

УДК 391:7.035.9

ГЕНДЕРНЫЕ МАРКЕРЫ В КОСТЮМНОЙ ТРАДИЦИИ СТРАН ВОСТОКА**Кокорина Г. В., Темченко А. А., Яцура А. Д.**

Киевский национальный университет технологий и дизайна

В статье представлены результаты исследования традиционных для стран Востока маркеров гендерной идентичности. Рассмотрены также методы работы современных дизайнеров Китая и Турции, проанализированы коллекции последних сезонов в контексте проблем идентификации пола в костюме.

Ключевые слова: дизайн, восточный костюм, гендер, мода Турции и Китая

Проблемы взаимодействия моды и гендерной идентичности сегодня на пике актуальности [1]. В Украине традиционно существует бинарная гендерная система, когда внутреннее самоощущение человека и способы поведения, при помощи которых человек сообщает о своём гендере, совпадают. Вместе с тем мы являемся свидетелями того, как размываются границы «мужского» и «женского» в западной культуре, курс на которую взят нашей страной после обретения независимости. В поисках ответа на вопросы о том, какое общество мы хотим построить, и какого будущего мы желаем своим детям, важно понимать, как работают социальные механизмы формирования гендерной идентичности, и какова роль одежды в этом процессе. В таком контексте вызывает интерес опыт обращения современных дизайнеров к костюмной традиции стран Востока.

Постановка задачи

За последние годы выпускники кафедры художественного моделирования костюма Киевского национального университета и дизайна настойчиво выбирают темы магистерских работ, связанные с модой и искусством Востока. Эстетика и скрытые смыслы в костюме народов Ближнего Востока, Турции, Индии, Китая и Японии всегда были привлекательны для европейского дизайна. Сегодня интересно проанализировать не только традицию в ее аутентичных формах, но и то, как ее интерпретируют современные молодые дизайнеры восточных стран, и какую роль в этом процессе играют классические для восточных культур средства репрезентации пола.

Результаты исследования

Остановимся на анализе гендерной идентификации в костюме Китая и Турции, как стран, которые активно демонстрируют свою экспансию в области моды. На

первый и поверхностный взгляд, в национальном костюме отсутствуют привычные для европейца гендерные различия. В китайском костюме халат являлся универсальной одеждой для мужчин и женщин всех сословий и во все времена. Он даже запахивался для обоих полов одинаково – слева направо, запах в другую сторону считался варварством (рис. 1). Схожесть турецких костюмов, мужского и женского, объясняется наличием штанов как обязательного элемента ансамбля для всех. Это впечатление усиливается присутствием почти идентичных кафтанов и жилетов, а также обильной и, как поначалу кажется, одинаковой, орнаментикой (рис. 2).

Рис. 1. Традиционный китайский костюм

Рис. 2. Традиционный турецкий костюм

При более пристальном рассмотрении обнаруживается, что для визуализации гендерной принадлежности мастера Востока использовали, прежде всего, богатую и разнообразную орнаментку [2]. В китайской традиции существовали, например, достаточно четкие регламентации относительно «женских» мотивов – это феникс, хризантема и ива (рис. 3).

Для знатоков символики узоров были понятны и нюансы: хризантема уместна в декоре зрелой женщины, дополнительная семантика – покой, долголетие, простота и гордость [3]. Ива – это символ кротости и наступления весны и, следовательно, хороши в костюме юной девушки. «Мужские» орнаменты – дракон, журавль, пион, при этом известно, что журавль символизирует также пожелание долголетия и получения высшего чина, а пион олицетворяет янскую силу и земную любовь (рис. 4).

