

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРОДНОГО ФИННО-УГОРСКОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ*

Н. Ю. Лысова, И. Л. Сиротина

В статье рассматриваются основные научные направления изучения «символического капитала» национального финно-угорского костюма, который отражает миропонимание этноса, играет важную роль в хранении и передаче информации в традиционной культуре. Предмет рассматривается с позиций семиотики и культур-философии. В работе сопоставляются общеэтнические традиции и региональная специфика костюмов мордвы, удмуртов, меря, мурома и других народов; раскрывается смысловое наполнение символической системы национального костюма, многое из которой используется и в современном дизайне одежды; анализируются некоторые модусы ее актуализации на примере коллекций, созданных сотрудниками и студентами кафедры дизайна и рекламы Института национальной культуры. Материал статьи обладает новизной подходов и ракурсов рассмотрения проблемы.

Ключевые слова: этнос, символический капитал, национальный костюм, семиотика финно-угорского костюма, этнокультурное сознание, дизайн современной одежды, авторские коллекции этнического костюма.

TRANSFORMATION OF FOLK FINNO-UGRIC COSTUME IN CONTEMPORARY SOCIETY

N. Ju. Lysova, I. L. Sirotnina

This article discusses the main research directions in the study of “symbolic capital” of Finno-Ugric national costume, which reflects the outlook of the ethnic group, plays an important role in the storage and transmission of information in the traditional culture. Object is considered from the standpoint of semiotics and philosophy of culture and appears as a multifunctional phenomenon, defined by functional, spiritual, material manifestations of the Finno-Ugric folk costumes and their importance in the cultural context of modernity. The authors compare general ethnic traditions and regional peculiarities of costumes of Mordvians, Udmurts, Merya people, Muroma people and others. The paper also discloses the semantic content of a symbolic system of a national costume, much of ideas of which are used in the modern fashion design, analyzes some of the modes of its actualization on the example of the collections created by the staff and students of the Department of Design and Advertising Institute of National Culture. The basis of the imagery of designer collections can place elements of the sign systems of traditional Finno-Ugric clothing or particular cut, decorating, some bright details, embroidery, but the most interesting material is mythological stories, legends, beliefs. The material has the novelty of the approach and perspective on the problem.

Keywords: ethnicity, symbolic capital, national costume, semiotics of the Finno-Ugric costume, ethnic and cultural consciousness, design modern clothes, unique collections of ethnic costume.

Любой этнос в процессе своего существования создает ценности, определяющие культурный вектор его развития и отражающие семиотическую сферу этнокультурного сознания. В структуре этого сложного явления

свое четкое место занимает национальный костюм, создаваемый многими поколениями народа. Кризис современной культуры, выразившийся в числе прочего, в подмене традиционных ценностей, плачевно сказывается и на их сохране-

* Статья выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 12-33-01048

нии. Забытыми оказываются традиции и ритуалы изготовления и ношения костюма, мотивы их появления, исчезают смыслы орнаментики, цветовой палитры, символики узоров. В условиях глобализирующегося мира остро встает проблема унификации одежды и утраты ею исконных культурных функций. Народная одежда имела обереговое, защитное, престижное, воспитательное значение; при этом главной оставалась эстетическая функция, определявшая специфику этнокультурных функций: эмотивной, познавательно-эвристической, этической, компенсаторной, суггестивной, аксиологической, гедонистической и ряда др. Эта функция обеспечивалась трансляцией опыта и взаимодействия как с современниками, так и последующими поколениями в социокультурном контексте.

