

УДК 7.036:687.01:394.012(4)(=161.1)
DOI 10.47367/0021-3497_2022_4_192

**СООТНОШЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ ИСТОРИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
С СОВРЕМЕННЫМИ КОСТЮМАМИ, АКСЕССУАРАМИ И УКРАШЕНИЯМИ**

**THE RATIO OF ETHNIC SYMBOLS OF HISTORICAL CULTURES
WITH MODERN COSTUMES, ACCESSORIES AND JEWELRY**

С.Ю. ОСИПОВА, Т.В. БЕЛКО

S.YU. OSIPOVA, T.V. BELKO

(Тольяттинский государственный университет,
Поволжский государственный университет сервиса)

(Togliatti State University,
Volga State University of Service)

E-mail: Svet-uvel@yandex.ru; belko@tolgas.ru

В статье рассматриваются костюмы, аксессуары и украшения значимых для цивилизации культур посредством изучения древних памятников, к которым относятся росписи стен, фрески, рельефы архитектурных сооружений, сохранившиеся книжные миниатюры. Благодаря ограниченному объему плоскости древние произведения искусства содержат информацию, точно переданную символом – главным изобразительным языком. Закрепившееся у человека представление о существовавших культурах периодически проявляется в работах современных дизайнеров одежды, аксессуаров и украшений, тем самым расширяя и обогащая ассортимент выпускаемых изделий.

Проблема: форма и степень трансформации художественных символов в этническом стиле под влиянием современной эпохи. Цель исследования заключается в теоретическом анализе и выявлении совокупных признаков этнического стиля равноценных по "зрелости" культур.

В статье использован теоретический метод исследования: анализ, сравнение информации в источниках по выбранной теме, применение научных теорий. Используются также эмпирические методы исследования объекта во времени: ретроперспектива, прогнозирование.

Ключевые результаты исследования: выявление совокупных признаков этнического стиля равноценных по "зрелости" культур и теоретический анализ их символов, принципы организации и функционирования аксессуаров и украшений в пространстве костюма. Рассмотрены автором культуры Египта, Индии, Вавилона, Китая, Греции, Византии, Арабского Востока,

Западной Европы, культуры Майя обладают внутренне едиными изобразительными, стилистическими чертами, своими технологиями выделки материалов, формообразующими приемами создания одежды, головных уборов, аксессуаров и украшений, наполненных общей символикой, возрождающейся в творениях новых поколений людей.

The article considers costumes, accessories and decorations of cultures significant for civilization through the study of ancient monuments, which include wall paintings, frescoes, reliefs of architectural structures, preserved book miniatures. Due to the limited volume of the plane, ancient works of art contain information accurately conveyed by the symbol – the main pictorial language. The idea of existing cultures, which has become entrenched in the representation of mankind, is periodically manifested in the works of modern designers of clothing, accessories and jewelry, thereby expanding and enriching the range of manufactured products.

Problem: the form and degree of transformation of artistic symbols in an ethnic style under the influence of the modern era. The purpose of the study is to theoretically analyze and identify the aggregate signs of ethnic style of cultures equivalent in "maturity".

The article uses a theoretical research method: analysis, comparison of information in sources on the selected topic, application of scientific theories. Empirical methods of studying an object in time: retrospective, forecasting are used.

Key results of the study: identification of the aggregate signs of an ethnic style of cultures equivalent in "maturity" and theoretical analysis of their symbols, principles of organization and functioning of accessories and jewelry in the costume space. The cultures of Egypt, India, Babylon, China, Greece, Byzantium, the Arab East, Western Europe, and Maya cultures considered by the author have internally unified pictorial, stylistic features, their own technologies of making materials, formative techniques of creating clothes, headdresses, accessories and jewelry, filled with common symbols, reviving into the creations of new generations of people.

Ключевые слова: цикличность, спираль времени, этнос, стиль, моделирование, символ, аксессуары, костюм, мода.

Keywords: cyclicity, spiral of time, ethnos, style, modeling, symbol, accessories, costume, fashion.

