

УДК 687.016-053.67:391+297

**ЭКЗОТИКА ВОСТОЧНОЙ МОДЫ НА СЛУЖБЕ У СОВРЕМЕННОГО
КОСТЮМНОГО ДИЗАЙНА****Кокорина Г. В., Найденов В. В., Кухар Н. С.**

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Статья посвящена методам интерпретации костюмных традиций народов Востока в современном костюмном дизайне. Рассмотрены способы маркировки социального статуса и критерии гармонии в мусульманском костюме.

Ключевые слова: дизайн костюма, восточный костюм, ислам, молодежная мода

Тема исламского Востока сегодня необычайно актуальна – и с позиций мировоззрения, и с позиций эстетики. Это связано с неприятием тех штампов, которые навязывают нам сегодня средства массовой информации и политики. Особенно чувствительна к такой фальши интеллектуальная молодежь, сохраняющая способность индивидуального отношения к истории, культуре и художественным традициям восточных народов. При таком непредвзятом подходе обнаруживается, что ислам богат разнообразными традициями, которые воспринимаются чрезвычайно свежо и актуально в контексте актуальных тенденций современного костюмного дизайна. Пристальное рассмотрение формы, средств декорирования и образного решения костюма народов Востока способствует рождению оригинальных коллекций молодежной одежды.

Постановка задачи

Ближний Восток – место зарождения одной из древнейших культур, интересной с точки зрения эволюции костюма. Именно здесь, в глубокой древности, проявилось новаторство архаичных мастеров шитья, и мир узнал такие формы костюма как кафтан и штаны (рис. 1). Эти новые элементы костюма просвещенная античная публика долгое время воспринимала как признаки варварства, сохраняя верность своим традиционным драпированным формам одежды [1]. Молодая исламская цивилизация, формирование которой также привязано к Ближнему Востоку, трансформировала древние формы, наложила на них свое видение красоты и породила несметное количество форм, орнаментов, образов и подходов к созданию костюма. Отдельный интерес представляет презентация специфики религиозной принадлежности, в частности, в костюме суфиев. Сегодня ближневосточный регион вновь стал средоточием интересов со стороны

ключевых глобальных игроков – политических и экономических. А вслед за политикой и бизнесом свое внимание обратили на ближневосточный регион дизайнеры: Хуссейн Чалаян, Иссей Мияки, Жан-Поль Готье и многие другие. Остро ощущая смену культурной парадигмы, воспринимая современность как эпоху поиска новых канонов и «точек опоры» в искусстве, эти мастера подталкивают к эксперименту начинающих модельеров. У Востока особая эстетика, в которой, с точки зрения среднего европейца, как бы стерты грани между роскошью и нищетой, мужским и женским, модным и традиционным. Как можно использовать подобный опыт в современном костюмном творчестве?

Рис. 1. Костюм в рельефах Древнего Ирана

Результаты исследования

На первый и несколько поверхностный взгляд, восточный костюм маскирует социальный статус. Конечно же, в каждом конкретном регионе и сегодня, и в исторической перспективе, есть и были свои маркеры происхождения и уровня достатка. Но европейцы этих признаков не улавливают. Одежда из ткани в полоску – это для кого? В Европе – для изгоев и анархистов, для эпатажных и бунтующих модников. На Востоке важна не полоска, а ее колористика, это специфическая кодировка статуса. Многослойность в костюме, что она означает? В Европе это всегда признак богатства. У восточных людей странствующий аскет может носить «навьюченный» костюм, состоящий из большого количества элементов одежды и аксессуаров. Этому способствует климат: пыльные бури, а также контраст жаркого дня

и холодной ночи требуют одежды, которая обеспечивает хорошую воздушную прослойку.

Нормативы гендерной принадлежности у народов Востока также имеют свою специфику. Если в европейском костюме столетиями существовал запрет на ношение штанов женщинами, то для мусульманской женщины это обязательный элемент ансамбля. Вместе с тем, в костюме отдельных представителей мужского населения Ближнего Востока и Северной Африки присутствует юбка. А длинные и отрезные по линии талии кафтаны суфиев, в восприятии европейца представляются похожими на женские платья. Однако следует понимать, что размежевание в области костюма по признаку пола в странах Востока еще более жесткое, чем в европейской традиции. Главный инструмент такого размежевания – это хиджаб, то есть свод требований к женской одежде, соответствующих законам шариата. В отношении мужской моды важно следование местным традициям, а также очень кратким рекомендациям, содержащимся в Коране и хадисах. Например, сохранилось предание о том, что Пророк Мухаммед указывал на неприемлемость мужской одежды, которая волочится по земле [2]. Для современных европейских дизайнеров восточная мода тем и интересна, что позволяет играть с гендерными маркерами, размывая границы между мужским и женским костюмом (рис. 2).

Рис. 2. Модели из коллекций Н. Кухар и В. Найденова, показанные в рамках «Украинской недели моды». 2016 г.

Еще более тонкая грань отделяет сегодня «красивое» и «безобразное». Кто решится сейчас из серьезных аналитиков рассуждать о хорошем вкусе в одежде? Подобные оценки сегодня не актуальны, мы перестали говорить о красоте и гармонии, избегаем выражения «произведение искусства», заменив его понятием «арт-объект». Опыт адаптации эстетика хиппи, панков, а потом готов и других эпатажных субкультур породил целое направление в современном модном дизайне, именуемое «гранж». Причем этот тренд держится на пике популярности уже много лет. Основательно поношенная одежда как бы с чужого плеча, лохмотья и заплатки, грубоватость форм и небрежная манера носить костюм – вот характерные приметы этого стиля (рис. 3).

