

Г. Я. Мешкова,

кандидат искусствоведения,

*доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма
учреждения образования «Белорусская государственная академия
искусств», г. Минск, Республика Беларусь*

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ БЕЛАРУСИ

Аннотация. В статье впервые дается характеристика масштабных исследований периода белорусского народного костюма известных белорусских ученых М. Ф. Романюка, Е. М. Сахуты, О. А. Лобачевской, М. Н. Винниковой, О. Г. Васильевой и других. Анализ их трудов позволил открыть неисчерпаемые источники народных традиций для современных задач дизайна одежды, изобразительного и декоративно-прикладного искусства; сценических проектов и т. д. Большую роль в модернизации форм костюма играет метод интерпретации, что никогда не приводит к стандартным решениям. В статье выявлены наиболее яркие примеры интерпретаций. На основании творческих работ выпускников БГАИ конца 2000-х – начала 2010-х гг. делаются выводы о целесообразности интерпретации народного костюма с точки зрения разных авторских подходов и перспективности такого дизайн-направления 2010-х гг.

Ключевые слова: белорусский народный костюм, научное исследование, интерпретации народных традиций, инновации дизайна одежды.

G. Meshkova,

PhD in Art History,

*Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts and
Costume of the Educational Institution "Belarusian State Academy of Arts",
Minsk, Republic of Belarus*

INTERPRETATION OF THE TRADITIONAL COSTUME IN THE MODERN FASHION DESIGN OF BELARUS

Abstract. The article describes for the first time the achievements of great research of the period of the Belarusian folk costume, which is associated with the activities of famous Belarusian scientists: M. Romanyuk, E. Sakhuta, O. Lobachevskaya, M. Vinnikova, O. Vasilyeva, etc. The results of the

research allowed us to use inexhaustible sources of folk traditions for modern tasks of fashion design, fine and decorative arts; stage projects, etc. The interpretation method plays an important role in the modernization of costume forms, which never leads to standard solutions. The article identifies the most striking examples of interpretations. In the creative examples of graduates of the Belarusian State Academy of Arts of the late 2000s – early 2010s, conclusions are drawn about the expedient interpretation of the folk costume of different author's approaches and the prospects of such a design direction of the 2010s.

Key words: *belarusian folk costume, scientific research, interpretations of folk traditions, innovations in fashion design.*

Традициям белорусского народного костюма посвящены многоплановые исследования в искусствоведческой литературе 1980–2010-х гг. Можно сказать, что за указанный период эта тема пережила настоящее открытие. Были разрушены стереотипы о том, что народный костюм не сохранился или всегда был таким чрезмерно простым и лишенным эстетической и исторической ценности. Но буквально с первых изданий М. Ф. Романюка [5; 6], Е. М. Сахуты [7], а затем О. А. Лобачевской [4], М. Н. Винниковой [2; 3], О. Г. Васильевой [1] и других исследователей представление о ценности костюма и его региональных особенностях коренным образом изменилось. В настоящее время белорусский народный костюм, благодаря научным исследованиям, занимает почетное место в музеях, его традиции используются в создании сценического костюма для решения народных образов в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Таким образом, форма костюма возрождается для современных многофункциональных потребностей. Однако до настоящего времени не до конца определены критерии интерпретации этих классических народных форм. Необходимо провести еще большую работу по отбору примеров, в которых сохранилась суть научных первоисточников. Так как современность дает возможность авторам вносить свои личные идеи, представления и придавать образному решению актуальный стиль и характер, в костюме не должно быть ощущения законсервированности, скопированности, вторичности.

Дизайн костюма не приемлет анахронизма, инновационность лучше сохраняет взаимосвязь с народным, демократическим источником, нежели механическое, буквальное воспроизведение того, что когда-то было использовано в быту. Цель данной публикации – дать характерную современную интерпретацию традиционному народному костюму на примерах белорусской дизайнерской одежды.

