусствоведческих исследований в сфере дизайна.

Практическая значимость работы определяется возможностью использовать основные результаты исследования в творчестве региональных дизайнеров при создании коллекций одежды в этнической стилистике; в практической работе специалистов по воспроизведению аутентичной одежды и созданию сценического костюма; в педагогической практике при создании научно-методических материалов и учебных пособий.

Достоверность и обоснованность результатов исследования опирается на точное использование методологического инструментария, дающего возможность добиться целей исследования; на разносторонний подход к анализу решаемой научной задачи и опорой на авторитетные исторические, этнографические и публицистические источники; на междисциплинарный подход к анализу проектной деятельности северокавказских дизайнеров одежды в адыгской этностилистике. Качество результатов исследования подтверждено непосредственным участием Кидакоевой Н. З. в создании этноколлекций; музейного альбома «Традиционная одежда и золотое шитье адыгов»; реплик традиционного комплекса женской одежды для НМРА.

Апробация результатов работы. Региональные и международные научные конференции послужили площадкой для проверки основных результатов диссертационной работы. Призерами и победителями дизайнерских конкурсов различного уровня стали коллекции, созданные на базе исследований, проведенных автором диссертации. Разработки диссертационной работы

используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» в дисциплинах: «История костюма народов Северного Кавказа», «Композиция костюма», «Художественное проектирование», «Орнамент и современный дизайн».

Издано 18 печатных работ, 6 из них в изданиях, предусмотренных Перечнем ВАК («Вестник Майкопского государственного университета», Майкоп, 2013; «Этносоциум и межнациональная культура», Москва, 2014; «Культура и искусство», Москва, 2017, 2018; «Вестник СПГУТД», 2018, 2021).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Факторами, определяющими развитие дизайнерского мышления мастеров в северокавказском регионе, являются культурно-этические нормы адыгского общества, обращение к археологическим предметам, использование этнокультурных архетипов и мифоэпического наследия народа.

2. Приемы художественного, конструктивного и технологического решений традиционного костюма адыгов являются основополагающими для дизайна одежды в этнической стилистике. Опора на многообразные источники и применение различных подходов в работе с ними обеспечивают широкую вариативность результатов при создании современной одежды.

3. Композиционно-конструктивное решение традиционного комплекса одежды адыгов содержит историческую и семантическую информацию, представляет ментальную характеристику адыгов, отражает специфику социальной организации общества, зависит от ландшафтно-климатических условий бытования, художественно-эстетических воззрений народа.

4. Обоснование выбора и согласование выразительных средств композиции при создании новых форм на основе традиционного костюма определяются назначением проектируемой одежды.

5. Новые возможности в дизайне современной одежды в этнической стилистике создаются с опорой на сочетание архаики и эпоса народа, синтезе вневременных национальных основ и модных трендов.

Структура и объем диссертации

Структура: введение, три главы, заключение, список сокращений, список литературы и источников, приложение. Работа объемом – 152 страницы основного текста, содержит 7 таблиц и терминологический словарь исследования на 8 страницах. Список использованной литературы и источников – 204 наименования. Альбомом иллюстраций, состоящий из исторических фотографий, рисунков, чертежей, разверток кроя и т.д. представлен в приложении, которое содержит 72 иллюстрации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретические аспекты исследования дизайна в сфере производства одежды в этнической стилистике» рассматриваются истоки и развитие дизайна в сфере создания современной одежды на основе традиций адыгского костюма, раскрываются общие вопросы теории дизайна одежды с применением элементов этники.

В первом параграфе «Историко-культурные предпосылки развития дизайна одежды на основе традиционного костюма адыгов» анализируются этапы развития проектной деятельности Адыгеи в XX веке. Деятельность дизайнеров по созданию авторской одежды в адыгской стилистике является результатом взаимодействия значительного количества факторов: культурно-этических норм, основанных на морально-правовом кодексе «*адыгэ хабзэ*»; мифоэпическом наследии народа; традиционных ремесел; социальных и художественных практик в сферах сценического искусства и производства одежды.

Рассматривая «*адыгэ хабзэ*» или «адыгский этикет» как свод не писанных правил и законов, необходимо отметить, что данный феномен адыгского общества базируется на нескольких столпах, объединяя в одно целое моральные установки и юридические нормы. Традиционная этика «*адыгагъэ*» – основная организационно-идеологическая база, ориентированная на нормативную систему поведения в обществе. Проведенные исследования историко-культурных предпосылок развития дизайна в регионе прослеживают непрерывную связь традиционной культуры с современными нормативными установками адыгов и демонстрируют возможности сохранения культурных ценностей посредством народного костюма.

