

На правах рукописи

Серова Татьяна Михайловна

**Классификация системных составляющих костюмных комплексов
коренных народов Дагестана**

Специальность 17. 00.06 – «Техническая эстетика и дизайн»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Москва 2018

Работа выполнена:

- в отделе теории и методологии промышленного дизайна и эргономики научно-исследовательского института технической эстетики МТУ МИРЭА;
- на кафедре «Дизайн костюма» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

Научный руководитель: **Упине Анастасия Михайловна,**

доктор искусствоведения, профессор кафедры дизайна
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт
культуры» (МГИК) г. Москва

Официальные оппоненты: **Мальбахов Борис Хасанович,**

доктор искусствоведения, профессор кафедры
культурологии ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
государственный институт искусств», член Союза
художников РФ, заслуженный работник культуры
КБР, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, г. Нальчик

Барышева Вероника Евгеньевна,

кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО
«Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова», г.
Москва

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна», г.
Санкт-Петербург

Защита состоится 26 апреля 2018 г. в 11:00 на заседании диссертационного
совета Д 212.144.05 на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» по адресу:
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр.1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.
Косыгина» и на официальном сайте www.kosygin-rgu.ru

Автореферат разослан 19.03.2018

Ученый секретарь диссертационного
совета, доктор технических наук,
профессор

А.Н. Новиков

Актуальность исследования

В современном обществе наблюдается интерес к народной культуре, что определяет актуальность сохранения и изучения объектов народного искусства, отражающих исторический, нравственный и духовный опыт народа.

Одной из самых интересных областей народного искусства является народный костюм, представляющий собой ансамбль гармонично согласованных между собой предметов одежды, обуви и дополнений. Современные исследователи обосновано находят в народном костюме удивительную взаимосвязь эстетических, утилитарных и технолого-экономических функций и их совершенное выражение в художественной форме, что представляет значительный интерес для искусствоведческой науки как проявление этнодизайна.

Как известно, Дагестан является многонациональной республикой, входящей в состав Российской Федерации. Каждый этнос имеет свою культуру, традиции и конечно, – костюм, в котором отражены его локальные особенности. Под влиянием исторических, социальных, географических и других факторов в Дагестане произошло территориальное смешение общностей различных национальностей и соответственно – общностей их культур. Показательно то, что народ, говорящий на одном языке, но проживающий в разных районах Дагестана, имеет костюм, отличающийся отдельными, иногда существенными деталями. В связи с этим возникают значительные трудности при изучении и формировании костюмных комплексов.

В то же время правильное составление костюмных комплексов дагестанских народов является на настоящий момент весьма актуальным. Это необходимо для реализации республиканской целевой программы «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013–2017 годы» и государственной программы РД «Развитие культуры Республики Дагестан на 2014–2018 годы», в которых большое внимание уделяется народному костюму как важной составляющей материальной культуры народов Дагестана.

В процессе выполнения настоящей работы осуществлялось непосредственное участие в реализации вышеперечисленных программ при тесном сотрудничестве с Музеем-заповедником – этнографическим комплексом «Дагестанский аул».

По предложению экс-министра культуры Республики Дагестан З.З. Сулеймановой была проведена работа по осуществлению проекта «Куклы в дагестанском костюме», в котором участвовала группа сотрудников музея «Дагестанский аул»: А.Р. Абдулабеков, С.С. Исмаилова (автор проекта), З.Э. Дандамаева, Д.А. Гамзатова. В разработке технической документации на куклы-сувениры и в изготовлении костюмных комплексов различных национальностей Дагестана принимала активное участие автор диссертационной работы.

Также в рамках данных программ была выполнена реконструкция андийского и ботлихского костюмов в натуральную величину для музея «Дагестанский аул».

Кроме того, рассматривались вопросы о необходимости проведения дизайн-проектирования современной одежды с ярко выраженными этническими особенностями, что и было реализовано в процессе нашей работы.

Из всего сказанного следует, что тема диссертационного исследования является актуальной.

Целью настоящей работы является разработка алгоритмической классификационной структуры составляющих элементов ансамбля костюма народов Дагестана, формирование костюмных комплексов и разработка рекомендаций по дизайн-проектированию современной одежды с использованием народных традиций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- обобщить и систематизировать теоретические и практические разработки в области научно-методических подходов к изучению народного костюма и использованию его традиций в дизайн-проектировании современной одежды;
- разработать классификацию этно-языкового состава населения Дагестана с целью определения характеристик их костюмных комплексов;
- провести художественно-конструкторский анализ (ХКА) подлинных образцов дагестанской народной одежды и определить комплекс этнодизайнерских проектных приемов, свойственных разным костюмным комплексам;
- разработать электронный банк данных особенностей и композиционно-конструктивного построения дагестанского народного костюма;
- провести исследование по выявлению основных проектных характеристик, влияющих на степень узнаваемости костюмных комплексов;
- выполнить реконструкцию костюмных комплексов малочисленных народов Дагестана для Музея-заповедника – этнографического комплекса «Дагестанский аул», а также изготовить дагестанские костюмы в миниатюре для сувенирной продукции;
- осуществить дизайн-проектирование современной одежды на основе проведенных исследований дагестанского народного костюма.

Объектом исследования является дагестанская народная одежда, рассматриваемая с точки зрения методических позиций современного дизайна.

Предметом исследования являются формообразующие и структурообразующие факторы формирования дагестанского народного костюма, имеющие существенное значение при его идентификации и для дизайн-проектирования современной одежды.

Гипотеза исследования

Народный костюм в целом представляет собой гармоничное единство, систему взаимосвязанных и взаимоподчиненных элементов (одежда, обувь, дополнения, украшения, декор и т.д.), что может быть объяснено наличием в структуре их формообразования сходных уровней композиционно-конструктивных элементов и средств.

В большинстве музейных фондов (в частности – в Дагестане) хранятся разрозненные предметы костюма. Нет четких данных о комплектации костюмных комплексов.

Проведение ХКА музейных экспонатов и изделий, находящихся в частной собственности, в которых народный костюм сохранил свой первоначальный вид, а также материал из исследуемых источников о народной одежде, имеющий описательный характер, могут помочь в установлении костюмных комплексов.

Выявив основные критерии, характеризующие эти комплексы, целесообразно использовать их при дизайн-проектировании современной одежды, композиция которой базируется на основе традиционного костюма.

Также выдвигается и доказывается **отдельная гипотеза**, в соответствии с которой проведение настоящей работы поможет восполнить пробел, образовавшийся за последние два десятилетия в плане осознания значимости собственной национальной культуры. В настоящее время в Дагестане весьма распространенными являются ошибочные представления о народном дагестанском костюме. Все больше заимствуются чуждые ему формы и способы ношения, пришедшие с Ближнего Востока.