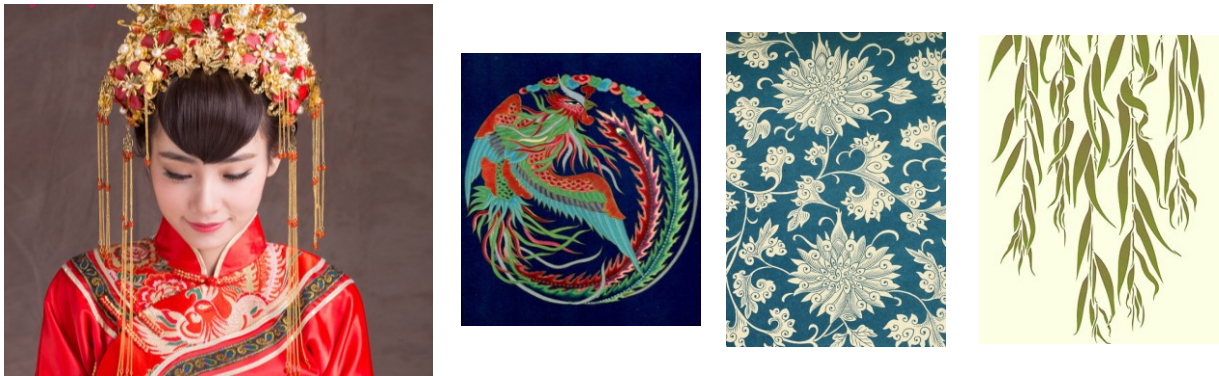

Рис. 3. Традиционные женские орнаменты в китайском costume: феникс, хризантема, ива

Рис. 4. Традиционные мужские орнаменты в китайском costume: дракон, журавль, пион

Гендерный код в орнаменте турецкого костюма несколько сложнее. Важен не столько мотив, сколько его оформление – композиционное и стилистическое. На рис. 5 изображены вариации мотива «мандалы», которая интерпретируется как модель вселенной. Родиной мандалы считается Тибет, но со временем она распространилась и в других странах. Приемы изображения могли быть изменены, а смысл был чрезвычайно разнообразен. В современной турецкой орнаментике мандала является символом совершенства и оберегом, с помощью которого достигается очищение разума и познание мира [4]. Орнамент в виде мандалы или медальона характерен для мужского костюма. Турецкая мандала может включать традиционные турецкие мотивы: тюльпаны, кипарисы, гвоздики. В турецком costume мотив тюльпана появился в XVI века, когда именно в Турции впервые «окультуривали» этот цветок. Позже мотив тюльпана стал символом Османской Турции (кафтан на рис. 5). Кипарис – очень многозначный символ. Скорее мужской, чем женский, он означал стойкость и силу. Из-за формы кроны, напоминающей язык пламени, кипарис издавна был

культурам, а в мусульманській культурі його ще називали «слезой Аллаха», що сближало кипарис з «бутой» («восточним огурцом»), а також архетиповим мотивом «древа життя». Таким образом, можно утверждать, что в турецкой культуре нет четкого разделения на мужские и женские орнаменты, а важен символический контекст и композиционное оформление. Гвоздика, например, – символ счастья и мудрости, но, по местной традиции, может быть использована в костюме пожилой женщины (рис. 6).

Рис. 5. Орнаментальные мотивы в традиционном турецком мужском костюме

Рис. 6. Орнаментальные мотивы в традиционном турецком женском костюме

«Бута» («пейсли»), безусловно, один из главных женских оберегов и благопожеланий, особенно в оформлении двух «бут» («мать и дитя»), поэтому его можно увидеть как в текстильном орнаменте для женского костюма, так и в росписях и татуировках по телу.

Обратимся к анализу того, как сегодня происходит конструирование «мужского» и «женского» в коллекциях последних сезонов на подиумах Китая и Турции. В ходе знакомства с современным восточным дизайном приходится констатировать, что так же как в западной моде, здесь происходит размывание артикуляции половой идентичности. Коллекция одного из самых популярных китайских дизайнеров Чжан Чжифэна 2015 года была выполнена в стиле династии Мин (рис. 7). В нее вошли шелковые платья, украшенные росписью и расшитые золотом, облегающие фигуру туники и объемные ципао, в которых элементы традиционного китайского костюма органично сочетались с актуальными тенденциями моды. В целом, коллекция демонстрировала традиционные приемы создания гендерного образа, но при внимательном рассмотрении можно заметить, что дизайнер ненавязчиво нарушил рекомендуемые китайской традицией орнаментально-символические маркеры пола [5]. И главный вывод, который напрашивается: китайский подиум оставляет костюмную традицию Китая для исключительных, особо торжественных жизненных событий, для кинематографа и исторических обществ, занятых возрождением и реконструкцией яркой и важной для китайцев культуры «ханьфу фусин».