Первыми представлениями этнографических традиций и народного костюма в адыгском обществе стали «Черкесские благотворительные вечера», проведенные в 1908 и 1914 годах в городском общественном собрании г. Екатеринодара. Выбор эпических произведений Султана Хан-Гирея «Черкесские предания» и «Наезд Кунчука» для театрализованно-этнографических постановок был не случаен. В них наиболее ярко демонстрировались традиционные устои адыгского общества.

Создавая свой образ, самодеятельные актеры обращались к традиционному костюму. Участники постановок реконструировали одежду конца XVIII века с помощью защитного вооружения: средневековых кольчуг, наручей, серебряных шлемов с бармицами. Важной составляющей реквизита было оружие, которым, согласно кодексу «*адыгэ хабзэ*», адыги владели в совершенстве. Женские костюмы, представленные эталонными адыгскими платьями *сай*, были изготовлены участницами постановок, владевшими практиками традиционных ремесел на высоком уровне. Одежания участниц спектакля демонстрировали не только национальную самобытность, но и трансформацию традиционной одежды конца XIX –

начала XX веков, повлиявшую как на народный, так и на сценический костюм актеров прогрессивных театральных постановок.

Анализ фотографий 1930–40-х годов, в которых отражены постановки Областного драматического театра и Ансамбля песни и пляски, организованных в Майкопе в 1936 году, показал, что традиционный костюм приобрел новое обобщенное звучание в данный период. Важной задачей для мастеров того времени стало создание этносимволической выразительности сценического костюма, в котором отражены основные этнографические коды.

В мужской одежде соединяются формы одежды разных культур, появляется так называемый «кавказский костюм», нивелирующий особенности традиционной одежды народов Северного Кавказа и формирующий единый художественный образ. Женский костюм сохранил прежнюю, четко очерченную форму песочных часов и ведущие цветовые отношения. Однако предметы костюма подвергаются большим изменениям в сторону упрощения. Вместо дорогого бархата и шелка используют более дешевые натуральные ткани или ткани с химическими волокнами; серебряные изделия заменяются металлом, чаще латунью; основными художественными приемами декорирования становятся аппликация или роспись по ткани акриловыми красками.

В 1975 году Ю. М. Сташем, руководителем экспериментальной швейной лаборатории областного Дома бытового обслуживания был создан альбом «Адыгский народный орнамент в современной одежде». Предложенная художником-модельером новая стилизация адыгского орнамента и его применение в швейной и сувенирной продукции внедрялась во всех районных и городских ателье области.

В начале 1990-х годов изменения в политической и культурной жизни страны повлекли за собой переосмысление государственной идеологии и концепции культуры, способствовали подъему национального самосознания в обществе. Появляется тяга к воспроизводству исторической памяти, частью которой является народный костюм. На Северном Кавказе появились мастера, восстанавливающие по крупицам традиционные ремесла адыгов. В их числе художник модельер Ю. М. Сташ, создающий философские этноарт-объекты, ювелир-оружейник А. Евтых, возродивший технологию адыгского золотного шитья В. Масафов, мастер золотошвейных дел С. Сет, модельер М. Саралып. Творчество этих мастеров усилило интерес к традиционной культуре на очередном витке истории и позволило народному костюму адыгов войти в следующее тысячелетие уже в новом прочтении.

Во втором параграфе «Художественные методы дизайна одежды в этнической стилистике» рассмотрены подходы к проектированию одежды современных авторов. Выявлено, что основными принципами художников-модельеров по созданию новых образов являются технические приемы работы с этническим наследием.

Автором настоящей работы выявлены и систематизированы художественные принципы, включающие обращение к архаике; к культурно-

этическим нормам, основанным на морально-правовом кодексе «адыгэ хабзэ»; к мифоэпическому наследию народа и традиционным ремеслам; обозначены основные способы реализации художественных традиций народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды, отраженные в таблице 1.