Казавшаяся всегда сугубо утилитарной, работа создателей одежды сегодня становится деятельностью, решающей задачи возрождения народной памяти, культурного просвещения новых поколений. Искусство модельера, ставящего перед собой такие серьезные задачи, должно осуществляться на двух уровнях: теоретическом, способном представить философско-культурологическое измерение и ценностную шкалу феноменов, включенных в комплекс национальной одежды, и прикладном – программы и проекты сохранения и использования этнического народного костюма как «символического капитала» культурно-исторической памяти народа. Поэтому пристальный научный интерес творческой группы сотрудников кафедры дизайна и рекламы Института национальной культуры прикован не только к процессу становления финно-угорского народного костюма, но и к его ценностной трансляции в условиях социокультурной динамики современности. Особое внимание уделяется символической системе костюма, которая отражает миропонимание этноса, играет чрезвычайно важную роль в хранении и передаче информации в традицион-

ной культуре финно-угорских народов, многое из которой может быть использовано и в современном дизайне одежды. К рассмотрению особенностей знаковой семантики костюма впервые в отечественной литературе обратился Г. С. Кнабе. Он отмечал, что знаковая система всегда исторична и возникает в определенном обществе, в рамках определенной социокультурной группы: «Знак – всегда метафора. Но в области быта эта метафора отсылает к образу, общественно-историческое содержание которого выражено, прежде всего, через эмоциональную память и образные ассоциации» [1, с. 7].

Изучение финно-угорского народного костюма с позиций семиотики выявляет первосмыслы его символов, отражавших мировоззренческие ориентиры, сущность человеческой жизни. В многочисленных знаковых формах он закреплял и транслировал социальные и духовный опыт народа. Необходим многоаспектный анализ образно-стилистической структуры народной одежды, ее значения как памятника материальной и духовной культуры, как этнокультурного символа. Это позволит выявить семиотический «социокод» финно-угорской цивилизации, определить ее художественно-эстетическую сущность и даже показать содержание творческих взаимодействий с широким полем других этнических культур. Национальный финно-угорский костюм в заданном ракурсе рассматривается как ценностно-полифункциональный феномен духовно-практической деятельности народов этой группы, способный выразить их интересы и потребности, особенности менталитета и этносознания, ценностных и эмоциональных форм в системе соотношения коллективного и индивидуального, родового и социального, национального и общечеловеческого.

Древний костюм финно-угров представлял собой систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, из которых до нас дошла только ее часть. Сакральных цветов в финно-угорской традиции

было четыре или пять, но они могли быть сведены к трем основным: белый, красный и черный. Все финно-угорские костюмы (особенно мордовский и марийский) отличаются обилием вышивки, которая несет основную символическую нагрузку. В ранний период аналогичные функции выполняла богатая металлическая гарнитура, большинство предметов которой изготавливалось самими носителями традиции в соответствии с их мифологическими представлениями и вкусами. Эти украшения, как правило, являлись носителями зооморфного кода, в основных своих чертах сложившегося еще на рубеже эпох мезолита-неолита и сохранившего многие элементы, единые для финно-угорских этносов. Образ каждого животного (лось/олень и медведь, сменивший их впоследствии конь, водоплавающая птица) обладает несколькими уровнями восприятия; от социального до космического. Используя только зооморфный код, финно-угры могли воплотить всю сложность окружающего мира.

Углубившись в эту тему и изучив археологические данные, профессор Л. Н. Нарбекова со своей ученицей Э. Гуськовой создали коллекцию «Кеззрень чить» («Древние времена»), являющуюся художественной реконструкцией одежды финно-угорских народов Поволжья VIII–XI вв. В ней использованы только натуральные ткани, строго выдержаны традиционные цвета и формы, но главный акцент сделан на металлические зооморфные украшения. Конечно, они в большей степени условны и смотрятся достаточно современно и легко. Авторы стремились выявить и передать тот символический смысл, который закладывали в форму, размер, цвет, звук древние мордва, меря, мешчеря, мурома.

При обращении к философско-культурологической интерпретации, финно-угорский национальный костюм предстает как ценностно-культурная парадигма, ценностно-полифункциональный феномен. В таком научном ракурсе появляется возможность выявить

генезис народной одежды и на конкретном культурно-эмпирическом материале осмыслить ее эволюцию, раскрыть культурную типологию и стилистику финно-угорского народного костюма в его региональных воплощениях (мордовском, удмуртском, марийском, коми-пермятском, финском, эстонском, мансийском и др.).

