

Исследования этнических элементов племен Африки в процессе дизайн-проектирования коллекции женской одежды

Н. Р. Губаль, М. С. Винничук^а, Е. В. Колосниченко, Д. В. Выдолоб
Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина
^аm.vynnychuk@ukr.net

Аннотация. В статье определены формообразующие элементы проектирования новой коллекции одежды, основанные на анализе этнических объектов Африки, выделены основные факторы, которые являются базой для создания современных моделей одежды с характерными чертами афро-стиля, исследовано влияние культуры Африки как источника вдохновения при формировании современных изделий. Создана авторская коллекция женской одежды в африканском стиле, которая соответствует тенденциям современной моды.

Ключевые слова: мода, африканские племена, обряды, маски, орнаменты.

Designing of Women's Clothes Collections Based on the Research of African Ethnic Elements

N. Gubal, M. Vynnychuk^а, O. Kolosnichenko, D. Vydolob
Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
^аm.vynnychuk@ukr.net

Abstract. The article defines the forming elements of designing a new collection of clothes based on the analysis of the ethnic objects of Africa, identifies the main factors that are the basis for the creation of modern models of clothing with the characteristic features of African style. It investigates the influence of African culture as a source of inspiration in the formation of modern products. The author's collection of women's clothing in African style is designed, which corresponds to the trends of modern fashion.

Keywords: fashion, African tribes, rituals, masks, ornaments.

Мода является специфическим феноменом современности и оригинальности, который подчеркивает стремление к непохожести, индивидуальности с одной стороны и соблюдение общего для всех «духа времени» с другой. При этом одна из основных её социальных функций – способствовать выявлению новых культурных образцов. На сегодняшний день производителям одежды достаточно трудно удивить и поразить потребителя, поскольку все на свете, в самом своем принципе идентичности, затронуто влиянием моды, – ее способностью переводить любые формы в состояние безвластной повторяемости [1, 2]. Именно поэтому основная задача дизайнера-модельера при создании авторской коллекции одежды – это выражение индивидуальной концепции посредством использования различных творческих источников: народного и исторического костюма, природных форм растительного и животного мира, живописи, предметов быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры.

Для создания полноценной коллекции женской одежды как в целом, так и каждой из ее моделей (как ансамбля) в частности, необходимо определить фор-

мообразующие элементы [3]. Для этого нужно, в первую очередь, проанализировать источник вдохновения и все, что связано с ним, – в данном случае это африканский континент, племена, населяющие его, их культура и декоративно-прикладное искусство – а также изучить уже существующие коллекции одежды, ткани и аксессуары, выполненные с использованием этнических элементов. Все это позволит подобрать как наиболее характерные (в соответствии с темой) силуэтные параметры, так и наиболее удачные комбинации цветовой гаммы, фактуры и принтов.

Творческая коллекция выражает индивидуальную концепцию дизайнера, его субъективное видение перспектив развития моды, а также предусматривает создание новых образных решений с использованием средств максимальной художественной выразительности. Основное ее назначение – формирование собственного стиля, демонстрация потенциала [4]. В таких случаях многие авторы обращаются за помощью к культурному наследию различных народов, и африканский этнос – не исключение. Это актуально и распространено сегодня, однако обращение к объектам народного искусства требует определенного

уровня культуры и большой эрудиции, поскольку они, эти объекты, содержат элементы мировоззрения своего народа, своих создателей, эпохи.

Культура народов Африки, на протяжении многих веков развивавшаяся совершенно обособленно от европейской и мировой цивилизации, весьма пестра и разнообразна. При этом она поражает не только своей нецивилизованной аутентичностью, но и необычайным богатством в музыке, литературе, декоративно-прикладном искусстве, традициях и быту, легко узнаваемых и отличимых от любой другой культуры. Именно благодаря этому Африка, в широком понимании этого слова, до настоящего времени остается

неисчерпаемым источником вдохновения при создании новых, ярких и самобытных изделий [5]. Свидетельством тому являются работы модных домов Gucci, Dior, Gattinoni, Balmain и мировых дизайнеров, среди которых Stella Jean, Hub, Tata Naka, Stella McCartney (рис. 1). Все это достигается путем использования традиционных орнаментов, тканей, аксессуаров в сочетании с тенденциями настоящего, различных материалов (ткани, трикотажа, кожи или меха) и отделки (бисера, перфорации, вышивки, шнуров, рисунков). Таким образом, эти изделия несут в себе не только дух Африки, но и яркую харизму неординарности.