Степень разработанности проблемы исследования

Исследованием народного костюма с точки зрения методики изучения занимались российские специалисты различных областей: этнографы, историки, культурологи, искусствоведы, художники, дизайнеры. В связи с этим список источников достаточно широк, и его можно подразделить в соответствии с профессиональной ориентацией авторов:

– труды этнографов, историков и культурологов, которые первыми обратили внимание на такое явление, как «народный костюм», и занимались его описанием (Н.И. Гаген-Торн, Д.К. Зеленин, Б.А. Куфтин, А.К. Супинский, В.Н. Белицер, Г.С. Маслова, Н.М. Калашникова и др.);

– работы искусствоведов (Ф.М. Пармон, И.Н. Савельева, М.Н. Мерцалова, А.М. Упине, Т.И. Игнатьева, В.В. и Э.А. Хаматовы, А.С. Камалиева, М.И. Магомедова-Чалабова, Т.П. Петенина, Р.Г. Гаджиханова и др.);

– работы художников (В. Васнецов, И. Репин, К. Маковский, Г. Гагарин, М. Тильке, Е. Лансере, Х.-Б. Мусаясул, М. Джемал, Н. Лаков, Х. Курбанов, Г. Конопацкая, А. Супьянов, Ф. Гаджибекова);

– работы художников-модельеров и дизайнеров (Н.П. Ламанова, Г.С. Горина, В.М. Зайцев, А.Ф. Бланк, З.М. Фомина, И.В. Виниченко, М.Л. Шаткова, В. Агошкина, Ш. Алиханов, С. Омаханова и др.).

В особую группу мы выделяем труды, посвященные изучению одежды народов Кавказа, в частности Дагестана (Е.М. Шиллинг, Л.Б. Панек, З.А. Никольская, Е.Н. Студенецкая, С.Ш. Гаджиева, А.Г. Булатова, Г.А. Сергеева, З.В. Доде, М.К. Мусаева, С.А. Лугуев, М.И. Алибекова, М.К. Султанова и др.).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Алгоритмическая классификационная структура элементов, составляющих костюмные комплексы народов Дагестана.
2. Результаты ХКА композиционно-конструктивных составляющих дагестанского народного костюма, зафиксированные в их классификационных моделях.
3. Электронный банк данных элементов костюмных комплексов с использованием результатов ХКА.
4. Результаты социологического исследования по выявлению наиболее значимых и узнаваемых элементов костюмных комплексов.
5. Реконструкция костюмных комплексов для Музея-заповедника – этнографического комплекса «Дагестанский аул».
6. Дизайн-проектирование коллекций современной одежды с учетом результатов исследования народной дагестанской одежды.
7. Внедрение результатов работы в учебный процесс при разработке содержания и методическом обеспечении ряда дисциплин, преподаваемых в ГБПОУ РД «Технический колледж» (ТК), ГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» (ДГТУ).

Научная новизна исследования

В данной научной работе впервые:

- разработана алгоритмическая классификационная структура составляющих элементов национальных костюмных комплексов народов Дагестана;
- на основании ХКА репрезентативной выборки народных костюмов выявлена их морфологическая структура и определена частота встречаемости композиционно-конструктивных элементов;
- сформирован банк данных по композиции и конструкции костюма различных народностей, проживающих на территории Дагестана;
- определены композиционно-конструктивные составляющие народного костюма, по которым осуществляется их идентификация;
- произведена научная реставрация и изготовление костюмных комплексов для музея «Дагестанский аул».

Теоретическая значимость работы. В диссертации проанализирован и систематизирован подлинный ассортимент изделий, входящих в костюмные комплексы дагестанской народной одежды, в результате чего составлены их классификации с учетом результатов их ХКА, а также сформирован электронный банк данных. Результаты данной работы вводят в арсенал искусствоведения новые научные данные, которые могут послужить основой для дальнейших теоретических исследований и научно-методической дизайнерской деятельности.

Практическая значимость работы. Диссертационное исследование осуществлялось в рамках реализации республиканской целевой и государственной программ РД, упомянутых выше. Данные исследования послужили проектной основой для реконструкции некоторых костюмных комплексов народов Дагестана (в натуральную величину), создания современной коллекции одежды в этническом стиле и изготовления национальных костюмов для сувенирных кукол.

Результаты диссертации могут служить научной базой для дизайнеров, конструкторов современной одежды, для музейных работников, режиссеров спектаклей, шоу-программ, эстрадных номеров, выступлений народных коллективов.

На базе материалов диссертации осуществлена разработка содержания ряда учебных дисциплин и их методическое обеспечение в ГБПОУ РД «ТК» для студентов специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», а также в ГБОУ ВПО «ДГТУ» для студентов специальности 230700.62 «Прикладная информатика в дизайне».

Апробация и внедрение результатов исследования

Материалы диссертации докладывались и получили положительную оценку на заседаниях кафедры «Инженерное и художественное проектирование одежды» Российского заочного института текстильной и легкой промышленности (РосЗИТЛП) (ныне – Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского (МГУТУ) (Москва, 2009–2012 гг.), на заседаниях кафедры «Культура и искусство» Института моды, дизайна и технологий (Москва, 2012–2014 гг.), на Международной научной конференции «Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии» (Санкт-Петербург, 2013–2017 гг.), на заседании ученого совета ВНИИТЭ (Москва, 2013, 2014 гг.), на расширенном заседании отдела теории и методологии промышленного дизайна и эргономики научно-исследовательского института технической эстетики ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА) (март 2017 г.), на заседании кафедры «Дизайн костюма» ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» (октябрь 2017 г.).

Осуществлено внедрение работы путем создания реконструкций андийского и ботлихского костюмов в музее «Дагестанский аул».

Результаты исследования внедрены в учебный процесс ГБПОУ РД «ТК» по дисциплинам «Национальный костюм народов Дагестана», «Декоративно-прикладное искусство Дагестана» и в учебный процесс ФГБОУ ВПО «ДГТУ» по дисциплинам «Цветоведение», «Композиция», «Разработка фирменного стиля».

Коллекции моделей одежды, выполненные на основе проведенных исследований, принимали участие в ряде выставок, конкурсов и фестивалей, где были отмечены наградами. Наиболее значимые из них: дипломы за участие в I и III Региональном фестивале национального костюма «Поэзия народного костюма» (Махачкала, 2007, 2010 гг.); диплом I степени за участие в конкурсе методразработок нетрадиционных уроков «Путь к знаниям народного костюма» (Махачкала, 2010 г.); диплом за участие в V Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы». Демонстрация коллекции «Девичьи грезы» (Махачкала, 2012 г.); диплом первой степени за научную работу «Роль художественного-конструкторского анализа в определении составляющих костюмных комплексов дагестанских народов» в Международном конкурсе научных и научно-методических работ, ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (Москва, 2014 г.); диплом за участие в III Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» (Москва, 2015 г.); диплом Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» за III место в номинации «Лучший костюм народов Кавказа» (Москва, 2017 г.).

Структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 333 страницах и состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения и общих выводов, списка литературы (231 наименование) и приложений. Диссертация содержит 99 рисунков и 62 таблицы.

Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются цель, задачи и теоретико-методологическая база исследования, его объект и предмет, формулируются гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, выносимые на защиту. Структура работы показана на рис. 1.

Глава 1 «Систематизация информации о традициях в дагестанской народной одежде по материалам литературных и иллюстративных источников и собственных экспедиций» содержит анализ работ, посвященных изучению и использованию традиций народного костюма, в частности дагестанской народной одежды.

В п. 1.1 проанализированы труды этнографов. Они первыми стали описывать народную одежду и дополнения к ней, обрабатывая результаты многочисленных экспедиций. Благодаря труду этнографов были собраны обширные коллекции, хранящиеся в этнографических, художественных и краеведческих музеях.