Рассмотрение заявленной проблематики имеет три исследовательских вектора. *Первый* – фундаментальный, теоретический, направленный на создание понятийной базы, методологии, на выявление инновационных идей в анализе заявленного концепта, а также моделирование самого символического пространства народного костюма. Он позволит в целом более детально изучить региональную историю и содержание региональной культуры, сформировать соответствующие банки данных, на базе которых возможны восстановление, реконструкция и реставрация костюмов, создание музеев, коллекций, альбомов, буклетов. *Второй* направлен на описание процесса становления финно-угорского народного костюма как ценностно-полифункционального феномена культуры, выявление его «символического капитала», определение пути его ценностно-функциональной трансляции в современную культуру. Реализация этого направления способствует сохранению и популяризации культурного наследия и позволяет определить функциональные, духовные, материальные проявления народного костюма, и их значение в культурном контексте современности. *Третье* направление – разработка концептуальных коллекций современного финно-угорского костюма, сценических костюмов для творческих коллективов и театральных постановок, создание коллекций дизайнерских кукол, выполненных в традиционных техниках и материалах, подготовка коллекций аксессуаров, содержащих знаковую символику культуры финно-угров.

В результате проделанной коллективной работы кафедры стало возможным определение функциональных, духовных, материальных проявлений финно-угорского народного костюма и их значения в культурном контексте современности, а также создание коллекций современного дизайнерского костюма с использованием элементов и знаковых систем традиционной финно-угорской одежды.

Сопоставление общезнаковых традиций и региональной специфики национальных костюмов разных финно-угорских народов – постоянная тема научного поиска Л. Н. Нарбековой, Г. В. Лосевой, Л. В. Мелешкиной, И. В. Чудайкиной. Под их руководством был разработан и выполнен в материале целый цикл коллекций, комплексно представляющих обращение к национальному «символическому капиталу». Такое обращение предполагает самые разные формы: от простого использования особенностей кроя, отдельных элементов костюма (рубашка, шубейка, жилет и др.), аксессуаров, вышивки, технологии изготовления до смыслового отражения мифологических представлений и образов, использования семантики символов, деталей, рисунка, орнамента и т. д. Обращение к традициям народного костюма и – шире – к традициям народной культуры, едва ли не самая благоприятная творческая тенденция современного дизайна модной одежды. Проверенные веками декоративные мотивы, колористические сочетания, аутентичные детали прекрасно вписываются в актуальную для нашего времени форму, делая ее яркой, позитивной и запоминающейся.

Так, коллекция «Загадочный мир Везорго» (автор – И. Паркина, руководитель – Г. В. Лосева) создана по мотивам отделки костюма финно-угорских народов. Ее составляют пять моделей, каждая из которых декорирована узором, состканными из национального орнамента одного из финно-угорских народов: мордовского, удмуртского, марийского, эстонского или финского.

Особенность дизайна этой коллекции состоит в сочетании рукотворной отделки с современными формами наряда. Каждый из них строится на сочетании нескольких функциональных элементов: шубейки, расписанной в технике холодного батика и простеганной по синтепону, приталенного комбинезона из стрейч-атласа и оригинального головного убора из креп-шелка, декорированного росписью батиком. Если облагающие фигуру комбинезоны отличаются лишь по цвету, то шубейка – композиционный акцент, на котором держится весь ансамбль. Каждая имеет неповторимый крой, пластику, колорит, длину. Различные по форме, шубейки ассоциируются то с фракком, то с длинным халатом, то с мини-пальто. Главный акцент в коллекции был сделан на цвет, цветовые сочетания и фактуру, выразительность которой достигается ручной стежкой, вышивкой, росписью, которая не просто украшает каждую модель, но и делает ее раритетной вещью.