Рисунок 1 – Примеры моделей одежды с использованием этнических элементов (Gucci, Balmain, Stella Jean, Tata Naka)

Еще одним ярким примером использования африканских мотивов является голландская текстильная компания Vlisco, основанная еще в 1846 году [6]. Она производит уникальные ткани посредством технологии восковой печати, которая применялась в Африке еще в древности. Такая технология обеспечивает одинаковую окраску ткани с двух сторон, то есть она является двусторонней. Сами же орнаменты сочетают в себе четкие геометрические фигуры, изображения растений и животных, а цветовая гамма поражает яркостью красок (рис. 2).

Столь продолжительная и активная разработка африканской темы в творчестве дизайнеров одежды не сделала её, как можно было ожидать, ни обыденной, ни устаревшей. Более того, до настоящего времени при исследовании культуры африканских племен можно найти много интересных элементов,

вполне пригодных для модернизации и использования в проектировании новых изделий. Это объясняется тем, что в Африке эстетические представления всегда были очень прочно связаны с социальными и религиозными требованиями. Ни одно украшение, ни один предмет одежды, по убеждениям африканца, не существовал просто так, только для красоты или удовольствия, но и служил другой цели: защите от злых духов и поиску благорасположения хороших. По сути, одежда с нанесенными на неё рисунками, предметы быта, украшения являлись средством общения, непрерывной связи с миром духов, древних, как сама Земля. И это, в свою очередь, объясняет еще одну особенность культуры Африки – ориентацию на потустороннее прошлое, ведь оно является живым и постоянно присутствует в африканском настоящем [5].

Рисунок 2 – Примеры текстильных материалов компании Vlisco

Упомянутая уже изолированность, консервация африканского социума в дремучем язычестве сделала едва ли не самым заметным местом в культовой практике Африки колоритнейшие обряды. Несмотря на то, что у каждого племени они были разные и имели иногда совершенно противоположные значения, нельзя не заметить характерные для них общие черты: фетишизм, тотемизм и анимизм [7]. Это ярко выразилось в средствах и атрибутах, используемых при проведении ритуалов. К ним относятся: маски, украшения из бисера, тотемы, шрамирование, пирсинг, рисунки на теле и одежде и т. п. Многие из этих элементов используются на африканском континенте до сих пор при отправлении тех или иных культовых обрядов, роль которых в жизни племен по-прежнему велика. Собственно, название одного из таких живых обрядов и дало имя спроектированной коллекции – «Инициация». Суть этого ритуального действия, которое представляет собой наиболее важное событие в церемониальном цикле жизни африканских племен, – вхождение во взрослую жизнь, становление зрелости, сознания и личности человека. Нечто подобное было, наверное, в разные времена во всех родоплеменных обществах на всей планете, но до 21 века это мало где сохранилось в первозданном виде, а уж в столь яркой и красочной форме, – пожалуй, нигде, кроме некоторых районов Африки.

Когда мы говорим об уникальной зрелищности и самобытности тех или иных обрядов африканских племен, едва ли не в первую очередь мы подразумеваем наиболее зрелищные из упоминавшихся ранее атрибутов – африканские маски. Они – продукт мно-

говековых наслоений религиозных верований, и в то же время – свидетельство чрезвычайной художественной одаренности африканских народов. Загадочные для обычных людей формы и элементы декора вызывают смесь восторга, любопытства и, порой, настороженности, тогда как для большинства жителей Африки практически каждая маска – это открытая книга, которая может о многом рассказать, ведь они представляют духовных существ, которые двигают этим миром. Одной из самых примечательных особенностей масок являются цветные геометрические узоры: красные, белые и черные. Эти узоры – это система связей, в которой сочетание знаков или символов передает правила об этическом поведении в жизни. Геометрические узоры, вырезанные на масках, называют «шрамами», и они идентичны шрамам на теле человека [8].

Типы масок, их стили и особенности менялись на протяжении веков, однако даже сегодня они не теряют своего значения для поклонников афро-стиля. В результате проведенного анализа была разработана классификация африканских масок (рис. 3).