Актуальность темы исследования обоснована неустанным стремлением к обновлению образцов производимой одежды, сопровождаемому периодическим возвращением этнических мотивов. Отойдя от прямых национальных образов, как в одежде, так и в аксессуарах, дизайнеры вычлениют и оставляют лишь символы, выражающиеся в рисунках, цвете, сочетании материалов, формах, фактуре, текстуре. Исследование первоисточника, познание степени трансформации культурных символов способствуют формированию представления о предпосылках модификации объектов в будущем.

Существующая научная и учебная литература, посвященная истории костюма, представлена работами авторов Р. В. Захаржевской [1], Н.М. Каминской [2], М.Н. Мерцаловой [3], Ф.Ф. Комиссаржевского [4], в разной степени описывающих костюмы, их формы, конструкции, декор. Г.И. Петушкова [5] раскрывает тему построения современного женского образа посредством женской одежды с помощью системы знаков, а также рассматривает закономерности их сочетания.

Однако, несмотря на весомое количество источников по рассматриваемой теме, литература, посвященная этническим сим-

волам древних культур, используемым для проектирования современного костюма, представлена весьма ограниченным количеством трудов.

Проблема: степень трансформации художественных средств в этническом стиле под влиянием современной эпохи.

Цель исследования состоит в выявлении принципа соотношения этнических признаков в современном костюме, аксессуарах и украшениях.

Задачи исследования: определение ключевых символов древних культур, сыгравших значимую роль в становлении современного костюма, аксессуаров и украшений; систематизация имеющихся представлений об этнических мотивах различных культур.

В статье использован теоретический метод исследования: анализ, сравнение информации в источниках по выбранной теме, применение научных теорий. Используются также эмпирические методы исследования объекта во времени: ретроперспектива, прогнозирование.

Обращение к истории демонстрирует проявление интереса не только к произошедшим событиям, но и к вопросу о причине их регулярного повторения. В попытке зафиксировать логику развития событий философы сформулировали несколько ключевых представлений о времени. Так, Гераклит, Платон, Аристотель представляли время в виде циклично повторяющихся исторических событий. Дж. Вико, Ш. Монтескье, И. Гердер, Г. Гегель положили начало принципу историзма, который заключается в признании закономерной связи между прошлым, настоящим и будущим. Современное представление рассматривается в виде спиральной динамики, разработанной Доном Бекон и Крисом Кованом в 1960-х гг., где исторические события в разных сферах человечества находят свое отражение в современной действительности, но на качественно новом уровне. Концептуальные модели мира организованы вокруг систем ценностей VMemes – социальных идей, культурного проявления социума, общего для многих членов социума [6]. Изучение VMemes может помочь в

попытке определения ключевых символов древних культур, сыгравших значимую роль в становлении современного костюма, аксессуаров и украшений.

На основе концепции циклического развития культуры Дж. Вико, А. Тойнби, Н. Данилевский [7], О. Шпенглер выдвинули теорию культурных циклов, в которых отдельные культуры рассматриваются как исторически закрытые системы. О. Шпенглер выделил восемь равноценных по "зрелости" культур: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую, майя, византийско-арабскую, западно-европейскую [8].

По мнению американского ученого С. Хантингтона, мировой порядок в XXI в. будет определяться именно взаимодействием различных культур, границы которых проходят по ареалам распространения языков и определенных стилей жизни [9]. Одним из таких ареалов является мода.

В ее изучении выделяют три основных подхода, в которых этнические мотивы рассматриваются как:

- 1) простое отражение культуры;
- 2) картина мира;
- 3) основной инструмент усвоения культуры, наследуемой от предков.

Памятники живописи, скульптуры и прикладного искусства древних культур отражают изначально заложенную систему ценностей, помогающую отличать одну культуру от другой, и являются одним из достоверных источников информации для изучения этнических символов. Несмотря на столетия, разделяющие первоисточники и современные объекты, этнические символы, выраженные у разных культур в различных формах-образах, сохраняют первозданные признаки [10]. К подобным символам относятся не только графические знаки как таковые, но и условные знаки, выраженные в закрепленном представлении, что приводит к прямой ассоциации с тем или иным образом, а именно с костюмом конкретной культуры.