Вдохновением для создания коллекции, образно названной «Тетистерень гуляемо» («Девичьи гулянья») (автор – Ю. Сивцова, руководитель – Л. В. Мелешкина), также послужили традиционные национальные костюмы финно-угорских народов: мордовский, марийский, удмуртский, эстонский, финский. Смешение элементов традиционных костюмов, примененное создателями, воспринимается совершенно оправданным: современная мода ориентируется на образную эклектичность. Кроме этого, во всех народных костюмах финно-угорской этнической группы наблюдаются общие черты и элементы. Они прослеживаются в цветовой гамме, ношении головных уборов, конструктивных формах, декорировке вышивкой и бисероплетением. Акцент в коллекции был сделан, прежде всего, на головные уборы. Их формы и размеры несколько гиперболизированы в расчете на эффектную образную подачу; это ощущается в размерах и орнаментации. Однако в сочетании с самим платьем

они являются гармоничной деталью костюма в целом. Именно головной убор каждой модели позволяет определить, какому народу она принадлежит.

Конечно, наиболее глубокой научной проработке подвергаются все виды мордовского костюма. Дизайнеры-модельеры и их ученики в своих творческих экспериментах применяют самые различные модусы его актуализации.

Народная одежда всегда являлась сокровищницей интересных покроев и декоративной отделки. Именно в ней черпала свои идеи О. Соболева, выбрав конкретный регион – северо-западную группу Теньгушевского района, который был ей художественно интересен. Она разработала коллекцию верхней женской одежды «Сёрмав» («Шубейка») (руководитель – Г. В. Лосева) по мотивам национальной одежды мордвы-эрзы. Она представляет собой очень тактичное ориентирование на народный костюм, далекое от прямого цитирования, но наполненное в то же время узнаваемыми художественными элементами – орнаментальными мотивами, цветовой гаммой, типовыми признаками.

Коллекция «Сёрмав» состоит из пяти экстравагантных сценических костюмов, сформированных из разнообразной длины жакетов, платьев и головных уборов. Основным компонентом костюмного народного ансамбля является рубаха панар типичного эрзянского прямого покроя, имеющая видовые отличия, по которым определялось назначение одежды. Украшающая их вышивка использованна достаточно лаконично. Интересные сами по себе, платья все же созданы как компонент единого ансамбля, в котором главный акцент сделан на верхнюю одежду – своеобразную шубейку-безрукавку. Когда-то она была любимым предметом гардероба девушек и молодых женщин-эрзянок, имела красивый женственный силуэт и обязательно оторачивалась мехом. Красота жакетного силуэта усилена декорированием. И в данном случае

автор проекта осталась верна традициям народного мордовского костюма, отдав предпочтение вышивке тесьмой в красно-желтой-фуксиновой гамме. Не была забыта и одна из характерных особенностей местного декора – обильное использование серебряных блесков, нашитавшихся поверх вышивки. Интересна и такая находка как подбивка шубеек ярким шелком, то красным, то белым, то черным, придающим изделию вид дорогой изысканной вещи.

Еще одна коллекция была создана с использованием яркой, узнаваемой детали эрзянского народного костюма – пулая. Ю. Биюшкина так и назвала ее – «Мазый пулай» («Красивый пулай») (руководитель – Л. В. Мелешкина).

Для современного модельера пулай интересен, во-первых, как формообразующая конструктивная деталь, во-вторых, как эффектная декоративная составляющая, подчеркивающая в ансамбле ярко выраженное женское начало. Особенность дизайна коллекции состоит в сочетании современного кроя создающего актуальную форму и силуэт, и рукотворной отделки костюма, цитируемой по образцам традиционного декоративно-прикладного искусства. Гармоничный женственный силуэт анфас намеренно контрастирует с видом спинки, рассчитанным на визуальный неожиданный эффект, благодаря вводу пышных по форме, богато декорированных пулаев. Воспринимаясь как еще один дополнительный ряд, они апеллируют к многослойности народной одежды и подчеркивают красоту женской фигуры. Эффектны головные уборы, завершающие костюмы, формы которых заимствованы у традиционных мордовских «панго». Большое повторное поле вышивки обогащает костюмы, воспринимаясь эксклюзивным украшением.