Белорусская школа моделирования одежды во многом состоялась благодаря своим связям с многовековыми традициями белорусского костюма. Уже в 1970-е гг., несмотря на ограниченную информационную базу, были попытки вносить элементы орнаментации, кроя, подбора материалов, заимствованные из народных источников. Эта тенденция никогда не прерывалась. Она востребована обществом и очень часто совпадает с ведущими брендами мировой и отечественной моды (как этностиль, стиль «кантри», стиль «прованс» и др.). В Белорусской государственной академии искусств имеется своя немеркнущая традиция изучения народного костюма, которая была заложена П. В. Масленниковым, организовавшим кафедру костюма и текстиля в 1967 г. После восстановления кафедры в 1988 г. эта традиция получает новое дыхание и находит свое место в учебном процессе. В частности, существуют такие предметы, как «Проектирование костюма», «Декоративная пластика и архитектоника», «История костюма», «Работа в материале», «Конструирование и технология одежды», «Цветоведение», «Материаловедение» и др., где излагаются на теоретическом и практическом уровне все методы и подходы к изучению национального костюма и его использованию в современном моделировании одежды. Этническое начало при создании современной женской одежды показано на примерах учебного процесса кафедры костюма и текстиля. Некоторые выпускники кафедры занялись научно-исследовательской деятельностью по изучению белорусского этнического костюма, белорусского народного творчества и истории белорусской моды. Хотелось бы отметить тех, кто преподавал и преподает на кафедре. Это М. Ф. Романюк, М. Н. Винникова, Е. Ф. Шунейко, О. А. Лобачевская, Г. Я. Мешкова, О. Г. Васильева. Более 25 лет кафедру возглавляла лауреат Государственной премии профессор В. П. Бартлова. Ю. А. Пискун на протяжении многих лет обучал студентов созданию сценических образов в этностиле. Т. Н. Злоцкая разработала концепцию проектирования одежды с использованием этнических первоисточников и исторического костюма при создании современной одежды. Сегодня кафедра пополняется молодыми педагогами из числа успешных выпускников и продолжает свою педагогическую, научно-исследовательскую и творческую работу. Наша высшая школа в плане работы с этническим костюмом не одинока – можно увидеть аналогичные подходы в творческом плане у модельеров Балтии, России, Украины и других стран.

На новый стилистический образный уровень выпускники кафедры поднялись в 2009 г., когда связь с традициями вышла далеко за пределы этнографических границ. Победил подход к элегантному костюму, отвечающему требованиям эксклюзивных дефиле, обогащенных тради-

циями кроя, цветовой гаммы, декорирования с целью создания цельного художественного образа. В 2009 г. Елена Козляк предложила молодежную коллекцию женской одежды под названием «И да, и нет». Главной концепцией было сочетание этнического костюма и стиля молодежной моды 1960-х гг., где силуэт и крой моделей подсказан примером народной верхней одежды – свитки, которая, в свою очередь, отличается хорошей посадкой на фигуре, расклешенной нижней частью, вставными двойными крылышками при коротких рукавах покроя полуреглан. Светлое сукно дополняется подкладкой бирюзового цвета под прорезным рисунком флоральных мотивов в области лифа и по боковым клиньям. А вторая модель выполнена в том же ключе: также воротник-стойка подцвечен бирюзовой тканью. Силуэтная форма модели – трапеция с отделочными вставками и боковыми карманами, полы бортов запахиваются, как в свитке. Рукава с прорезями по окату богато украшены по центральной части с имитацией кружев и новых техник декора. Модель дополняет маленькое черное платье в стиле «шанель».

Своеобразным решением отличается короткая туника без рукавов с отогнутым стоячим воротником, трансформацией боковых швов, с узкой юбкой и карманами-листочками в горизонтальном подрезе. Короткая туника с разъемными боковыми швами украшена прорезными цветами. Комплект дополняется шифоновой блузкой с длинными рукавами. Коллекция пополнена двумя моделями платьев расклешенного силуэта черного цвета. Одна из моделей украшена объемными цветами, в которых проявляется контраст фактур и цветов. Достаточно элегантные модели поражают ассоциациями с традиционными источниками и оберегают автора от прямых заимствований из первоисточников. Такое удачное решение определило дальнейший ход связей с этноматериалом.

В коллекции 2013 г. элегантной молодежной одежды Марии Вечерко под девизом «Полынь» представлены приемы моделирования нарядной одежды. С особой виртуозностью выполнены конструктивные решения в моделях, выбран силуэт «капля», который помогает основной ткани – льну – иметь мягкую, плавную форму. Светлая гамма бледно-зеленоватого цвета очень изысканно выявляет тонкости решения декоративного и орнаментального характера со вставками из другой ткани, отлетными деталями, драпировкой, украшенные ромбами из кожаных полос. В моделях нет прямого цитирования, но возникает очень много ассоциаций с этническим костюмом разных слоев общества: от придворного, шляхетного до народного конца XIX в., цитировавшего одежду высших слоев на демократическом уровне. Там действует принцип целесообразности, эстетической условности выявления

красоты натурального материала (льна) декором, минимализмом в деталях. Все эти параметры освоены молодым модельером, который успешно применяет их на современном уровне. В трансформации участвуют такие материалы, как лен, натуральный шелк, шифон, органза, хлопок (гладкокрашенный и набивной), натуральная кожа. Весь декор выполнен вручную и носит уникальный характер. Коллекцию можно считать достойным примером современного новаторского моделирования.