Египет. На стенах гробницы Небамона изображены сцены с женщинами, носящими украшения и одетыми в белые одежды из тонкого хлопка. Знаковыми яв-

ляются круглые обильно декорированные шейные украшения в виде воротника и серег в виде дисков, браслеты на руке и ногах, диадемы на голове. Для египетского искусства характерны символы жука-скарабея, цветов лотоса, мифических божеств, птиц и животных, а также множество геометрических фигур.

В современную коллекцию Haute Couture, весна-лето 2020 Зухаира Мурада (Zuhair Murad) перекочевали представления о богах и богинях пантеона, выразившиеся в струящихся тканях, плотно сидящих костюмах, состоящих из декора, окаймляющего шею и руки полосами ярких цветных камней и накладок (рис. 1 – соотношение этнических символов культуры Египта и современного костюма).

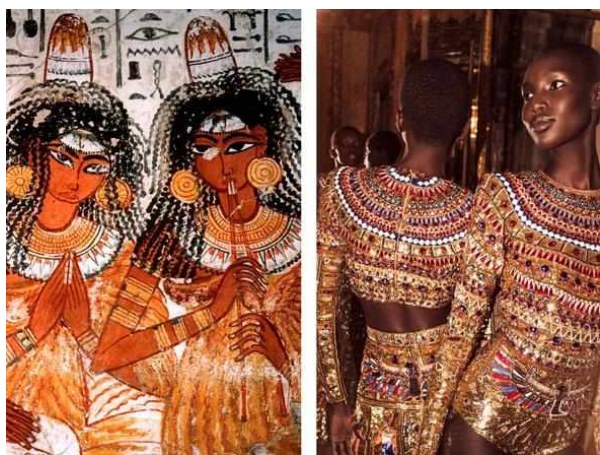

Рис. 1

Индийская миниатюра 1815 г. из музея Виктории и Альберта (Великобритания) изображает женщин с зеркалом. Цветовая палитра представлена такими оттенками, как индиго, марена, зеленый, зелено-голубой, золотисто-желтый. Кроме того, якорным в данной культуре является алый цвет. Материи из шелка, кашемира, тонкого и прозрачного хлопка затканы вышивкой – мелким цветочно-растительным орнаментом и широкой узорчатой каймой [2].

Жан-Поль Готье в коллекции Hermes, весна-лето 2008 использовал свойственный индийской культуре принцип моделирования костюма: визуальную пластичную драпированную одежду в сочетании с накладными и распашными элементами. Основу

коллекции составили кафтаны и сари, индийские куртки Неру, брюки-джапуры, шаровары, шелковые шарфы, тюрбаны из разноцветного шелка (рис. 2 – соотношение этнических символов культуры Индии и современного костюма).

Рис. 2

Вавилон. Фрагмент ассирийского барельефа из Куюнджика изображает царицу и ее прислужниц, одетых в длинные облегающие платья с рукавами. Одежда царицы сплошь вышита рельефным геометрическим рисунком, края накидки отделаны неширокой бахромой. Серьги разнообразных форм с подвесками в виде полумесяцев или виноградных гроздьев вдевались не только в уши, но и в нос. Характерной особенностью вавилонского женского убранства являются бусы, украшающие лоб, шею, грудь, запястья рук и ноги [11].

Рис. 3

Модельер Song Tri в коллекции весна-лето 2020 использовал лаконичный силуэт приталенной одежды. Отголоски ассирийской культуры звучат в выраженной асимметрии, многочисленных плиссе и оборках по типу бахромы (рис. 3 – соотношение этнических символов культуры Вавилона и современного костюма).

В пещере Могао (провинция Ганьсу, Китай) сохранилось изображение женского портрета династии Высокого Тан, 705-780 гг. Знатная дама в окружении женских фигур низшего сословия облачена в традиционную распашную одежду из шелка, узорчатой многоцветной парчи, тончайшего газа. Ткань оформлена с помощью росписи, нашивок, вышивки узоров флоры и фауны, традиционных архитектурных объектов или элементов, иероглифов, поэтических сюжетов.

Характерные прически в виде узла длинных волос, закрепленного с помощью шпилек, дополнены сложными и витиеватыми украшениями из жемчуга и нефрита [2].