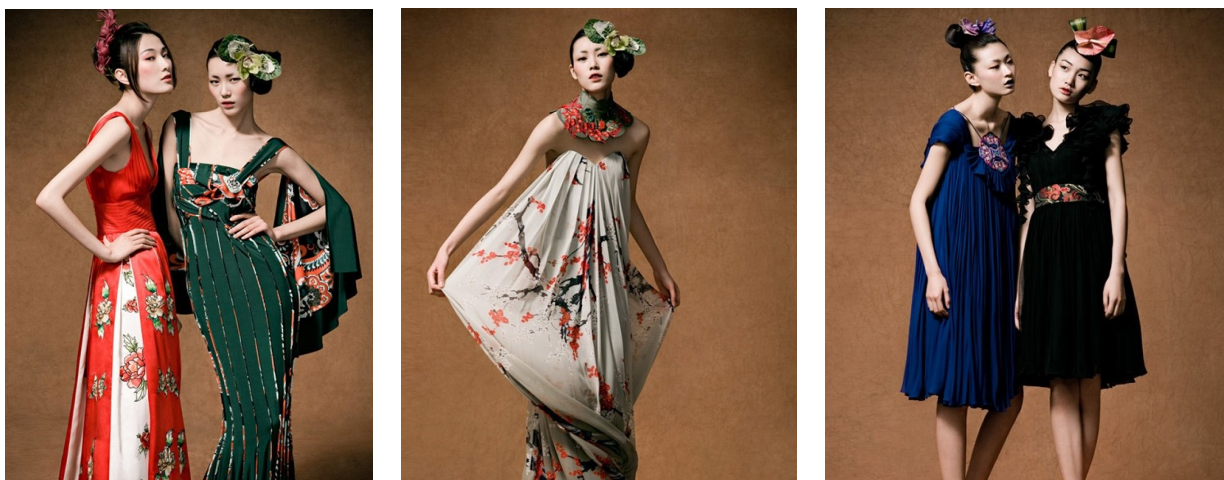

Рис. 7. Модели китайского бренда Ne-Tiger, показанные в рамках недели моды в Пекине в 2015 г. Дизайнер Чжан Чжифэн

В продолжение пространственно-временных параллелей – исследование творчества современных турецких дизайнеров. Турецкая мода сегодня существует в более тесном контакте с европейскими рынками. Именно этим объясняется такая же, как и в западных странах, увлеченность вопросами пола и нарочитое смещение границ гендерных различий [6]. Но если в Европе это принимает формы массовой одержимости, то здесь это всего лишь увлеченность. Подтверждением могут служить модели дизайнеров Селима Белкаси и Гула Агиса (бренд Lug Von Siga), представленные на рисунках 8 и 9.

Рис. 8. Selim Baklaci

Рис. 9. Lug Von Siga

Орнамент и декор позволяют любой костюм репрезентовать с позиций гендера. Геометризованный по типу основного элемента стилизации и фризный по композиции орнамент более характерен для мужской одежды. Растительный мотив, трактованный натуралистично или декоративно, расположенный в костюме ассиметрично, – это приемлемо, в большей мере, для женского костюма. Но женщины в скорее, чем мужчины, склонны подчеркивать свою природную привлекательность при помощи костюма, поэтому дизайнеры дают возможность модницам привносить в свою одежду багаж особых сексуальных смыслов, неотделимых от укорененного в турецкой культуре представления о женственности (рис. 9). Учитывая, что гендерные различия в мировой моде сегодня претерпевают значительные изменения, а актуальные тренды способствуют размытию гендера, турецкая мода вносит в костюмный дизайн последних сезонов некую неопределенность в духе «унисекс» (рис. 8).

Выводы

Одежда несет в себе информацию о нашем социальном статусе, возрасте, профессии, поле. Она имеет и собственный потенциал, заставляя человека соответствовать ей, влияя на его самоощущение и позиционирование себя в обществе [7]. Создание гендерного образа в современном дизайне стало актуальной задачей. Эта актуальность соотносится с более глобальной проблематикой, связанной с моделированием будущего. Согласны ли мы отказаться от простых и традиционных представлений о половом статусе и согласиться с разветвленной конструкцией: «он», «она», «оно» и еще целый ряд вариаций? Опыт анализа творчества современных восточных дизайнеров указывает на приоритет региональной традиции в вопросах гендерной идентичности, как, впрочем, и в других вопросах костюмной эстетики и искусства шитья.