Таблица 1 – Художественные принципы проектирования современной одежды на базе традиционного адыгского костюма

Уровни организации костюма	Прямое следование источнику		Современное прочтение традиционного костюма		Визуализация эпических образов	
			Стилизация традиционного костюма			
Приемы работы с источником						
Силуэт/форма	полное соответствие традиционному костюму		традиционный силуэт с измененной конструкцией		модные формы	универсальные базовые формы
Пропорции	полное соответствие традиционному костюму	изменение пропорций внутри традиционной формы		изменение пропорций, новые конструктивно-модельные членения	поиск современных пропорций	масштабность монолитность
Цветовое решение	полное соответствие традиционному костюму	«этнопалитра» / нехарактерное для традиционного костюма			не связанное с традиционным костюмом; соответствует художественной идеи коллекции	
Материал	современные аналоги		современные материалы		новые, нехарактерные для традиционного костюма: трикотаж, синтетические материалы, искусственная кожа	
Технологическое решение	машинный способ шитья					
	ручная вышивка, плетение и ткачество	машинная вышивка, аппликация	ручная вышивка и плетение			авторские методы обработки материалов
Декор и его расположение	традиционная вышивка; традиционное расположение	машинная вышивка; увеличение масштаба, традиционное расположение	авторский рисунок, новые материалы, традиционное расположение	творчески переосмысленные мотивы на основе традиций; нехарактерное расположение	творчески переосмысленные мотивы на основе археологических артефактов; обусловленное традициями расположение сакральных символов и оберегов	
Результат	реплика	сценический костюм	авторский ритуальный костюм	авторский костюм, творческая коллекция		
						

Вторая глава «Художественно-технологическое решение традиционного костюма адыгов как основа проектной деятельности» посвящена исследованию адыгского народного костюма как социокультурному феномену, в котором исторически сложившееся равноправие статусов мужчин и женщин определило единую форму и крой костюма. Традиционный адыгский костюм как выражение социальных и художественных функций демонстрирует богатство и многообразие форм одежды, головных уборов, обуви, аксессуаров, показывает художественную самобытность золотного шитья адыгов.

В первом параграфе «Предметы традиционной адыгской одежды, их социокультурные функции» рассмотрены мужские и женские костюмные комплексы адыгов, датирующиеся концом XIX – началом XX веков. Основой исследования послужили подлинные музейные образцы и исторические фотографии, хранящиеся в фондах НМРА, СКФГМИНВ, РЭМ, КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, Лазаревского этнографического музея. Типология народного костюма представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Предметы традиционной адыгской одежды

Мужской костюм	Женский костюм	
	нательная одежда	
	рубаша, штаны	рубаша корсет, штаны
	плечевая одежда	
	бешмет, черкеска, бурка	кафтанчик, сай
	головные уборы	
	папаха, <i>nalo klyxъ</i> <i>upklъ nalo</i> башлык	шапочка, накосник, шаль, платок
	обувь	
	сапоги <i>мест</i> ноговицы	<i>къатыр, папыц,</i> <i>цуакъэ, пхъэцуакъ,</i> чувяки
	оружие/серебряные украшения	
	пояс, поясные подвесы, кинжал, пашка, газырные колпачки, карманные часы	пояс, нагрудные застежки, наплечные розетки, навершие шапочки, браслеты, кольца, кулоны
аксессуары		
кисеты	веера, сумочки	

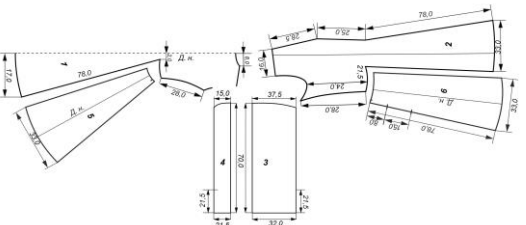
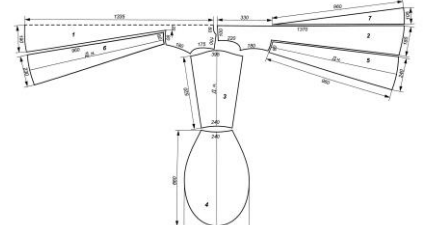
Мужской костюм полностью отвечал требованиям жизни адыгов, наполненным борьбой за существование в сложных геоклиматических условиях гор и необходимым участием в военных действиях. Комплекс традиционного костюма является примером гармоничности эстетических и утилитарных компонентов, послуживших поводом для его принятия и включения в культурный контекст других этносов, например, донских, терских и кубанских казаков. Комплекс был заимствован и армией Российской империи. Сегодня в

традиционный костюм адыгов одет конвой королевской семьи Иордании, что служит показателем признания его силуэта и кроя эталонным и в наше время.