Более ранние этнографические источники имели чисто описательный характер, затем на основании изучения материальной культуры и истории народов стало прослеживаться развитие форм костюма.

Особый интерес представляют труды В.Н. Белицер, которая впервые четко и подробно сформулировала цели, методику и процесс сбора и обработки этнографического материала. Ее методикой воспользовалась этнограф-кавказовед С. Ш. Гаджиева. Нельзя не отметить вклад, внесенный в этнографическую науку Г.С. Масловой. Ею рекомендовано составлять карты мест бытования народной одежды. Для того чтобы глубже понять географию распространения народной одежды на определенной территории, необходимо тщательно изучить ее типологию, условия ее бытования и связь с социальной средой. По такому принципу составлен историко-этнографический атлас дагестанской народной одежды под редакцией А.Г. Булатовой, С.Ш. Гаджиевой, Г.А. Сергеевой.

В п. 1.2 рассматривается ряд произведений художников, изображающих своих героев в народной одежде. К их числу относятся работы В. Васнецова, К. Маковского, И. Репина, князя Г. Гагарина, М. Тильке, Е. Лансере, Х.-Б. Мусаясула, М.-А. Джемала и др. Выполняя зарисовки с натуры, художники фиксировали форму костюма, его цветовую гамму, декор и способ ношения. По этим данным можно установить исторический период, принадлежность героя к этнической группе, социальный статус и т. д.

П. 1.3 посвящен анализу научно-методических работ искусствоведов в области исследования народного костюма, которые рассматривают его как компонент декоративно-прикладного искусства, изучая орнаментальные мотивы, цветовые отношения, пропорции. Значительный вклад в изучение костюма народов Дагестана с искусствоведческих позиций внесли З. Доде, М. Султанова, М. Магомедова-Чалабова, Р.Г. Гаджиханова.

В п. 1.4 приводится анализ научно-методических и творческих работ художников-модельеров и дизайнеров в области изучения народного костюма. Детально анализируются методики, разработанные Ф.М. Пармоном и его преемницей М.И. Алибековой.

Значительный интерес представляют исследования И.Н. Савельевой. Ученики И.Н. Савельевой – Л. Серая, А. Камалиева, А. Толкачев, А. Упине, а также автор настоящей работы успешно применяют в своих исследованиях результаты ее научных и творческих разработок. В работах И.Н. Савельевой понятию «использование народных традиций» сообщен новый смысл. Он базируется на методических принципах современного дизайна и основан на применении в современных изделиях не только традиционного декора или кроя народного костюма, но и в первую очередь – на использовании его морфологической основы.

Блок-схема работы

Классификация системных составляющих костюмных комплексов коренных народов Дагестана»

Рис. 1

Значительный интерес представляют труды Г.С. Гориной, Г.И., Петушковой и И.В. Виниченко, которые рассматривают народный костюм с позиций художника-модельера и конструктора-технолога.

В творческих работах дизайнеров современного костюма использование фольклорных мотивов имеет достаточно широкое распространение. Среди дизайнеров, активно использующих традиции дагестанского народного костюма, можно отметить Ш. Алиханова, В. Агошкину, А. Джетере, С. Омаханову, Ф. Гаджибекову, которые создают не только современные коллекции одежды, но и костюмы для театральных постановок.

В Главе 2 «Характеристика ассортимента и структуры дагестанского народного костюма» дается подробное описание одежды и ее дополнений коренных народов многонационального Дагестана: аварской, даргинской, лезгинской этнических групп; кумыков, лакцев, табасаранцев, ногайцев и горских евреев.

В п. 2.1 показана схема-классификация, систематизирующая данные по структуре национальной принадлежности народов Дагестана, составленная под руководством канд. ист. наук, доцента М.-Р. А. Ибрагимова (рис. 2). Мы ориентировались на нее далее при исследовании многочисленных вариантов одежды и дополнений, которые использовались народами Дагестана.

В работе детально рассмотрены составляющие элементы костюма: ассортимент одежды и способы ее ношения; конструкция, влияющая на ее формообразование, композиционные приемы; применяемые материалы; декор, отделка и детали, а также технологические приемы изготовления.

В п. 2.2 показан мужской гардероб, в который входили следующие виды одежды и дополнений: нательная рубаша, нижние и верхние штаны, кавказская рубаша, бешмет, черкеска, бурка, обувь, головные уборы, оружие. Отличительные особенности мужского костюма зависели от социальных условий и моды и могли выражаться в качестве материала, его цветовом решении, длине изделия и форме головного убора.

Так как реализация потребности в правильной комплектации женского костюма разных дагестанских народов являлась до настоящего времени нерешенной задачей, несмотря на ее ярко выраженную актуальность, то основное внимание в диссертации было уделено именно женской одежде, отличающейся большим разнообразием и локальными особенностями (п. 2.3). «Женский дагестанский костюм» имеет достаточно сложную структуру, соответствующую разработанным классификациям (рис. 3).

Рассматривается все многообразие женского костюма аваро-андо-дидойской групп народностей. Костюм женщин Западного Дагестана, принадлежащих к

малочисленным аварским народам, значительно отличался от костюма других аварских обществ. Например, тлярошки поверх головного убора повязывали налобную повязку «чалму» черного цвета, что подтверждает влияние грузинской культуры на районы, граничащие с Грузией.

Андийки предпочитали носить платья ярких оттенков и штаны черного цвета, платье заправляли по бокам в штаны; головной убор имел седлообразную форму.

Ботлихинки, как и андийки, заправляли платье по бокам в штаны; форма головного убора была в виде «подушки», и называли его «рогатая чухта».

Даргинки имели в своем гардеробе платья на кокетке.

Кубачинки украшали головное покрывало «къаз» золотой вышивкой.

Традиционный костюм лезгинок отличался пышностью, наличием драпировок и складок, многоцветностью и в какой-то мере отражал влияние азербайджанского костюма.

На костюм кумычек большое влияние оказала одежда жителей Северного Кавказа. В кумыкском платье «къабалай» наблюдается комбинирование деталей разных по цвету и фактуре материалов, что создает эффект двух платьев. Кумычки покрывали голову кружевным платком «тастар».

Лакский женский костюм имел сдержанный колорит и небольшое число очень изящных украшений, что свидетельствует о длительных и тесных связях народа с носителями городской культуры.

На костюм балхарки повлияло месторасположение лакского селения Балхар в Акушинском районе Дагестана с преимущественно даргинским населением. Платье-рубашу балхарки шили ярких расцветок, грудной разрез его украшался фигурной бейкой в виде трезубца. Стан платья декорировался массивными серебряными украшениями, поверх чухты накидывали белое покрывало и яркий платок.

Женский костюм табасаранки был многослойным, ярким. На передник сплошь пришивали серебряные монеты. Налобная часть чухты украшалась атласными лентами цвета радуги. В качестве обуви использовали вязаные джурабы яркой расцветки, украшенные ковровым орнаментом.

Ногайский костюм характеризуется монументальностью, наличием массивных серебряных украшений (поясные пряжки, нагрудные застёжки, монеты). Стеганный шелковый кафтанчик ярких расцветок и головной убор из меха выдры наблюдаются только у ногаек.