Деликатные отсылки к традиционному китайскому графическому искусству определили вектор творчества Энджел Чэн (Angel Chen). Джинсовая куртка The Dye отражает мировоззрение молодого и успешного дизайнера из Китая. В ее коллекциях сочетаются восточная и западная культура, элементы уличной и высокой моды, а также традиционное и современное искусство в одежде (рис. 4 – соотношение этнических символов культуры Китая и современного костюма).

Рис. 4

Сохранившийся фрагмент фриза Парфенона демонстрирует вариант греческих одежд, скрепленных с помощью фибулы на одном или обоих плечах. Представлено декоративное решение ткани по всей поверхности или каймы по краю с помощью аппликации из пластин тонкого металла, вышивки гладью или крестом с орнаментом, связанным с объектами живой природы (эроты, сфинксы, скульптурное изображение животных), геометрический или растительный характер (пальметта, плетенка, бутоны цветов).

Прически украшены лентами, диадемами в виде венка из лавра.

Наравне со складками тканей можно увидеть камеи, инталии, ожерелья, серьги, подвески, браслеты на запястьях и выше локтя, перстни [2].

В коллекции "Современность античности" от Chanel (2018 г.) фасон "стекающих" по фигуре платьев и костюмов сочетался с тканями, по текстуре напоминающими каменную кладку, рельеф стен с их многообразными выступами (рис. 5 – соотношение этнических символов культуры Греции и современного костюма).

Рис. 5

Исчезнувшую культуру майя можно изучать по археологическим артефактам, настенным росписям и скульптуре, сохранившимся храмам Бонампаку (Мексика). На фрагменте росписи одной из стен запечатлена сцена из бытовой жизни женщин, облаченных в белые одеяния, состоящие из длинной юбки и широкой прямоугольной

кофты с разрезами для рук, в головных уборах в виде плюмажа. Общая цветовая гамма росписи соответствует колористическим предпочтениям, определяемым видами птиц и животных, которые обитали в данной местности: золотисто-оранжевый, желто-бурый, медно-красный, красный, зеленый различных оттенков, голубой, синий, фиолетовый, черный, белый [12].

Отголоски культуры майя можно наблюдать в коллекции Just Cavalli, осень-зима 2015/2016 благодаря разнообразным принтам и геометрическим мотивам: решетка, простой или ступенчатый меандр, ломаные и зубчатые полосы, ромбы, змеобразные волнистые полосы. Особую оригинальность добавили перья, бахрома из перьев и кисти из маленьких перышек в отделке костюмов и украшений. Женщинам культуры майя были свойственны скромные по количеству, но броские ввиду массивности украшения в виде подвесок, ожерелий, браслетов, колец (рис. 6 – соотношение этнических символов культуры Майи и современного костюма).

Рис. 6

Представление о костюме византийской культуры сформировано по мозаике базилики Сан-Витале (Равенна, Италия), изображающей императрицу Феодору со свитой, облаченной в одежды простого покроя по типу "футляр". Многослойные драпирующиеся неэластичные ткани из шерсти, шелка, парчи скрывали под своей тяжестью пластику человеческого тела. Примечательны драгоценные оплечья из жемчуга и

камней, расшитые золотого цвета вышивкой покрывала, накидки, платки. На голову надевались украшения в виде венца или короны, митры, тиары, различные диадемы, повязки. В образе также присутствовали массивные по объему ожерелья, кольца, жемчужные подвески [3].

Византийская коллекция Дольче и Габбана (Dolce & Gabbana), осень-зима 2013/2014 изобиловала характерными культурными символами, выразившимися в имитации мозаики с помощью пайеток и пластин цвета смальты – охры, голубого, бордового, светло-коричневого, зеленого. Костюмы заполнены крупным плоскостным рисунком, изображающим животных и птиц, изображением сцен с библейскими мотивами. Аксессуары и украшения созданы с учетом исторического стиля, вторя технике фоновой филигранны, образному решению корон, серег, сумочек, очков и туфель (рис. 7 – соотношение этнических символов культуры Византии и современного костюма).