Женская одежда, полностью повторяя крой основных деталей мужской одежды в эталонном платье *сай*, с конца XVIII до начала XX века проходит через ряд трансформаций, обусловленных изменениями в обществе, однако принципы формообразования и пропорциональные отношения частей костюма остаются неизменными. В комплексе сохраняется ношение серебряного или металлического пояса различных форм и типов, а также головных уборов. Выявлено, что мужская и женская одежда имеет идентичный крой, это является особенностью адыгского костюма, определяет равенство социокультурных функций одежды как результат исторически сложившегося единого эталона красоты и гендерного паритета в традиционном обществе.

Во втором параграфе «Технология производства и художественно-эстетические особенности традиционного костюма адыгов» дана характеристика конструктивного решения мужского и женского костюма, охарактеризованы способы соединений и методы технологической обработки изделий, определены основные художественные элементы декорирования народной одежды. Анализ аутентичной одежды, хранящейся в музеях, определил устойчивые художественно-конструкторские решения традиционного адыгского костюма, представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Художественно-конструкторские решения традиционного комплекса одежды адыгов

Художественно-конструкторские решения традиционного комплекса одежды адыгов			
Мужская черкеска		Женское платье <i>сай</i>	
Силуэт			
форма «песочные часы»		форма «песочные часы»	
Развертка кроя (количество основных деталей)			
			
Цвет / цветовые отношения			
черный, коричневый, серый, белый	контраст, нюанс, тождество	черный, темно-зеленый, оттенки спелых плодов	нюанс, тождество; теплые и холодные оттенки
Членения / направление линий			
вертикальные, горизонтальные		вертикальные, горизонтальные	
Ритм			
радиально-лучевой, метрический		радиально-лучевой, метрический	
Закон контраста, нюанса, тождества			
в направлении линий, в фактуре ткани, в цветовых отношениях		в направлении линий, в фактуре ткани, в декоративной отделке	

Модельные конструкции черкески и платья *сай* определяют сложный силуэт и художественное решение костюма. Отличительной особенностью женского платья является декорирование конструктивных линий. В женском костюме рукав дополнен подвесной лопастью, которая выполняет практическую, символическую, декоративную и коммуникативную функции.

Определены сходные технологические приемы при изготовлении одежды. Одновременное сшивание деталей из основной и подкладочной тканей – характерный технологический прием. Такая технология применялась для создания прочных соединений, образующих подобие современного запошивочного шва. В работе представлена таблица классификации узлов и соединений с их схематическими изображениями.

Автором подробно рассмотрен выбор цвета ткани – одного из основных признаков этнического своеобразия при подобию кроя и состава северокавказской одежды. Подчеркнута сдержанность цветовой гаммы и аскетизм образа мужского костюма, где особое внимание уделялось военному снаряжению горца. Основным же в выборе цветовых соотношений в женской повседневной одежде было определенное сочетание теплых или холодных цветов в ансамбле. В нарядах для торжественных случаев отдавалось предпочтение темным цветам и оттенкам спелых плодов: темно-красному, темно-бордовому, вишневому. Выразительность образа достигалась контрастом вышивки и цвета костюма, сбалансированным отношением основного поля и орнаментальных композиций, а также идеально выполненным качеством работы.

Главным художественным приемом и эстетическим элементом декорирования женского костюма являлась вышивка золотной и серебряной нитью. Отмечено, что аутентичная вышивка *вприкреп «адыгэ идагъ»* (своеобразный вид аппликации) стала материальной и культурной ценностью, которую сохраняли адыгские женщины и передавали по наследству из поколения в поколение. Басонные изделия плетеные и сотканые на дощечках служили не только способом украшения одежды. Не имеющая начала и конца галунная лента обрамляла конструктивные швы, края и срезы, делая их прочными, закольцовывала фигуру и служила своеобразным оберегом владелицы.

В разделе выполнены развертки кроя и определены точные размеры деталей плечевой и поясной аутентичной одежды адыгов. Схема развертки кроя музейного платья (НМРА 9032) представлена на рисунке 1.