Костюм горской еврейки имел контрастное сочетание темных и светлых тонов верхнего и нижнего платья. Дополнял наряд массивный серебряный пояс «кямор», который украшался сканно-зерновым узором.

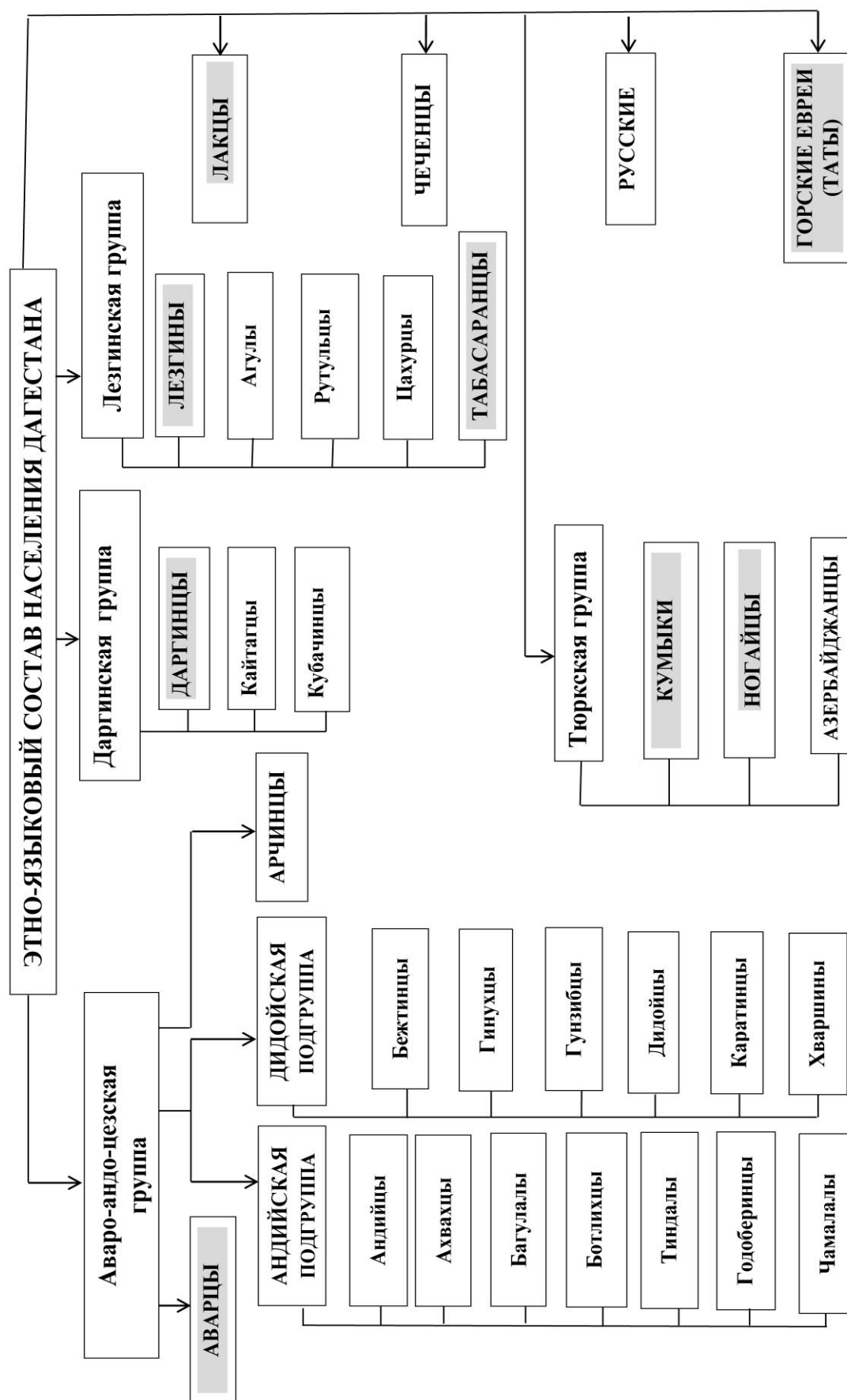

Рис. 2

П. 2.4 называется «**Разработка типологической структуры дагестанского народного костюма**». В процессе проведения настоящей работы были собраны сведения по формированию костюмных комплексов, практически для всех показанных на схеме (рис. 2) коренных народов Дагестана. С целью систематизации этих сведений нами была составлена типологическая структура дагестанского народного костюма. Она представляет собой сложную иерархическую систему, в которой рассмотрены все варианты женской и мужской одежды различного назначения и способов формообразования, головные уборы, обувь и дополнения, бытовавшие на территории Дагестана (рис. 3). Данная схема является по существу основным результатом исследований, показанных в главе 2.

Глава 3 «Разработка базы данных художественно-конструкторского построения дагестанского народного костюма» посвящена детальному исследованию 113 подлинных образцов народного костюма. Основной целью проведения ХКА являлось определение комплекса композиционно-конструктивных приемов и элементов, лежащих в основе их построения.

В **п. 3.1** определена методика исследования и содержание его основных этапов. За основу была принята Методика художественно-конструкторского анализа (ХКА) народной одежды, разработанная д. иск., проф. И.Н. Савельевой на базе ХКА промышленных изделий ВНИИТЭ.

П. 3.2 «Проведение художественно-конструкторского анализа дагестанской народной одежды» содержит рисунки, фотографии, развертки кроя, показанные в приложении, а также таблицы с определением частоты встречаемости уровней композиционно-конструктивных составляющих народной одежды, головных уборов и обуви.

Исследовались следующие позиции: геометрический вид силуэтной формы; силуэтная форма в зависимости от степени прилегания на различных участках фигуры; конструктивные, конструктивно-декоративные членения формы; членения формы в зависимости от их направления (вертикальные, горизонтальные, наклонные); членения формы в зависимости от их характера (прямолинейные, криволинейные, непрерывные, прерывистые, волнообразные, зигзагообразные); цветовое решение основных и отделочных материалов; форма рукава; оформление низа рукава различными способами; оформление горловины (с воротником, без воротника); форма горловины; форма воротника; оформление застежки и ее отделка; места расположения отделки; длина одежды и длина рукава; закон контраста и нюанса; выражение ритма (прямой равномерный, пропорционально-последовательный, радиально-лучевой, смешанный).

В **п. 3.3 «Разработка электронного банка данных об особенностях и композиционно-конструкторском построении дагестанского народного костюма»** изученные в процессе работы образцы, входящие в состав костюмных комплексов, были детально рассмотрены и приведены в систему (рис. 4).