Еще одним ярким проявлением африканского искусства среди многих племен является уникальный и сложный стиль изготовления украшений с использованием бусин, бисера и ракушек. Так изготавливаются не только шейные украшения и браслеты, но и украшения на голову, разнообразные пояса, фартуки и куклы. Также характерны для некоторых племен украшения в виде металлических обручей различной величины и толщины, которые одевают на шею, запястья и голени (рис. 4) [9].

Рисунок 3 – Классификация видов африканских масок

Рисунок 4 – Украшения племен Африки

На основе проведенного анализа при проектировании творческой коллекции женской одежды «Инициация» были выбраны за основу определенные этнические объекты, в частности – ритуальные маски племен Африки, которые представлены на рисунке 5.

Они отражают в себе силуэт некоторых моделей одежды, а также их отдельные формы, линии членения, цветовую гамму, используемые орнаменты и принты.

Рисунок 5 – Маски племен Африки

Основными цветами выбранной цветовой гаммы в сочетании элементов являются белый, желтый, малиновый, кирпичный и коричневый. При этом используются стилизованные африканские орнаменты (рис. 6), а именно: различные маски, «дерево плодородия»

и «танцующие человечки». В разных моделях они выполнены с использованием художественных средств – нюанс и контраст, поэтому эти принты, соответственно, имитируют шрамы и художественную роспись по коже.

Рисунок 6 – Стилизованные африканские орнаменты

Коллекция изготовлена с использованием натуральных тканей и с применением новых методов обработки, что обеспечивает не только красивый

внешний вид, но и комфортность. Фотографии моделей проектируемой коллекции «Инициация» представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Фотографии моделей одежды проектируемой коллекции «Инициация»

Выводы

На основе анализа этнических объектов племен Африки и уже существующих современных коллекций ведущих дизайнеров спроектирована авторская

коллекция моделей женской одежды. Выявлено, что африканская культура никогда не была статична и неизменна, из нее всегда можно черпать источник вдохновения для создания оригинальных и неповторимых произведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу : навч. посібник / М. В. Колосніченко [та ін.] – Київ : ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386 с.
2. Колосніченко, М. В. Мода і одяг. Основи проектування та виготовлення одягу : навч. посібник / М. В. Колосніченко, К. Л. Процик. – Київ : КНУТД, 2011. – 238 с.
3. Винничук, М. С. Аналіз факторів гармонійного поєднання аксесуарів та ювелірних виробів у системі «костюм» / М. С. Винничук, О. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич // Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність», Херсон, 27–28 жовтня 2016 р. / Херсонський національний університет. – Херсон : Видавництво ХНТУ, 2016. – 213 с.
4. Пашкевич, К. Л. Дизайн-проектирование коллекций одежды сложных объемно-пространственных форм на основе принципов тектоники / К. Л. Пашкевич // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. – Т. 19 (18). – С. 91–96.
5. Губаль, Н. Р. Розробка колекції жіночого одягу та аксесуарів на основі вивчення прикрас племен африки / Н. Р. Губаль, М. С. Винничук, Д. В. Видолоб // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», 14–16 квітня 2017 р. / М-во освіти і науки України. – Київ : КНУТД, 2017. – Т. 1. – С. 117–118.
6. Основание Vlisco [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.vlisco.com/heritage/the-founding-of-vlisco/>. – 05.04.2018.
7. Паюсов, П. Б. Экзотические маски мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://vk.com/id132832080#club39920007>. – 05.04.2018.
8. Мириманов, В. Б. Искусство тропической Африки / В. Б. Мириманов – Москва : Искусство, 1986. – 534 с.
9. Винничук, М. С. Стилiстичнi особливостi при проектуваннi ювелiрних виробiв / М. С. Винничук, М. В. Колоснiченко // Вiсник Киiвського національного унiверситету технологiй та дизайну. Серiя, Технiчнi науки. – 2017. – № 4 (112). – С. 174–181.