Более интенсивный декор в 2013 г. для своих нарядных проектов женской одежды под девизом «Посланница богов» предложила Инна Гнудо. В основу концепции была взята восточнославянская легенда о сказочной птице, которая приносит счастье и удачу, переносит в разные пространства и времена. У модельера не было ограничений в поисках нестандартного кроя. Она использует идею плечевой накидки в виде «хусткі-ахілянкi», накладные декорированные эпoletы, укрепляющие верхнюю часть силуэта, которые помогают нам представить образ крылатой птицы. Эта идея коллекции прослеживается и у модели с длинным пальто-накидкой поверх узкого платья с восточным рисунком. Для охристо-золотистого комплекта с брюками использованы вставки в виде узких клиньев-кулечков, расположенных в вертикальных рельефах. Они подчеркивают приталенность и стройность модели. Весь изысканный комплект, связанный с аллюзией оперения жар-птицы, сконцентрирован на передней части лифа-бюстье. Под стать элегантному крою использованный ряд декоративных украшений, а именно крупные искусственные камни, изысканные металлические цепочки, тамбурная вышивка и вязаные детали. Сочетание бирюзового, терракотового и охристо-серых цветов оказалось очень созвучным теме и вполне современным. Такие решения позволяют говорить о том, что нет границ для интерпретации народных первоисточников. Главное – не допускать перегрузок, раздробленности в деталях, конструктивной нецелесообразности, чисто внешних эффектов, чрезмерно яркой палитры.

В коллекции «Где трава...» Анастасия Воронович в 2015 г. показала несколько иной подход к выбранной теме. Она избрала лен как скульптурную ткань, которая держит форму, хорошо поддается крашению, обладает зернистой текстурой. Для достижения образного эффекта студентка использовала такую авторскую технику, как морщение, и представила на моделях различные виды создания эффектов новых фактур тканей, трафаретную печать, технику «пэчворк», вышивку имитации кружев. За основу силуэта была взята форма туникообразной белорусской сорочки с акцентом на рукавах различных кроев – реглан-кокетка с заниженной линией плеча и др. Лен был окрашен во

всевозможные светлые оттенки бирюзового и зеленоватого цветов, что очень соответствовало идее проекта – разнотравью Беларуси. Благодаря такому свободному диапазону образного видения коллекция стала образцом нового этапа в прочтении творческих инноваций, заключенных в богатом народном наследии. Костюм был индивидуализирован и использован его обладательницами, которые создавали его себе сами (кроили, шили и украшали). Естественно, что стремление быть лучше других приводило к уникальным и неповторимым результатам в творчестве. Вполне допустимо, что, наряду с серийными проектами современного нарядного костюма, на базе этнической интерпретации можно создавать уникальные раритетные модели, такие как модели Анастасии Воронович, являющиеся новаторскими и соответствующие индивидуализму в женской моде.

Помимо разнотравья молодых модельеров увлекает тема «папараць-кветкі», здесь нет предела импровизации и интерпретации. В 2016 г. Мария Старикова создала молодежную коллекцию женской одежды под названием «Купа» (сокращенно от «Купалье»). Ее концепция – пройти от зарождения листа папоротника до начала цветения загадочной «папараць-кветкі». Прообразом листа папоротника становится свободный в крое комплект из платья-туники темно-зеленого цвета со скошенным подолом и юбкой темно-синего цвета, с декоративно-конструктивными линиями, напоминающими появление листа. Эта же тема прочитывается и в других моделях, таких как сарафан с блузой, платье с жилетом и серое пальто в форме овала. В коллекции использован белорусский народный костюм, его форма и элементы декора. Доминантой является черное платье из сукна, расклешенное книзу, с глубоким треугольным вырезом горловины. Украшением является вставка-пластрон из бархата в виде сердца, в центре которого находится вышивка в форме розетки, символизирующая загадочный цветок счастья. Коллекция состоит из пяти моделей, где использованы формы развития листа папоротника с его ажурными краями.

Белорусский народный костюм является важной основой для современного белорусского моделирования. Благодаря активной научно-исследовательской работе 1980–2010-х гг. таких известных искусствоведов, как М. Ф. Романюк, Е. М. Сахута, О. А. Лобачевская, М. Н. Винникова, О. Г. Васильева и другие., были определены наиболее характерные и яркие особенности народного костюма, его оригинальные вариации, наиболее архаичные и последующие формы разных эпох в их постоянном взаимодополнении. Доказано, что белорусский народный костюм сложился в конце XIX – начале XX в.