Рис. 7

Арабская культура. Фрагмент миниатюры из рукописи "Макамы" аль-Харири изображает молящихся в мечети женщин в традиционных головных покрывалах изумрудного, белого, фиолетового, синего и бордового цветов тканей с виртуозным орнаментом, в который вплетены каллиграфия, геометрические и стилизованные растительные элементы [10]. Наслоение длинной и широкой распашной одежды пред-

ставляется как основной принцип моделирования арабского костюма.

В 2019 г. Dolce & Gabbana выпустили коллекцию с дизайнерской трактовкой женского мусульманского костюма в яркой благородной цветовой гамме, состоящей из золотого, винного, фиолетового, бежевого, черного цветов. Использован традиционный набор элементов гардероба в виде длинной и широкой распахнутой рубахи, шаровар, кафтана, хиджаба. Традиционное декоративное решение ткани с помощью вышивки золотом, блестками разнообразили полосы кружев (рис. 8 – соотношение этнических символов Арабской культуры и современного костюма).

Рис. 8

Западно-европейскую культуру представляет фрагмент нидерландского гобелена XVI века, ярко демонстрирующий сложные конструкции женских костюмов. На рис. 9 (соотношение этнических символов культуры Европы и современного костюма) изображены дамы в полуприлегающем и трапециевидном платьях из парчи, бархата, эластичного сукна контрастных синего, зеленого, красного цветов. Демонстрируется декоративное решение рукавов, нижней юбки платья с помощью набивного растительного рисунка, тиснения или вышивки золотыми нитями. Представлено великолепие ювелирных украшений, разнообразных не только по своей форме и красоте, но и по назначению. Аксессуары – пуговицы; кушак или пояс; цепочки, монеты, медальоны, играющие роль талисмана, –

украшали не только головной убор, но и костюм. Среди украшений присутствуют сетка для волос; драгоценные металлические накладки и броши, серьги, многочисленные драгоценные браслеты, кольца, цепи, подвески [1].

Анн Демелеместер (Ann Demeulemeester) в коллекции прет-а-порте, осень-зима 2020/2021 представила интерпретацию стилей западно-европейской культуры различных веков (рис. 9). Почти каждую лаконичную модель сопровождают современный гибридный вид украшений, соединяющий эстетическую функцию с дополнительным техническим назначением. На бедра одной из моделей надето украшение в виде каркаса, имитирующего овалы-фигмы, надеваемые под нижнюю юбку в начале XVII в. в Англии.

Рис. 9

ВЫВОДЫ

Возвращаясь к теории спиральной динамики, следует сделать вывод о взаимодействии этнических символов и костюма: присутствие таких символов в одежде демонстрирует значимость этнических мотивов. Этнические символы представляются в качестве неотъемлемой части культуры, наследуемой от предков, и играют роль основного инструмента ее усвоения. Дизайнер, подстраиваясь под меняющуюся среду, трансформирует приобретенный опыт, воспринятую информацию, создавая новые концепции, по качеству превосходящие прежние.

Конструктивные закономерности формы и пластических особенностей традиционной одежды являются актуальным направлением в моделировании современной одежды. Будучи подхваченной дизайнерами одежды и украшений, этничность каждый раз будет представлена современной не за счет прямого заимствования, а благодаря творческой интерпретации с привнесением личного стиля автора и наслоения стиля эпохи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Захаржевская Р.В.* История костюма: костюм в Древнем мире, костюм в Средние века, эпоха Возрождения, период Мольера, европейский костюм XVII-XX веков, русский костюм. – Изд.е 4-е, дополн. и перераб. – М.: Рипол-классик, 2009. ISBN 978-5-386-01172-7.
2. *Каминская Н.М.* История костюма. – М.: Легкая индустрия, 1977.
3. *Мерцалова М.Н.* Костюм разных времен и народов. В 4-х томах. – М.: Академия моды, 1993. ISBN 5-900136-01-9.
4. *Комиссаржевский Ф.Ф.* История костюма: уникальные материалы по истории костюма с древнейших времен. – М.: Люка; АСТ; Астрель, 2005. ISBN 5-17-018578-2, 5-271-10514-8, 5-9660-0868-X.
5. *Петушкова Г.И., Цховребадзе Е.Н.* Механизмы визуализации модной формы женской одежды. – М.: МГУДТ, 2008. ISBN 5-87055-097-1.
6. *Бек Дон, Кован Крис.* Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке / Пер. с англ. И. Фрейман и П. Миронова. – СПб.: BestBusinessBooks; Открытый Мир, 2010. ISBN 978-5-91171-026-2, 978-5-9743-0187-2.
7. *Дианова В.М.* Концепция циклического развития культуры Джамбаттисты Вико и ее последователи // *Studia culturae*. Альманах кафедры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Выпуск 2. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 43...56.
8. *Шпенглер Освальд.* Закат Европы / Пер. с немецк. – М.: Наука, 1993. ISBN 5-02-029879-4.
9. *Лихвар В.Д., Погорелый Д.Е., Подольская Е.А.* Культурология. – М.: Эксмо, 2008. ISBN 978-5-699-26714-9.
10. Всеобщая история искусств. В шести томах. В 8 книгах. Том 2. Книга 1. Искусство Средних веков / Под общ. ред. Б. В. Веймарна, Ю. Д. Колпинского; авторы глав Ю. Д. Колпинский, Б. В. Веймарн, В. М. Полевой [и др.]. – М.: Искусство, 1961.
11. *Руденко С.И.* Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оледенелых курганов Горного Алтая. – М.: Искусство, 1968.