Коллекция Е. Ключниковой «Зимушка» (руководитель – Л. Н. Нарбекова) целиком построена на использовании знаменитой мордовской (в данном случае мокшанской) вышивки и орнаментального вязания. Коллекция состоит из пяти

костюмов, разработанных в этническом стиле с включением элементов современного костюма. Все модели объединены единым образным решением, в котором народный орнамент не только задает тон в декорировке одежды, но и объективно влияет на ее формальную конструкцию. Следует отметить качественность ручного рукоделия, выполненного самим автором.

Конструктивно простая форма конкретного изделия собирается в интересную многослойную ярусную композицию, в которой один элемент дополняется другим, подчеркивая образную и функциональную незаменимость каждого в едином целом. Трикотажные шапки с забавными деталями-ушками, помпонами, косичками, расшитые валенки, узорчатые варежки, чулки, носки и лосины гармонично соединяются в костюме с накидками, платьями, облегающими брючками, рождая такое желанное и часто недостижимое качество любого модного изделия как неповторимость. Неслучайно эта коллекция завоевала немало наград высшего достоинства на конкурсах и фестивалях разного, в том числе международного, уровня.

Совсем иной принцип заложен в основу создания коллекции «Сияжар» («Огненная птица»), выполненной студентами 4 курса (2009 г.) под руководством Г. В. Лосевой и И. В. Чудайкиной.

Источником вдохновения для создания коллекции послужил древнемордовский мифологический образ птицы, в виде которой был сделан специальный обрядовый сосуд из дерева. Художественный образ коллекции воплощается с помощью характерных форм и конструктивных особенностей. Поверхность каждого костюма украшает индивидуальная композиция ручной росписи в технике холодного батика. Колористическая гамма находится на границе древних традиций и требований современной моды. Необыкновенные накидки в виде птичьих крыльев эффектно раскрываются при поднятии рук, давая зрителю возможность рассмотреть все богатство декорировки и увидеть впле-

тенные в затейливые узоры древнемордовские символы.

К образам мифологии финно-угорских народов обращается и коллекция «Метаморфозы времени» (автор – А. Карпова, руководитель – Л. Н. Нарбекова). Экстравагантные модели очень сложного кроя расписаны традиционными финно-угорскими знаками и символами. Стилизованные знаки воды, земли, воздуха и огня, которые в древности использовались не только в качестве украшения, но и для защиты человека от злых духов, отображены в удмуртской мифологии. В предлагаемой коллекции образов осуществлена идея метаморфозы времени от этноса до грядущего виртуального будущего. В процессе создания коллекции вдохновением для отделки костюмов послужили картины художников А. С. Алешкина и Ю. А. Дырина.

Цвет в коллекции материализовался в традиционном колорите. Традиционные цветовые сочетания соседних этносов (мари, мордвы, татар) чем-то похожи, но отнюдь не идентичны. Кодирова представления народа об окружающем его мире, создатели национального костюма рождали особый лексикон, чья структура более древняя, чем вербальное общение, – национальное цветоведение. Цветовая гамма менялась в зависимости от области ее применения так же, как самый язык. В одеждах, одеваемых на моления, народ использовал иные цвета, чем в одежде будничной.

Объяснение символов предполагает не поиск этнографических параллелей, а выяснение древнего значения, возможно, уже забытого носителями традиции. Коллекция богато украшена росписью – стилизованными знаками национальной удмуртской и мордовской мифологии: знаки воды в форме волн, рыб, человека в лодке; знаки земли в форме холмистой поверхности, человека с луком, птицы на земле; знаки огня в виде символа огненной жрицы и «солярного» знака; знаки воздуха в форме солнечного диска, поклоняющегося богу вождя, птиц, устремленных ввысь.

Обращение к традиционному костюму в современном дизайне одежды может быть и прямым, цитатным. Такой принцип применила Е. Круглова в разработке коллекции молодежной женской одежды в стиле кэжуал «Альбом воспоминаний» (руководитель – Г. В. Лосева).