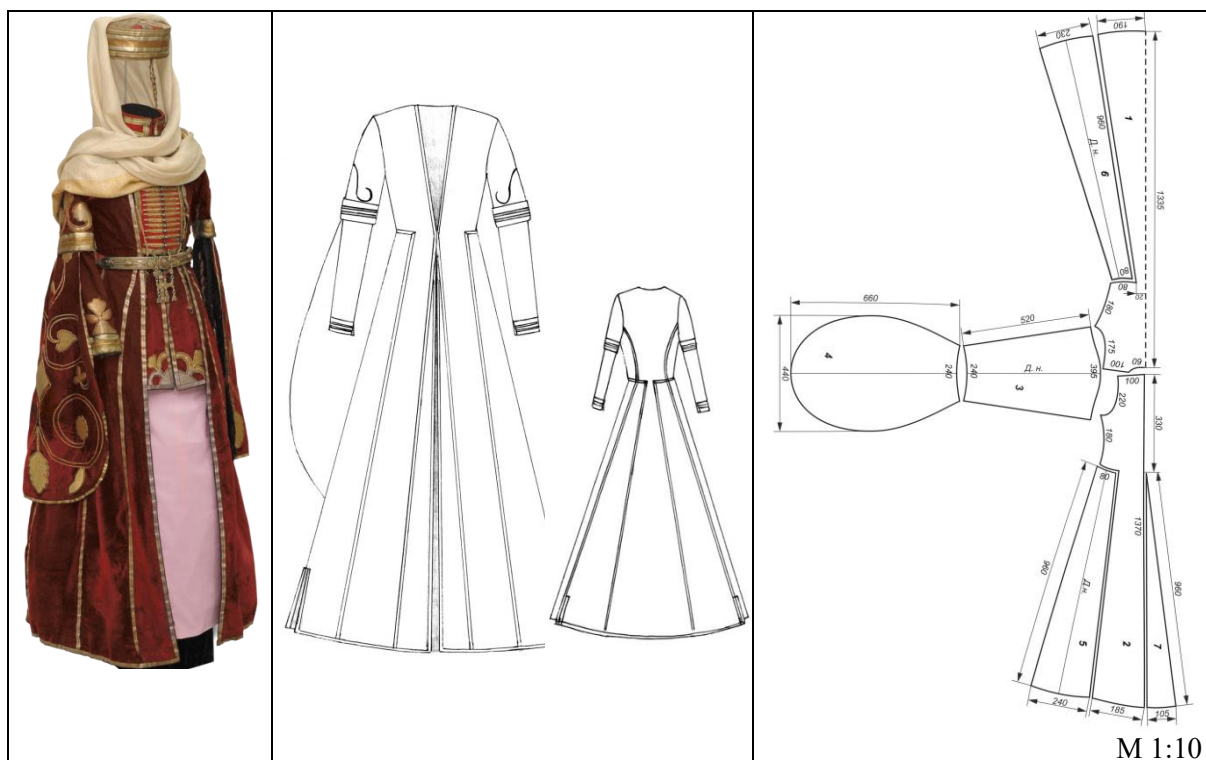

Рисунок 1 – Традиционное адыгское платье *сай* (НМРА 9032): технический рисунок; развертка кроя

В третьем параграфе «Методика воссоздания музейных памятников: реставрация, реконструкции (археологическая, историческая), реплика» рассмотрены методы сохранения и восстановления музейных образцов аутентичной одежды. Исследования, представленные в п. 2.2, позволили автору выполнить реплики экспонатов для НМРА, тем самым сохранить традиционный комплект как информационную единицу и как объект, несущий сообщение о соционормативной культуре этноса.

Автором зафиксировано, что традиционный адыгский костюм представляет собой целостный художественный ансамбль. Он отражает эстетическое преобразование философского видения мира в художественные образы и позволяет говорить о развитии различных кустарных промыслов и о высоком уровне мастерства адыгов.

В третьей главе «Воплощение художественных принципов адыгского костюма в современном дизайне одежды» проведен анализ сценической одежды и авторских коллекций, выполненных совместно с диссертантом. На этих примерах показаны возможности использования этнокультурных кодов в современных коллекциях и эволюция дизайна авторской одежды от прямой стилизации к универсальным модным образцам.

В первом параграфе «Трансформация традиционного адыгского костюма при создании сценических образов» рассмотрены факторы,

влияющие на использование этнической одежды адыгов при изготовлении сценического костюма, выявлена взаимосвязь сценографии и народной одежды. Показано, что, сохраняя баланс системы «танцор – сценический костюм – сцена – восприятие зрителя», художник создает новые формы, используя приемы прямой трансформации визуальных элементов костюма, связанные с обязательным сохранением пропорций, применением новых техник и технологий, изменением специфических национальных элементов костюма.