12. *Рус Альберто.* Народ майя / Пер. с испанск. / науч. ред. и авт. предисл. В.И. Гуляев. – М.: Мысль, 1986. С. 5...28.

REFERENCES

1. Zakharzhevskaya R.V. The history of costume: costume in the Ancient World, costume in the Middle Ages, Renaissance, Moliere period, European costume of the XVII-XX centuries, Russian costume – 4th edition, expanded and revised. – Moscow: Ripol-classic, 2009. ISBN 978-5-386-01172-7.
 2. Kaminskaya N.M. The history of costume. – Moscow: Light Industry, 1977.
 3. Mertsalova, M. N. Costume of different times and peoples: in 4 volumes. – Moscow: Academy of Fashion, 1993. ISBN 5-900136-01-9.
 4. Komissarzhevsky F.F. The history of costume: unique materials on the history of costume since ancient times. – Moscow: Luke; AST; Astrel, 2005/ ISBN 5-17-018578-2, 5-271-10514-8, 5-9660-0868-X.
 5. Petushkova G.I., Tskhovrebadze E.N. Mechanisms of visualization of fashionable forms of women's clothing. – Moscow: MGUDT, 2008. ISBN 5-87055-097-1.
 6. Beck Don, Cowan Chris. Spiral dynamics: Managing values, leadership and change in the XXI century / translated from English by I. Freiman and P. Mironova. – St. Petersburg: BestBusinessBooks; Open World, 2010. ISBN 978-5-91171-026-2, 978-5-9743-0187-2.
 7. Dianova V.M. The concept of cyclical development of culture Giambattista Vico and her followers // *Studia culturae*. Almanac of the Department of Philosophy of Culture and Cultural Studies and the Center for the Study of Culture of the Faculty of Philosophy of St. Petersburg State University. Issue 2. – St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society, 2002. P. 43...56.
 8. Spengler Oswald. Sunset of Europe / translated from German. – Moscow: Nauka, 1993. ISBN 5-02-029879-4.
 9. Likhvar V.D., Pogorely D. E., Podolskaya E.A. *Culturology*. – Moscow: Eksmo, 2008. ISBN 978-5-699-26714-9.
 10. *Universal Art History*. In six volumes. In 8 books. Volume 2. Book 1. Art of the Middle Ages / Under the general editorship of B. V. Weimarn, Y. D. Kolpinsky; authors of chapters: Y. D. Kolpinsky, B.V. Weimarn, V.M. Polevoy [et al.]. – Moscow: Iskustvo, 1961.
 11. Rudenko S.I. The world's oldest artistic carpets and fabrics from the glaciated mounds of the Altai Mountains. – Moscow: Iskustvo, 1968.
 12. Rus Alberto. The Maya people / translated from Spanish / scientific ed. and author's preface. – Moscow: Mysl, 1986. P.5...28.
- Рекомендована кафедрой дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса. Поступила 01.06.22.