Практически всегда, в любой коллекции находится доминирующее звено, объединяющее костюмный ряд в единый ансамбль. В данном случае это использование в качестве основного декоративного элемента фото-принта на ткани, который репрезентирует главную содержательную идею о непрерывности временного потока и своеобразном продолжении прошлого в будущем. Основой для принтов послужили подлинные фотографии начала XX в., на которых были запечатлены жители мордовских деревень в праздничной одежде.

Костюмы в коллекции состоят из платьев и жилеток с удлиненной спинкой, рубашек и брюк, жакетов, топов, накидных юбок, корсета и шаровар. В каждом из предложенных ансамблей сочетаются современные и ретро-формы. Удачным ходом стало соединение в коллекции разных по фактуре тканей: дорогой двусторонней шерсти с рельефной поверхностью, стрейч-атласа и толстого хлопчатобумажного материала на котором прекрасно «чувствует» себя принт. Колористически

ткани подобраны в гармоничной бирюзово-коричневой гамме, служащей «правильным» фоном для старинных фотографий с эффектом сепии. Коллекция включает рукотворные аксессуары, разнообразящие облик молодежного современного ансамбля. На громоздких серьгах и брошах также воспроизведены фрагменты ретро-фотографий.

Мы представили только некоторые возможные модусы актуализации рассматриваемого концепта, которые могут быть использованы в разработке заявленного исследовательского направления, поскольку создание народного костюма – это процесс перекодирования жизненного опыта в эстетико-художественные образы. Культурная типология и стилистика финно-угорских народных костюмов связана со способностью делать человека красивым, но также и с поиском удобства, экономичности и целесообразности, творческим раскрытием возможностей и особенностей материалов. Традиционный костюм любого народа отличается гармоничность колористики и рациональность конструкций, красота силуэта, декоративное и эстетическое великолепие. Ансамбль народной одежды имеет глубокое идейно-художественное содержание и широкое положительное общечеловеческое значение. Его-то и должен выявить современный исследователь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. **Кнабе, Г. С.** Семиотика культуры / Г. С. Кнабе. – Москва : РГГУ, 2005, 64 с.

Поступила 16.09.2013 г.

Об авторах:

Лысова Надежда Юрьевна, доцент кафедры культурологии и этнокультуры Института национальной культуры ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» (Россия, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), кандидат философских наук, lysova-nu@mail.ru

Сиротина Ирина Львовна, заведующий кафедрой дизайна и рекламы Института национальной культуры ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» (Россия, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68), доктор философских наук, sirotinail@mail.ru

Для цитирования: Лысова, Н. Ю. Трансформация народного финно-угорского костюма в современный социум / Н. Ю. Лысова, И. Л. Сиротина. – Вестник Мордовского университета. – 2014. – № 4. – С. 238–245. DOI: 10.15507/VMU.024.201404.238

REFERENCES

1. Knabe G. S. Semiotics of culture. Moscow, RSUH, 2005, 64 p.

About the authors:

Lysova Nadezhda Jur'evna, Associate professor of Culturology, Ethnic and Cultural Studies of Institute of National and Folk Culture, Ogarev Mordovia State University (Russia, Saransk, 68 Bolshevistskaya Str.), Candidate of Sciences (PhD) degree holder in Philosophy, lysova-nu@mail.ru

Sirotnina Irina L'vovna, head of Design and Advertising chair of Institute of National and Folk Culture, Ogarev Mordovia State University (Russia, Saransk, 68 Bolshevistskaya Str.), Doctor of Sciences degree holder in Philosophy, sirotinail@mail.ru

For citation: Lysova N. Ju., Sirotnina I. L. Transformacija narodnogo finno-ugorskogo kostjuma v sovremennyj socium [Eransformation of folk finno-ugric costume in contemporary society]. *Vestnik Mordovskogo Universiteta* – Mordovia University Bulletin, 2014, no. 4, pp. 238–245. DOI: 10.15507/VMU.024.201404.238