REFERENCES

1. Ergonomics and design. The design of modern types of clothes : proc. textbook / M. V. Kolesnichenko [et al.] – Kiev : LLC "NPC "Pro", 2014. – 386 p.
2. Kolesnichenko, M. Fashion and clothing. The basics of designing and making clothes : proc. textbook / M. Kolesnichenko, K. Protsyk. – Kyiv : KNUTD, 2011. – 238 p.
3. Vinnichuk, N. Analysis of the factors of a harmonious combination of accessories and jewelry in the «costume» / M. Vinnichuk, V. Kolesnichenko, K. Pashkevich // Abstracts of II International scientific-practical conference «The Modern state of light and textile industry: innovation, efficiency, ecology», Kherson, 27–28 October 2016 / Kherson national University. – Kherson : Publishing house of kntu, 2016. – 213 p.
4. Pashkevich, K. Design design of clothing collections of complex spatial forms on the basis of the principle of tectonics / K. Pashkevich // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. – 2016. – Vol. 19 (18). – P. 91–96.
5. Gubal, N. Development of a collection of women's clothing and accessories based on the study of African jewelry tribes / N. Gubal, M. Vynnychuk, D. Vydolob // Abstracts of scientific conference of young scientists and students "Research and development of the youth at the present stage", 14–16 April 2017 / M-education and science of Ukraine. – Kyiv : KNUTD, 2017. – Vol. 1 – P. 117-118.
6. Vlisco Foundation [Electronic resource]. – Access mode : <https://www.vlisco.com/heritage/the-founding-of-vlisco/>. – 05.04.2018.
7. Payusov, P. Exotic masks of the world [Electronic resource]. – Access mode : <http://vk.com/id132832080#club39920007>. – 05.04.2018.
8. Mirimanov, V. The Art of tropical Africa / V. Mirimanov. – Moscow : Iskusstvo, 1986. – 534 p.
9. Vinnichuk, M. Stylistic features when projektovani uvelirnyi vyrobu / M. Vynychuk, M. Colonel // Visnyk Kislologo national University of technology that design. Series Technon science. – 2017. – № 4 (112). – P. 174–181.

SPISOK LITERATURY

1. Ergonomika i dizajn. Proektuvannja suchasnih vidiv odjagu : navch. posibnik / M. V. Kolosnichenko [ta in.] – Kiiv : PP «NVTs «Profi», 2014. – 386 s.
2. Kolosnichenko, M. V. Moda i odjag. Osnovi proektuvannja ta vigotvleennja odjagu : navch. posibnik / M. V. Kolosnichenko, K. L. Protsik – Kiiv : KNUTD, 2011. – 238 s.
3. Vynnychuk, M. S. Analiz faktoriv harmoniynoho poyednannya aksesuariv ta yuvelirnykh vyrobiv u systeme «kostyum» / M. S. Vynnychuk, O. V. Kolosnichenko, K. L. Pashkevych // Tezy dopovidey III Mizhnarodnoyi naukovovo-praktychnoyi konferentsyy «Suchasnyy stan lehkoyi i tekstil'noyi promyslovosti: innovatsiyi, efektyvnist', ekolohichnist'» Herson, 27–28 zhovtnja 2016 r. / Hersons'kij nacional'nij universitet. – Herson : Vidavnicтво HNTU, 2016. – 213 s.

4. Pashkevich, K. L. Dizajn-proektirovanie kolleksij odezhdy slozhnyh ob"emno-prostranstvennyh form na osnove printsipov tektoniki / K. L. Pashkevich // Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. – 2016. – T. 19 (18). – S. 91–96.
5. Gubal', N. R. Rozrobka kolektsii zhinochogo odjagu ta aksesuariv na osnovi vivchennja prikras plemen afriki / N. R. Gubal', M. S. Vinnichuk, D. V. Vidolob // Tezi dopovidej naukoivo konferentsii molodih vchenih ta studentiv «Naukovi rozrobki molodi na suchasnomu etapi», 14–16 kvitnja 2017 r. / M-vo osviti i nauki Ukraini. – Kiiv : KNUTD, 2017. – T. 1. – S. 117–118.
6. Osnovanie Vlisco [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : <https://www.vlisco.com/heritage/the-founding-of-vlisco/>. – 05.04.2018.
7. Pajusov, P. B. `Ekzoticheskie maski mira [Elektronnyj resurs] : Rezhim dostupa : <http://vk.com/id132832080#/club39920007>. – 05.04.2018.
8. Mirimanov, V. B. Iskusstvo tropicheskoi Afriki / V. B. Mirimanov – Moskva : Iskusstvo, 1986. – 534 s.
9. Vinnichuk, M. S. Stilistichni osoblivosti pri projektuvanni juvelirnih virobiv / M. S. Vinnichuk, M. V. Kolosnichenko // Visnik Kiivs'kogo natsional'nogo universitetu tehnologij ta dizajnu. Serija Tehnichni nauki. – 2017. – № 4 (112). – S. 174–181.

Статья поступила в редакцию 14.11.2017