Во втором параграфе «Приемы стилизации традиционного адыгского костюма в авторских коллекциях региональных дизайнеров» анализируется одежда для особых случаев от Дома моды «*Madina Saral'p*» и авторская коллекция «*Новая Луна*» (2010 г.). Приемы прямой трансформации визуальных элементов аутентичного костюма, новые орнаментальные идеограммы и несвойственные традиции материалы позволяют М. Саралып создавать комплексы, сходные с традиционными, приближая ее деятельность к дизайну люксовой одежды. В платьях присутствуют этнокоды и константы традиционного костюма, появляются видоизмененные, трансформированные элементы и новые композиционные решения, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Авторская одежда Дома моды «*Madina Saral'p*»

В работах молодых дизайнеров, представленных на рисунке 3, эклектичное комбинирование исторического материала и перспективных направлений моды приводит к проектированию новой образности современного костюма. Мужские комплекты коллекции «*Новая Луна*», отображают образ всадника-воина, живущего по законам морально-нравственного кодекса «*адыгэ хабзэ*». Изменение композиционного строя костюма приводит к отказу от традиционных форм мужской одежды: Х-образный силуэт заменен на прямоугольный и приближен к современным трендам. Основой образа женских платьев являются эталонное платье *сай*, аутентичная адыгская вышивка и присущие этнотрадиции цвета и цветовые сочетания. Автором сделан вывод о возможностях региональных

дизайнеров по сохранению исторической художественной образности в современных образцах одежды.

Рисунок 3 – Коллекция «Новая Луна». Автор С. Кужба. 2010 г.

В третьем параграфе «Синтез основ национальной культуры адыгов и художественной образности в коллекциях молодых дизайнеров» показан процесс слияния вневременных национальных основ и модных трендов.

Основным художественным принципом при создании коллекции «Доспехи Теменшу» (2013 г.), представленной на рисунке 4, стало обращение к достоянию адыгского народа – «Нартскому эпосу». Немаловажную роль в реконструкции образа амазонки сыграли реальные артефакты, хранящиеся в НМРА. Подлинные музейные экспонаты: сохранившиеся предметы одежды, амуниция и украшения наездниц, предметы конской сбруи – позволили восстановить примерный портрет и воспроизвести в моделях внешний облик амазонки.

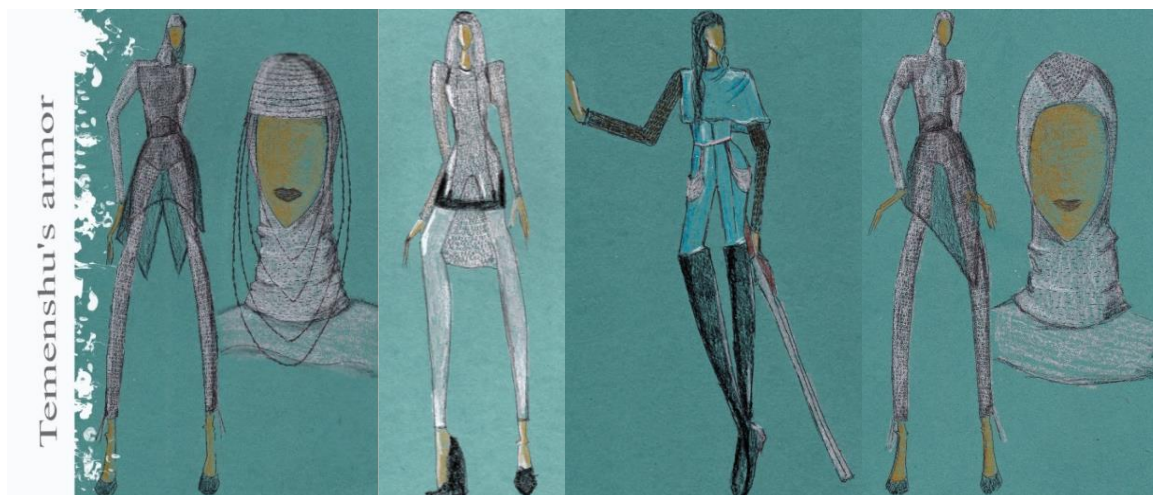

Рисунок 4 – Коллекция «Доспехи Теменшу». Автор С. Кужба. 2013 г.