Список использованных источников

1. Энтуисл Д. Мода и плоть: одежда как воплощенная телесная практика [Текст] / Джоан Энтуисл // Теория моды.– М. : Новое литературное обозрение, 2007. – № 2. – С. 95-130.
2. Кравцова М. Е. Духовная культура Китая : энциклопедия. В 5 т. Т. 6. [Текст] / М. Е. Кравцова, Бай Бао // под ред. М. Л. Титаренко. – М. : Восточная литература, 2010. – С. 513-517.
3. Владимирова Д. А. Благопожелательная символика в керамике Китая и Японии [Текст] / Д. А. Владимирова // Декоративно-прикладное искусство Восточной Азии : Символика и традиции. – Владивосток : Изд-во ДВО РАН, 2009. — С. 120-133.
4. История удивительного орнамента [Электронный ресурс] // Символика восточного орнамента : сайт от 14.11.2016. URL: <http://brjunetka.ru/chto-takoe-turetskiy-ogurets/#ixzz4Q1AfWAAo>
5. Китайская неделя моды [Электронный ресурс] // Проект ЭКД : сайт от 26.10.2016. URL: <http://ekd.me/2015/03/china-fashion-week/>
6. Lug Von Siga, Selim Baklaci [Электронный ресурс] // Турецкие модельеры : сайт от 21.11.2016. URL: <http://www.turkishfashion.net/ru/Турецкие-Модельеры/50>

7. Трофимова Т. Определяя гендер: пол, травестия и культура практика [Текст] / Татьяна Трофимова // Теория моды.– М. : Новое литературное обозрение, 2007. – № 2. – С. 326-330.

References

1. Entuysl D. Moda y plot: odezhdka kak voploshchennaia telesnaia praktyka [Tekst] / Dzhoan Entuysl // Teoryia mody.– М. : Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2007. – № 2. – S. 95-130.
2. Kravtsova M. E. Dukhovnaia kultura Kytaia : entsyklopedyia. V 5 t. T. 6. [Tekst] / M. E. Kravtsova, Bai Bao // pod red. M. L. Tytarenko. – М. : Vostochnaia lyteratura, 2010. – S. 513-517.
3. Vladymyrova D. A. Blahopozhelatelnaia symvolyka v keramyke Kytaia y Yaponyy [Tekst] / D. A. Vladymyrova // Dekorativno-prykladnoe yskusstvo Vostochnoi Azyy : Symvolyka y tradytsyy. – Vladyvostok : Yzd-vo DVO RAN, 2009. — S. 120-133.
4. Ystoryia udyvytelnoho ornamenta [Elektronnyi resurs] // Symvolyka vostochnoho ornamenta : sait ot 14.11.2016. URL: <http://brjunetka.ru/chto-takoe-turetskiy-ogurets/#ixzz4Q1AfWAAo>
5. Kytaiskaia nedelia mody [Elektronnyi resurs] // Proekt EKD : sait ot 26.10.2106. URL: <http://ekd.me/2015/03/china-fashion-week/>
6. Lug Von Siga, Selim Baklaci [Elektronnyi resurs] // Turetskye modelery : sait ot 21.11.2016. URL: <http://www.turkishfashion.net/ru/Turetskye-Modelery/50>
7. Trofymova T. Opredeliaia hender: pol, travestyia y kultura praktyka [Tekst] / Tatiana Trofymova // Teoryia mody.– М. : Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2007. – № 2. – S. 326-330.

Гендерні маркери в костюмній традиції країн Сходу

Кокоріна Г. В., Темченко А. О., Яцура А. Д.

Київський національний університет технологій та дизайну

У статті представлено результати дослідження традиційних для країн Сходу маркерів гендерної ідентичності. Розглянуто також методи роботи сучасних дизайнерів Китаю і Туреччини, проаналізовано колекції останніх сезонів у контексті проблем ідентифікації статі.

Ключові слова: *дизайн, східний костюм, гендер, мода Туреччини та Китаю*

Gender markers in the costume traditions of the East

Kokorina G. V., Temchenko A. A., Yatsura A. D.

Kyiv National University of Technology & Design

The article presents the results of the study of traditional East markers of gender identity. Also reviewed methods of work of contemporary designers of China and Turkey, analyzed the collection of seasons in the context of the identification of sex in costume.

Keywords: *design, Oriental costume, gender, the fashion of Turkey and China*