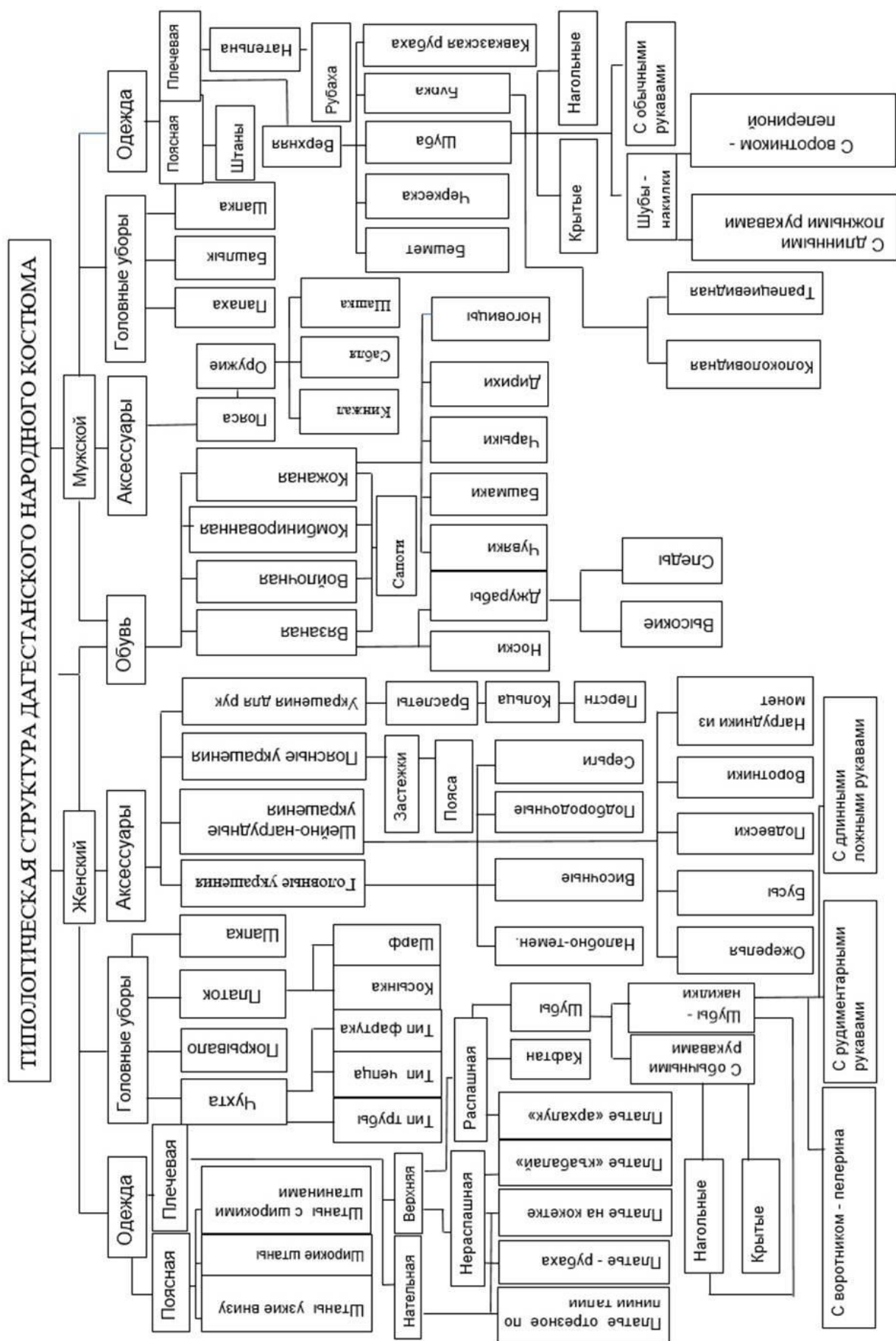

Рис. 3

Структура электронного банка данных художественно-конструкторских характеристик народного дагестанского костюма

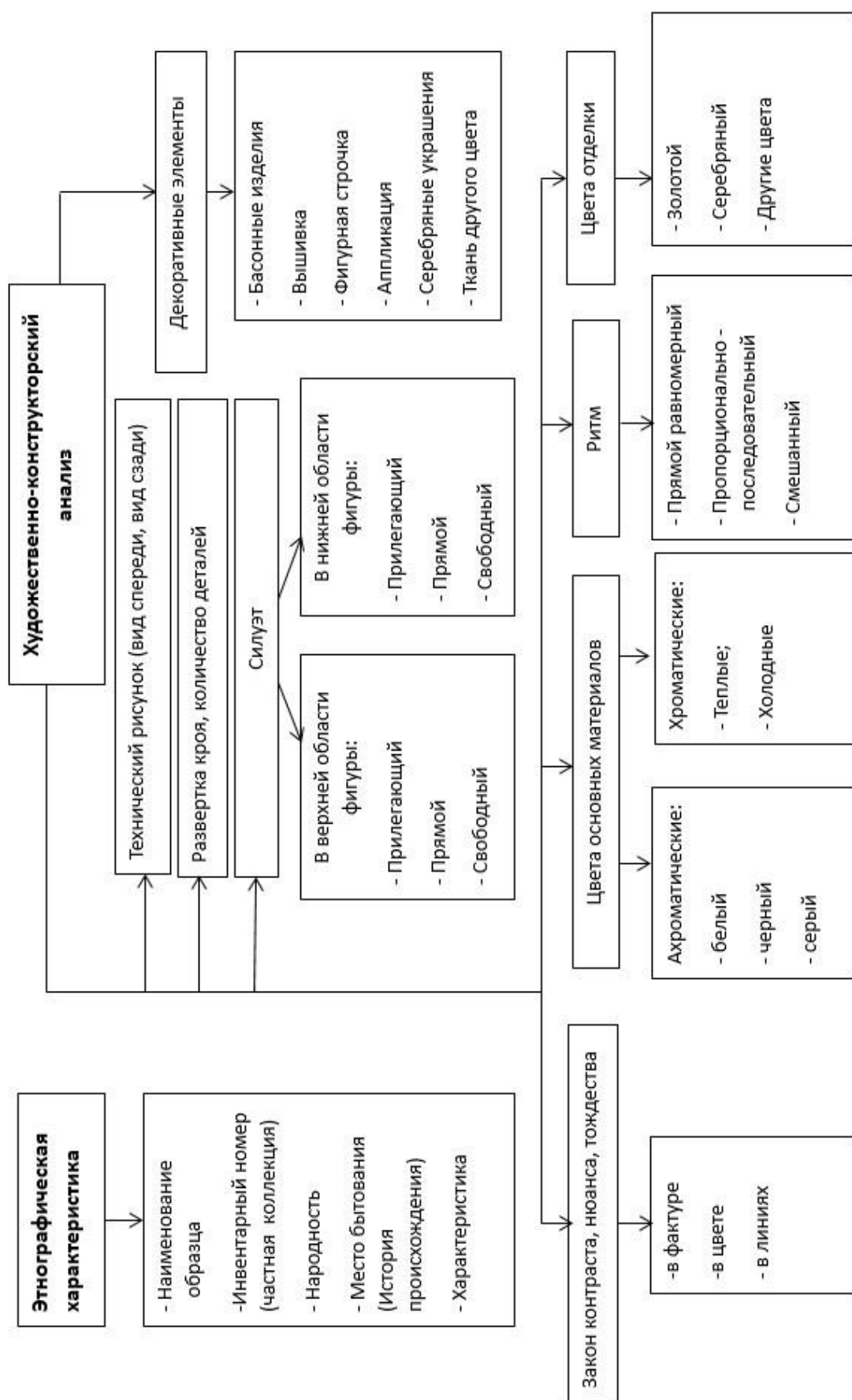

Рис. 4

В п. 3.4 представлены классификационные модели композиционно-конструктивных составляющих дагестанского народного костюма. Эти модели представляют собой сводные круговые диаграммы, в которых зафиксирована частота встречаемости элементов и приемов, используемых в морфологической структуре народного дагестанского костюма. Пример такой диаграммы показаны на рисунке 5 и в таблице. Установлено, что большой процент встречаемости свидетельствует о наличии сходных черт в костюме разных национальностей, а меньший – показывает то, что отличает их друг от друга. Этот эксперимент подтвердил результаты наших исследований, показанных в предыдущих главах.