Благодаря определенным исследованиям костюм стал источником инспирации в различных видах искусства, дизайне одежды, на сценических подмостках и т. д.

Белорусская школа моделирования твердо опирается на связи с многовековыми традициями народного костюма. Она вышла из стен Белорусского государственного театрально-художественного института (нынешней Белорусской государственной академии искусств), где в 1967 г. была организована кафедра текстиля и костюма. В процессе подготовки молодые специалисты проходят первое ознакомление с традиционным белорусским народным костюмом, а также нарабатывают принципы творческой авторской интерпретации первоисточников. С 2010 г. авторская интерпретация наиболее ярко отразилась во многих дипломных проектах молодых дизайнеров, таких как Елена Козляк, Мария Вечерко, Инна Гнудо, Анастасия Воронович, Мария Старикова и др.

Примеры творческих интерпретаций достаточно убедительно свидетельствуют о том, что методы обучения преемственности традиций этнического костюма в Белорусской государственной академии искусств никогда не приводят к стандартным решениям. Результат всегда разрушает определенные стереотипы и устоявшиеся представления. В этом заключается хорошая предпосылка рождения художника-модельера, дизайнера по костюму с индивидуальным творческим видением.

Мы живем в период глобального диалога искусств, в котором этническое начало является неисчерпаемым источником взаимного культурного обогащения и взаимопонимания, в сохранении и развитии этого начала можно найти аналогии в моделировании одежды наших соседей, во многом принять их достижения, в чем-то поделиться собственными. Как известно, моделирование одежды является одним из самых передовых видов художественного проектирования, в котором генерируются многие идеи, позволяющие изменить нашу жизнь в пользу гармонии и совершенства. Без этнического начала эти цели вряд ли будут достижимы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Васільева, А. Г.* Традыцыйнае народнае адзенне паўночнага захаду Беларусі XIX – першай палавіны XX стагоддзя / А. Г. Васільева. – Мінск : БДАМ, 2010. – 207 с. : іл.

2. *Віннікава, М.* Традыцыйны беларускі касцюм = Традиционный белорусский костюм = Traditional belarussian costume : альбом / Марыя Віннікава, Паліна Богдан. – Мінск : Беларус. навука, 2016. – 302 с. : іл.

3. *Віннікава, М. М.* Скарбы з вясковых куфраў: традыцыйны касцюм і тэкстыль з калекцыі «Народнае мастацтва Беларускага Палесся»: ілюстраваны каталог / М. М. Віннікава, П. А. Богдан. – Мінск : Беларус. Эцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 184 с. : іл.

4. *Лобачевская, О. А.* Беларускі народны костюм, крой, вышивка і дэкаратыўныя швы / О. А. Лобачевская, З. И. Зими́на. – Минск : Беларус. навука, 2009. – 279 с. : ил.

5. *Раманюк, М.* Беларускія народныя строі / М. Раманюк ; уклад. Д. Раманюк. – Мінск : Салвія, 2003. – 77 с. : іл.

6. *Раманюк, М. Ф.* Беларускае народнае адзенне = Беларуская народная одежда : альбом / М. Ф. Раманюк. – Мінск : Беларусь, 1981. – 47 с., 128 іл. Парал. загал. таксама: англ., фр., ням., ісп. – на пер. аўт. не паказаны. – Ч. тэксту парал. : беларус., рус., англ., фр., ням., ісп.

7. *Сахута, Я. М.* Народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск : БелЭн, 1997. – 287 с. : іл.

УДК 792.97:7.011(476)

К. Л. Петриман,

*художественный руководитель народного кукольного театра
«Батлейка» при учреждении образования «Мирский государственный
художественный профессионально-технический колледж»,
г. п. Мир, Республика Беларусь*

**ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ХРИСТИАНСКИХ МОТИВОВ В ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКОГО
НАРОДНОГО ТЕАТРА БАТЛЕЙКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ**

Аннотация. *Выявляется роль белорусского народного кукольного театра батлейка в развитии воспитательного пространства учреждения образования. Рассматривается духовно-нравственный потенциал евангельских сюжетов батлеечных представлений в формировании позитивной модели поведения подростков, развитии эстетического вкуса молодого поколения, раскрытии творческих способностей средствами традиционной народной белорусской культуры.*

Участие в реконструкции батлеечных представлений позволяет переживать проигрываемые ситуации в театральном действе, проецировать их значимость на реальные жизненные ситуации, помогая