В проекте «Белая река», представленном на рисунке 5, поиск источника построен на глубоком проникновении в этническую ментальность, реализующуюся во всех формах духовной культуры народа: в традициях, в изобразительном и прикладном искусстве, в устном мифоэпическом наследии, в философии «адыгэ хабзэ». Ключевой художественной особенностью коллекции является монолитность и масштабность форм, цельность решения в цвете и материале, в единстве линейно-конструктивной организации моделей. Отсутствие мелких деталей и «прямых цитат» исторического костюма позволяет зрителю воспринимать коллекцию на уровне архетипических ассоциаций. В коллекции отображен собирательный женский образ *Гуаце* (Княжны). Этот архетип в его различных вариациях воспроизводит ментальную особенность адыгов, основанную на вере в женское начало мироздания, напрямую связанного со светлым, белым женским образом. Амбивалентность белого цвета, выражающего жизнь и смерть, влияет на восприятие: усиливает зрительный эффект масштабных форм моделей, рождает свободные ассоциации, создает возвышенный настрой, вызывает эмоции.

Рисунок 5 – Коллекция «Белая река». Авторы С. Кужба, Л. Свечкарева. 2016 г.

В заключении подчеркивается, что рассмотренные авторские коллекции с использованием этностилистики позволяют проследить эволюцию дизайнерского мышления северокавказских авторов. Сочетание в дизайне одежды мировых модных тенденций и архаических ментальных черт адыгского этноса дает авторам новые возможности в создании современных этнообразов и позволяет выйти за рамки региона на общероссийский и международный уровни.

Основные выводы

В ходе диссертационного исследования были решены следующие поставленные задачи.

1. Обобщены историко-культурные предпосылки развития дизайна одежды на основе традиционного костюма адыгов. Формирование дизайнерского мышления адыгов (черкесов) связано с глубокими историческими корнями этноса и обусловлено социальным феноменом «*адыгэ хабзэ*» (морально-правовой кодекс) с его традиционными нравственными императивами. Сохранение традиций в обрядовой и повседневной культуре, в сферах сценического искусства и художественных практик, включенность традиционной этики «*адыгагъэ*» в регулирование общественного поведения отражаются в эстетике авторских работ, находят своего зрителя и становятся частью регионального культурного пространства.

2. Определены методы работы с источниками информации о традиционном костюме, его визуальных кодах и культуре адыгов (от исторических артефактов до мифоэпического наследия), которые позволяют использовать широкий круг приемов: от воспроизведения всего комплекса традиционного костюма к заимствованию отдельных элементов; от прямой трансформации визуальных элементов костюма к поиску художественной образности на основе вербальных источников, глубокого переосмысления фольклора, традиций и народного костюма. Все это способствует созданию новых инновационных форм в контексте современной моды.

3. Проведен анализ традиционного костюма адыгов, выявивший многообразие и самобытность форм национальной одежды. Изучена и описана модельная конструкция плечевой одежды, отражающая стандарт красоты народа, свидетельствующая о высоком уровне мастерства в регионе и служащая образцом для подражания и воспроизводства. Особенностью костюма адыгов является практически идентичный крой мужской и женской одежды, отражающий не только гендерное равноправие представителей этноса, но и особое высокое положение женщины в адыгском обществе. Основным семантическим элементом и главным художественным приемом оформления костюма является адыгская золотная вышивка. В результате исследования создана обширная база данных народного костюма адыгов.

4. Выявлены характерные выразительные средства, позволяющие идентифицировать создаваемые образцы одежды с моделями, выполненными в этнической стилистике. Дизайнеры варьируют степень связи с традиционным костюмом адыгов от копирования формы и композиции к стилизации пропорций, орнамента и специфических визуальных элементов костюма; от использования узнаваемых элементов традиционного костюма в качестве связующей линии дизайна к визуальному воплощению в костюме идей нематериальных культурных ценностей, поиску художественной образности на основе трансформации объемов, масштабирования формы и орнамента, ассоциативного подбора материалов.

5. Определены перспективные подходы к проектированию современной одежды. Обращение северокавказских дизайнеров к нартскому эпосу и фольклору, археологическим находкам и музейным артефактам становится основой для создания новых форм и стилевых решений современного костюма. Дизайн одежды, построенный на синтезе значительного числа составляющих художественных традиций народного костюма адыгов, закономерно развивает творческий потенциал молодых дизайнеров Северного Кавказа.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ

Статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК

1. Кидакоева, Н. З. Социально-исторические аспекты зарождения фэшн-индустрии в западных странах / Н. З. Кидакоева, А. А. Кубова // Вестник Майкопского государственного университета. – 2013. – Вып. 4. – С. 97-103.

2. Кидакоева, Н. З. Мифологические аспекты создания современной коллекции одежды в этническом стиле (на примере авторской коллекции «Доспехи Теменшу») / Н. З. Кидакоева // Этносоциум и межнациональная культура. – 2014. – № 10 (76). – С. 111-118.