Классификационная модель (1) композиционно-конструктивного построения дагестанского народного костюма

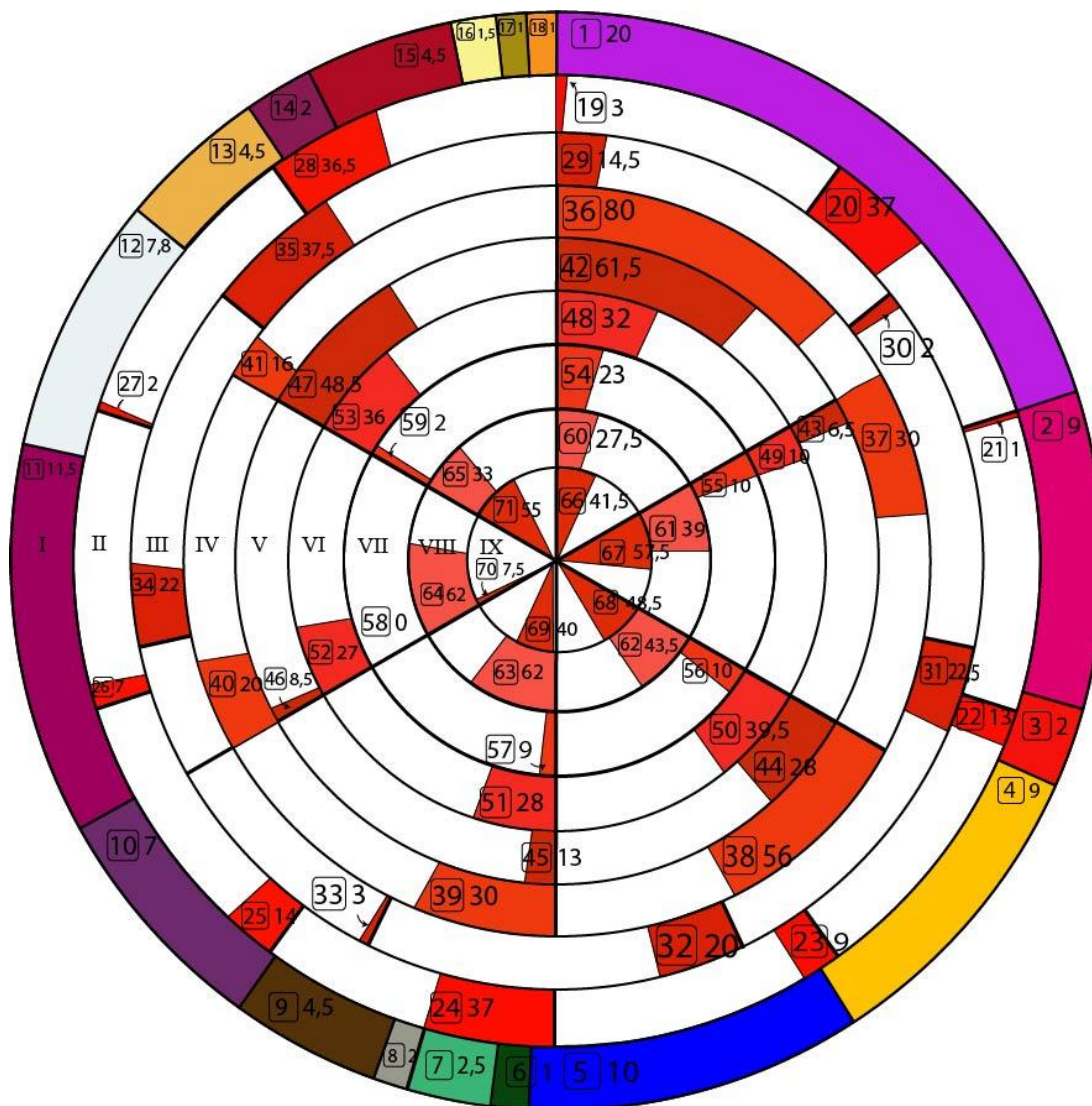

Рис. 5

Условные обозначения к диаграмме (рис. 5)

I. Ассортимент		26	Плавный-беспрерывный	48	Черный
1	Платье-рубаха	27	Пропорционально-последовательный	Хроматические цвета теплые:	
2	Платье, отрезное по линии талии	28	Смешанный	50	Золотой
3	Платье на кокетке	III. Цвета			
4	Къабалай	Ахроматические:			
5	Архалук	29	Черный	51	Другие цвета
6	Шуба женская	30	Серый	холодные:	
7	Кафтанчик	31	Белый	52	Серебряные
8	Бешмет	Хроматические:			
9	Черкеска	32	Красно-оранжевый	53	Другие цвета
10	Штаны женские	33	Другие цвета	VII. Тождество	
11	Чухта	34	Сине-фиолетовый	54	Фактура
12	Покрывало	35	Другие цвета	55	Цветовой тон
13	Платок	IV. Членения по характеру линий			
14	Джурабы	36	Прямолинейные	56	Светлота
15	Сапоги мужские	37	Криволинейные	57	Насыщенность
16	Сапоги женские	38	Непрерывистые	58	Конструктивные линии
17	Чувяки	39	Прерывистые	59	Декоративные линии
18	Чарыки	40	Волнообразные	60	Цветовой тон
II. Виды ритмов в конструкции:		41	Зигзагообразные	61	Светлота
19	Прямой равномерный	V. Декоративная отделка			
20	Радиально-лучевой	42	Бассонные изделия	VIII. Нюанс	
21	Плавный	43	Аппликация	62	Фактура
22	беспрерывный	44	Вышивка	63	Насыщенность
23	Пропорционально-последовательный	45	Фигурная строчка	64	Конструктивные линии
23	Смешанный	46	Серебряные украшения	65	Декоративные линии
		VI. Цвет декора			
		Ахроматические цвета:			
в декоре:					
24	Прямой-равномерный	47	Ткань другого цвета	XIX. Контраст	
25	Радиально-лучевой	49	Белый	66	Фактура
				67	Цветовой тон
				68	Светлота
				69	Насыщенность
				70	Конструктивные линии
				71	Декоративные линии

Глава 4. «Разработка рекомендаций по проектированию дагестанских народных костюмных комплексов и современного костюма в этническом стиле».

П. 4.1 «Исследование по определению основных имиджеобразующих характеристик костюма народов Дагестана» посвящен социологическому эксперименту, целью которого являлось выявление тех элементов композиции и конструкции дагестанской одежды, которые являются наиболее узнаваемыми и, следовательно, определяющими этническую принадлежность и характер костюмного комплекса. Этот эксперимент подтвердил результаты наших исследований, показанных в предыдущих главах.