Рис. 3. Фотографии дервишей и эскизы моделей, разработанных на основе переработки их костюмной традиции (автор В. Найденов)

В таком контексте костюм суфиев становится благодатным творческим источником. Суфизм – эзотерическое течение, уходящее своими корнями в

средневековье и проповедующее аскетизм и повышенную духовность. Последователей суфизма называют суфиями или дервишами. Склонные к отшельничеству и мистике, исповедующие культ нестяжательства, суфии создали свой особый костюм.

Ключевым элементом костюма суфиев является «хирка» – одеяние в форме халата, сшитого из разнородных лоскутков материи. Хирка являлась символом, указывающим на то, что облаченный в нее человек вступил на мистический путь. Суфий должен был сшить ее для себя сам, и тогда хирка становилась предметом силы, барьером, оберегающим сознание и дух ученика от загрязнения. Эта одежда носилась постоянно, а если рвалась, то на нее ставились заплатки [3].

Одна из версий происхождения термина «суфизм» указывает на его связь с арабским словом «суф» – шерсть, а грубое шерстяное одеяние издавна считалось обычным атрибутом аскетов и мистиков. Сторонники другой версии возводят этимологию суфизма к корню слова «ас-сафа», что переводится как чистота. Отсюда – приверженность к белому цвету в одежде у суфиев отдельных регионов [4]. Дервиши Средней Азии носили яркие колоритные халаты, выполненные в лоскутной технике, суфии Малой Азии и Северной Африки ввели традицию носить белые отрезные кафтаны с широкими юбками (рис. 4). Такая одежда является частью ритуального суфийского танца, когда суфии кружатся вокруг оси своего сердца и одновременно двигаются по кругу. Это символический ритуал «путешествия души к Богу, когда, проходя сквозь усилия по очищению, душа погружается во внутреннее пространство» [5].

Рис. 4. Фотографии танцующих дервишей и эскиз из коллекции В. Найденова, созданной по мотивам их костюма

Мусульманський Восток – регіон з древніми текстильними традиціями. Умение створювати оригінальні доповнення з простих подручних матеріалів завжди складало існування костюмної естетики. Ритм складок, бахрома і кисти, штучні квіти з ткани, прості і ефектні застібки – всі ці елементи органічно впираються в сучасні молодіжні колекції (рис. 5).

Рис. 5. Елементи текстильного декора, розробаного по мотивах мусульманських традицій (автори Н. Кухар і В. Найденов)

Выводы

Актуальний костюмний дизайн сьогодні орієнтований не тільки на рішення прагматичних завдань модної індустрії, але і ставить більш амбіційні завдання, пов'язані з гармонізацією людських відносин, з привертанням уваги до гострих соціальних проблем. Урегулювання культурного діалогу між Востоком і Заходом, здатність оцінити і прийняти оригінальні традиції і естетику різних народів – це тренди, в руслі яких працюють багато сучасні українські дизайнери. Подібний досвід цінен і в контексті завдань створення креативних костюмних колекцій нинішнього сезону.

Список использованных источников

1. Яценко С. А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы [Текст] / Сергей Александрович Яценко. – М. : Восточная литература, 2006. – 664 с.
2. Сухарева О. А. Костюм народов Средней Азии [Текст] / Ольга Александровна Сухарева. – М. : Наука, 1979. – 248 с.

3. Маликова Е. Хирка: предмет силы или одеяние нравственности [Электронный ресурс] // Журнал Алхимия: сайт от 07.11.2016. URL: <http://www.darvishi.ru/index.php/atributy-dervishej/74-atributodezhda>
4. Иранская национальная одежда [Электронный ресурс] // Живи Востоком: сайт от 03.11.2016. URL: <http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/iran/dress>
5. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордена в исламе [Текст] / Дж. С. Тримингэм. Пер. с англ. Ставиской А. А. – М. : Наука, 1989. – 328 с.

References

1. Iatsenko S. A. Kostium drevnei Evrazyu: yranoiazychnye narody [Tekst] / Serhei Aleksandrovych Yatsenko. – М. : Vostochnaia lyteratura , 2006. – 664 s.
2. Sukhareva O. A. Kostium narodov Srednei Azyu [Tekst] / Olha Aleksandrovna Sukhareva. – М. : Nauka, 1979. – 248 s.
3. Malykova E. Khyrka: predmet syly yly odeianye nnavstvennosty [Elektronnyi resurs] // Zhurnal Alkhymia: sait ot 07.11.2016. URL: <http://www.darvishi.ru/index.php/atributy-dervishej/74-atributodezhda>
4. Yranskaia natsyonalnaia odezhda [Elektronnyi resurs] // Zhyvy Vostokom: sait ot 03.11.2016. URL: <http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/iran/dress>
5. Trymynhem Dzh. S. Sufyiskye ordena v yslame [Tekst] / Dzh. S. Trymynhem. Per. s anhl. Stavyskoi A. A. – М. : Nauka, 1989. – 328 s.

Екзотика східної моди на службі у сучасного дизайну

Кокоріна Г. В., Найдьонов В. В., Кухар Н. С.

Київський національний університет технологій та дизайну

Стаття присвячена методам інтерпретації костюмних традицій народів Сходу в сучасному костюмному дизайні. Розглянуто способи маркування соціального статусу, гендерної приналежності, а також критеріїв гармонії в мусульманському вбранні.

Ключові слова: *дизайн костюма, гендер, іслам, молодіжна мода*

Exotic Eastern fashion in the service of modern costume design

Kokorina G. V., Naidenov, V. V., Kuhar N. S.

Kyiv National University of Technology & Design

The article is devoted to methods of interpreting costume traditions of the peoples of the East in modern costume design. The methods of marking social status, gender, as well as the criteria of harmony in the Muslim costume.

Keywords: *costume design, gender, Islam, youth fashion*