3. Кидакоева, Н. З. Роль экранных СМИ и кино в распространении моды в регионе в 1960-1980 гг. (на материале Республики Адыгея и Краснодарского края) / Н. З. Кидакоева, А. М. Сиюхова // Культура и искусство. – 2017. – № 10. – С. 49-58.

4. Кидакоева, Н. З. Художественные принципы и технология производства традиционного костюма адыгов / Н. З. Кидакоева // Вестник Санкт-

Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия, 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2018. – № 3. – С. 50-58.

5. Кидакоева, Н. З. Концептуализация художественно-конструктивных принципов традиционного костюма в современном дизайн-проектировании одежды / Н. З. Кидакоева // Культура и искусство. – 2018. – № 11. – С. 91-100.

6. Кидакоева, Н. З. Традиционный костюм адыгов в изобразительном искусстве: исторический и современный взгляд / Н. З. Кидакоева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия, 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2021. – № 2. – С. 41-47.

Публикации в других изданиях:

7. Kidakoeva, N. Mythological aspects of modern clothes collection in ethnicstyle [Electronic sources] / N. Kidakoeva // Культура мира. – 2014. – № 2. – Режим доступа: <http://www.kultura-mira.ru/images/Journals/cw-2.pdf>. – Заглавие с экрана.

8. Кидакоева Н. З. Мифы и легенды адыгов в создании fashion-коллекций в этническом стиле / Н. З. Кидакоева // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XIX Международной научной конференции. – СПб.: СПбГУТД, 2015. – С. 293-297.

9. Кидакоева Н. З. Этника как источник творчества в сфере региональной моды / Н. З. Кидакоева // Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева. Выпуск 6 (30). – Майкоп: АРИГИ, 2015. – С. 144-148.

10. Кидакоева Н. З. Традиционный адыгский женский костюм конца XIX – начала XX вв. в собрании Национального музея Республики Адыгея / Н. З. Кидакоева // Традиционная одежда и золотое шитье адыгов. Из фондов Национального музея Республики Адыгея. Краснодар: Традиция, 2015. – С. 34-42.

11. Кидакоева, Н. З. Роль нагрудных застежек в девичьем костюме адыгов / Н. З. Кидакоева // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XIX Международной научной конференции. – СПб.: СПГУПТД, 2016. – С. 428-432.

12. Кидакоева Н. З. Принципы адыго-абхазской эстетики в дизайне современного костюма / Н. З. Кидакоева // Постсоветское социокультурное пространство (на примере адыго-абхазской идентичности). Коллективная монография в рамках проекта РГНФ – Академии наук Абхазии (АНА) № 14-23-12001 «Постсоветское социокультурное пространство (на примере адыго-абхазской идентичности)». Майкоп, 2016. – С. 84-91.

13. Кидакоева, Н. З. Адыгский мужской костюм XIX – начала XX вв. в собрании Национального музея Республики Адыгея / Н. З. Кидакоева // *Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XX Международной научной конференции.* – СПб.: СПГУПТД, 2017. – С. 145-148.

14. Кидакоева, Н. З. Музейные коллекции старинных артефактов как один из источников формирования новой эстетики в моде / Н. З. Кидакоева // *Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XXI Международной научной конференции.* – СПб.: СПГУПТД, 2018. – С. 489-493.

15. Кидакоева, Н. З. Создание реплик, как метод воспроизведения традиционного костюма / Н. З. Кидакоева // *Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XXII Международной научной конференции.* – СПб.: СПГУПТД, 2019. – С. 52-56.

16. Кидакоева Н. З. Свадебный костюм адыгов: традиции и современность / Н. З. Кидакоева // *Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XXIII Международной научной конференции* – СПб.: СПГУПТД, 2020. – С. 407-412.

17. Кидакоева, Н. З. Декоративное оформление интерьера традиционного адыгского жилища / Н. З. Кидакоева // *Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы XXIV Международной научной конференции.* – СПб.: СПГУПТД, 2021. – С. 371-375.

18. Кидакоева, Н. З. Черкесские образы в изобразительном искусстве путешественников XIX века [Электронный ресурс] / Н. З. Кидакоева // *Мир глазами черкесских художников.* – Майкоп: ЭЛИТ, 2022. – Режим чтения: https://201824.selcdn.ru/elit-174/pdf/978_5_6049226_0_6.pdf. – Заглавие с экрана.