Каждый костюмный комплекс имеет свои отличительные особенности. Оказалось, что большинство респондентов различают костюм дагестанских национальностей по форме и общему виду одежды. Формообразование – это один из основных элементов композиционного построения одежды. От него зависит силуэтная форма одежды и ее конструктивное решение. В дагестанском костюме в конце XIX – начале XX в. была распространена плечевая одежда с прилегающим лифом и широкой юбкой. Такая силуэтная форма широко применялась как в женской, так и в мужской одежде. Она встречается в женской верхней одежде (в распашных платьях «архалук» и его разновидностях, в платье сложного покроя «кьабалай», «полуша», в некоторых разновидностях шуб), в мужском бешмете, черкеске, а также в некоторых разновидностях шуб.

Немаловажным моментом при опознавании того или иного костюма являются аксессуары. По виду серебряного пояса и нагрудным украшениям можно отличить, к примеру, ногойку от кумычки. У ногоаек серебряные украшения были более массивными, а у кумычек они отличались воздушностью переплетений серебряной или позолоченной филигрانی. Аварские народы, в частности бежтинскую общность, можно определить по вязаным сапогам с загнутым вверх носками.

Отличительной характеристикой является декоративная отделка, которая используется в одежде, в головных уборах. Особенно это проявляется в платьях туникообразного покроя. Аппликацией в виде трезубца украшали грудной разрез балхарские женщины. Даргинские женщины обшивали край платья тонкой полоской ткани другого цвета, чаще красного, аварки украшали нижнюю часть туникообразной рубахи вышивкой или позументом.

Как показал эксперимент, определение костюма по цветовой гамме и способу его ношения имеет меньшую значимость, хотя и эти признаки играют немаловажную роль в его распознавании. Например, балхарки поверх чухты надевали оранжевое и белое покрывала, аварки в некоторых высокогорных селениях заправляли туникообразное платье с боков в штаны.

В результате проведения анкетирования можно сделать следующие выводы.

Респонденты, участвовавшие в эксперименте, правильно определили принадлежность дагестанских костюмных комплексов в целом на 68%. Выявлено, что больше всех узнавали аварский, даргинский и ногойский костюмы. Действительно, они отличаются по виду, формообразованию, разновидности головных уборов, обуви, украшений и декору, что подтвердили респонденты при ответе на вопрос «По каким признакам в костюме вы определили принадлежность к той или иной национальности?».

Лучше владеют знаниями по народному дагестанскому костюму респонденты-гуманитарии (78%), далее идут люди технических специальностей (70%) и экономической направленности (63%).

По возрастному признаку выстроилась следующая иерархическая лестница: респонденты до 60 лет и старше лучше других владеют знаниями по народному костюму (72%), далее в равной доле идут респонденты до 30 лет и до 50 лет (по 68%), до 40 лет знают народный костюм на 60%.

В целом все возрастные категории преодолели порог 50%, что говорит об их осведомленности о дагестанском народном костюме.

В связи с ограниченностью объема автореферата со сведениями о распознавании респондентами костюмов дагестанских общностей (кубачинский, андийский, ботлихский, дидойский, губденский, балхарский костюмы) можно ознакомиться в самой диссертации.

П. 4.2 «Реконструкция костюмных комплексов». В процессе проведения настоящей работы были выделены отличительные особенности костюмных комплексов аварских, даргинских, лезгинских народов, а также костюмы кумыков, лакцев, табасаранцев и ногойцев. Затем были выполнены: реконструкция и изготовление андийского и ботлихского костюмных комплексов для музея «Дагестанский аул»; куклы-сувениры в народных костюмах (акушинка, кумычка, андийка, ботлихинка, дидойка, губденка, лачка) показаны в приложении к диссертации. Предварительно нами были составлены структуры конкретных костюмных комплексов, в основу построения которых положены результаты всех исследований, описанных в предыдущих главах. В качестве примера на рис. 6 показана структура костюмного комплекса андийки.

В п. 4.3 «Анализ разработанной коллекции современной одежды» приводится описание одной из коллекций современной одежды, разработанной на основе проведенных исследований. Предлагаемая современная коллекция выдержана в этническом стиле. Она состоит из пяти моделей. Этно-стиль выражается в решении формы каждой модели и их декоре. Здесь можно увидеть и туникообразное платье, искусно обыгранное современным решением декоративной отделки из тесьмы разной ширины и фактуры, и комплект, состоящий из жилета и платья, гармонично объединенных цветовым решением и отделкой.

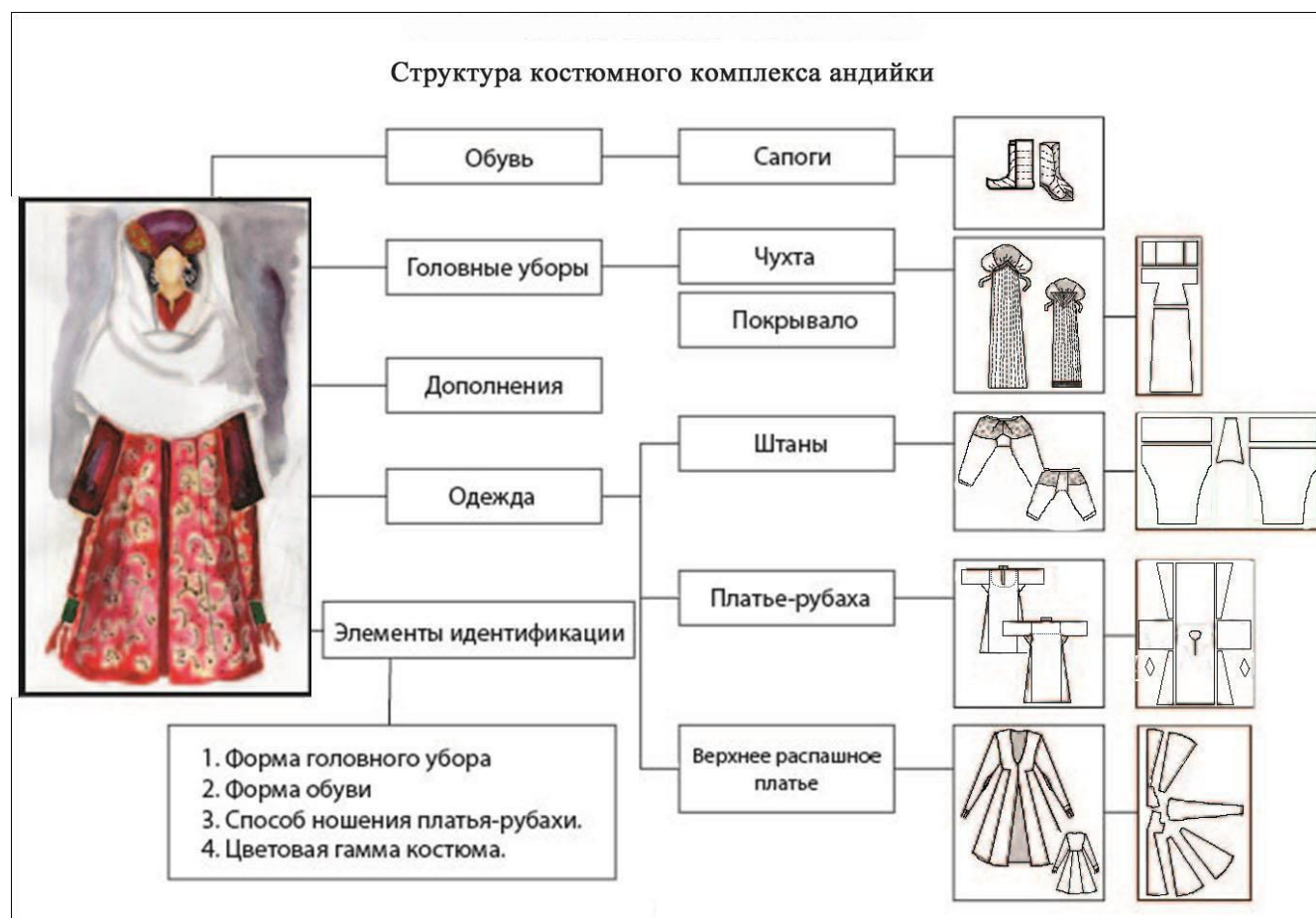

Рис. 6

Главенствующую роль в моделях играет слегка прилегающий силуэт и четко выраженное расклешение по низу за счет клиньев, сборки или складок.

Акцентом в каждой модели являются решения формы рукавов. Они широкие и имеют горизонтальные членения для придания объема в нижней части рукава. Имитация серебряных украшений, которые были так популярны в дагестанской одежде, ритмично расположены в определенных местах поверхности костюма, что создает его динамичность. В целом все модели объединяются между собой с помощью цветового взаимодействия, декора и формы.

Общие выводы по работе

1. Актуальность и необходимость выполнения диссертационной работы обоснована участием в реализации республиканской целевой программы «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013–2017 годы» и государственной программы РД «Развитие культуры Республики Дагестан на 2014–2018 годы» с целью возрождения и сохранения традиций национальной культуры, в том числе в области народного костюма.

2. Анализ сопоставления и систематизирования данных различных источников (литературы, работ художников, музейных коллекций, результатов наших экспедиций) позволил выявить и конкретизировать сведения по составу и

ассортименту одежды, обуви, головных уборов и других дополнений, составляющих костюмные комплексы дагестанской народной одежды.

3. Художественно-конструкторский анализ подлинных образцов дагестанского народного костюма позволил установить частоту встречаемости композиционно-конструктивных элементов и средств, используемых в построении одежды, и дополнений к ней, выявить основные позиции, характеризующие костюмные комплексы, что отражено в построенных квалификационных моделях.

4. Материалы проведенных исследований (в том числе развертки кроя) скомпонованы в виде банка данных, что дает возможность их применения при проведении научных и практических работ в области изучения и использования традиций дагестанского народного костюма.

5. Социологическое исследование, проведенное с целью проверки полученных результатов, подтвердило их достоверность и выявило основные композиционно-конструктивные акценты, способствующие визуальной идентификации принадлежности костюмных комплексов.

6. На основании проведенных исследований построены теоретико-методические модели систематизации конкретных костюмных комплексов. В рамках сотрудничества с Музеем-заповедником – этнографическим комплексом «Дагестанский аул» была осуществлена проектная реконструкция и изготовление в натуральную величину женских андийских и ботлихских костюмных комплексов. Были разработаны дизайн-проекты костюмных комплексов кумычки, андийки и ботлихинки, дидойки, акушинки, губденки для кукол-сувениров.

7. Результаты проведенной работы также реализованы в виде авторских коллекций современной одежды, сценических костюмов для детского хореографического коллектива «Горцы», а также в разработке содержания учебных дисциплин в ГБОУ ВО «ДГТУ» и ГБПОУ РД «ТК».

Сказанное подтверждено актами о внедрении.

По материалам диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. Автор диссертационной работы приняла непосредственное участие в составлении каталога «Костюмы народов Дагестана», изданного под грифом Министерства культуры РФ.

**Публикации в рецензируемых журналах, утвержденных ВАК
Министерства образования и науки РФ**

1. Серова Т.М. Технология проведения художественно-конструкторского анализа на примере исследования мужского дагестанского народного костюма // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2014. № 3 (34). С. 49–58.
2. Упине А.М., Серова Т.М. Ансамблевые решения костюмных комплексов народов Дагестана // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. 2014. № 3 (28). С. 106–109.
3. Серова Т.М. Методика проведения и некоторые результаты социологического исследования идентификации традиционного костюма народов Дагестана // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2014. Вып. № 5 (46). С. 71–81.

Публикации в других изданиях

4. Серова Т.М. Стилиевые решения в современном дизайне // Основные направления и перспективы развития информационных систем и информационных технологий в ведущих отраслях народного хозяйства России: сборник научных трудов. Махачкала, 2010. С. 251–255.
5. Серова Т.М. Традиционный дагестанский костюм, как элемент этнодизайна // Сб. международно-методической конференции «Традиции и инновации в дизайне». Новочеркасск, 2010. С. 196–201.
6. Серова Т.М. Формирование костюмных комплексов традиционной одежды народов Дагестана с целью разработки его аналогов // Материалы XVI Международной научной конференции «Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии». СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУПТД», 2013. С. 199–205.
7. Серова Т.М. Методика проведения и некоторые исследования идентификации традиционного костюма народов Дагестана // Материалы XVII Международной научной конференции «Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии». СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУПТД», 2014. С. 162–167.
8. Серова Т.М. Роль художественного-конструкторского анализа в определении составляющих костюмных комплексов дагестанских народов // Сб. научных статей Международного конкурса научных и научно-методических работ. М.: МГУТУ, 2014. С. 122–125.
9. Серова Т.М. Значение дисциплины «Национальный костюм народов Дагестана» в формировании профессиональных навыков у студентов, обучающихся по специальности «Моделирование, конструирование и технология швейного производства» и этапы ее // Сб. материалов Международной заочной научно-практической конференции. Махачкала: ДГПУ, 2014. С. 322–328.

10. Серова Т.М. Лабораторный практикум по дисциплине «Национальный костюм народов Дагестана» // Материалы XVIII Международной научной конференции «Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии». СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2015. С. 487–492.

11. Серова Т.М. Декор мужского дагестанского костюма // Материалы XIX Международной научной конференции «Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии». СПб.: ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», 2016. С. 126–131.

12. Серова Т.М. Реконструкция женского андийского // Материалы XX Международной научной конференции «Мода и дизайн. Исторический опыт – новые технологии». СПб.: ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», 2017. С. 91–95.

13. Сулейманова З.З., Серова Т.М. Костюмы народов Дагестана: каталог. Калининград: ООО ИД «РОС-ДООАФК», 2015. 120 с.

Методические разработки

14. Серова Т.М. Методические указания к выполнению лабораторного практикума по дисциплине «Композиция» для студентов специальности 08.08.21. по профилю подготовки «Прикладная информатика в дизайне». Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2011. 44 с.

15. Серова Т.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Цветоведение» для студентов специальности 230700.62 по профилю подготовки «Прикладная информатика в дизайне». Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2013. 28 с.

16. Серова Т.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Разработка фирменного стиля» для студентов направления 230700.62. по профилю подготовки «Прикладная информатика в дизайне». Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2013. 33 с.

СЕРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОСТЮМНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Специальность 17.00.06 – «Техническая эстетика и дизайн»

Бумага офсетная. Печать цифровая Усл.-печ. – 1,5 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № __
Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 117997,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1

Тел./факс: +7 495 9553304, e-mail: riomgudt@mail.ru

Отпечатано в РИО ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»