

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА НА МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ОДЕЖДЫ

Статья посвящена развитию одного из направлений в моделировании современной китайской одежды – использованию этнических особенностей китайского традиционного костюма в современных формах, понятных и интересных представителям самых разных культур, что находит отражение в форме традиционного кроя, в цветовом решении, в использовании вышивки и аксессуаров.

Ключевые слова: дизайн одежды, китайский традиционный костюм, современная мода.

Lee Su

THE IMPACT OF THE NATIONAL COSTUME FEATURES OF DESIGNING MODERN CHINESE CLOTHES

The application of ethnic features of Chinese traditional costume – forms, colours, embroidery, accessories - in designing modern Chinese clothes is analysed.

Keywords: clothing design, Current fashion, Chinese traditional costume

На протяжении последних десятилетий в Китае наблюдается возрождение моды на традиционную китайскую одежду. Ее часто носят на различных праздниках, таких как китайский Новый год, Праздник цветов, Праздник девушек, Праздник Шанси. Что касается китайских модельеров, то активизация обращения к мотивам китайского народного костюма наблюдается с начала 1970-х гг. В работе над коллекциями одежды в Домах моды заметно регулярное обращение к использованию элементов народного костюма. Так, на IX международном конкурсе молодежной моды «На рубеже веков», который проходил во Владивостоке в 2002 году, в коллекции Liu Xu (Китай, г. Далянь) были представлены модели современной молодежной одежды с использованием традиционного китайского декора.

Кроме того, одним из событий недавнего прошлого было проведение Олимпиады в Пекине в 2008 году. Еще задолго до проведения праздника всеобщее внимание было привлечено не только к китайской традиционной культуре в целом, но также и к современной индустрии моды в Китае. В мае стартует Всемирная универсальная выставка ЭКСПО-2010 в Шанхае, в ней примут участие более 200 стран и международных организаций, и за шесть месяцев работы ее посетят более 70 миллионов гостей.

Такие масштабные мероприятия способствуют многочисленным публикациям в журналах, обращению к китайской теме в творчестве западноевропейских дизайнеров, широкому использованию самых разных видов тканей и многообразных орнаментов, обуви, расшитой шелковой китайской гладью, широким плетеным шляпам и т. д., – все это является множеством проявлений интереса к эстетике и традициям Поднебесной империи.

Как правило, задача, которая стоит перед китайскими дизайнерами при разработке современных костюмов, сделать так, чтобы все этнические особенности традиционного костюма были переданы в новых формах,

понятных и интересных представителям самых разных культур. Это способствует более частому обращению к национальным истокам и создает условия для появления все большего количества современных моделей с использованием деталей традиционной китайской национальной одежды. Можно сказать, что развитие этой линии в современном дизайне идет по нескольким направлениям и находит отражение в форме кроя, в цветовом решении, в использовании вышивки и аксессуаров.

Одно из направлений при моделировании современной одежды – использование прежде всего конструктивной формы китайской традиционной одежды, ее закономерностей и пластических особенностей. Важнейшее свойство китайской традиционной одежды – ее особая целостность: неотделимость формы и материала, формы и декора, декора и материала, материала и техники исполнения.

Китайская традиционная одежда делится на плечевую и поясную. Наиболее единообразны по всему Китаю основные виды плечевой одежды. Вся традиционная одежда распашная, покрой верхней мужской и женской одежды, а также нательной в основе своей идентичен. Женские наряды отличались от мужских главным образом красотой вышитых цветных узоров и совсем незначительно – по крою.

Еще в начале XX века были широко распространены юбки-плахты. В качестве непрременного элемента костюма они превратились в деталь только самого торжественного женского одеяния, например свадебного, а затем и совсем исчезли из китайского быта, уступив место ципао, европейскому платью и юбке или ансамблю штаны-кофта, который еще в конце XIX в. был типичен лишь для простых китайцев.

Конструктивное моделирование этих классических форм направлено на создание с помощью простых чертежных приемов выкроек с простыми геометрическими линиями, форма которых отражает особенно-

сти народного кроя, одновременно создавая образ модной одежды разного наполнения. Эти направления можно рассматривать с точки зрения преемственности творчества прошлых поколений, обогащенного современными требованиями к разработке одежды. В этой одежде, как и в любой классической одежде, из которой состоит гардероб современной женщины, под влиянием направления моды каждого периода могут меняться пропорциональные соотношения деталей, распределение пластических объемов формы, нагрузки декора, но стилевые особенности, характерные для традиционной одежды, остаются прежними.

В одних случаях формы кроя костюма относительно просты, и, глядя на них, мы легко представляем всю организацию и структуру, а в других – они весьма сложные, и с трудом можно выявить ее структуру, тогда на помощь приходят конструктивные линии, которые условно можно разделить на основные конструктивные и конструктивно-декоративные. В большинстве композиционных решений конструктивные швы, участвующие в решении формы, внешне остаются малозаметными. Глаз их воспринимает как неизбежную закономерность построения формы.

Возрождением старого, как своего рода возможности новаторства в современной одежде, является использование традиционного фасона при проектировании современной одежды. Например, в настоящее время в повседневной одежде используются карманы в китайском стиле на юбке европейской формы. В повседневной одежде используется сочетание «ципао» и брюк (в англоязычных странах эта одежда более известна под названием «чонсам», что означает попросту «длинная рубаха»).

Изучение различных коллекций, представленных в домах моделей, показало, что при проектировании современной женской одежды используются такие детали кроя традиционной одежды, как вертикальный воротник, боковой разрез, закатка кромок.

Надо отметить, что традиционные детали кроя дизайнеры-модельеры удачно сочетают с деталями современного кроя.

В результате длительных поисков и экспериментальных работ, проведенных художниками-модельерами многих модельных фирм, определились стиль и своеобразная классика современной легкой женской одежды, разработанной по мотивам китайской народной одежды. В основе построения чертежей ярко выражен принцип народного кроя.

Конструктивный принцип кроя современной одежды, определенный формой народного кроя, предусматривает три основных фактора: логику построения главных конструктивных узлов, их подвижность по отношению к женской фигуре в целом и к отдельным ее частям; умелое распределение объемов основных частей одежды, пропорциональное соотношение отдельных частей изделия по отношению к фигуре, четкую сопряженность всех деталей; создание одежды прямой силуэтной формы и мягких линий.

В течение многих лет китайские художники-модельеры работают над темой моделирования и развития традиций китайской народной одежды в современной одежде. В творческом опыте безымянных художников прошлого они ищут сопряжения с современными требованиями в образцах того прекрасного, что создано коллективным народным творчеством, они ищут источник обогащения художественной образности.

Существуют разные мнения о возможности сочетания произведений народного искусства с современными изделиями фабричного производства. Одни считают такое сочетание вообще невозможным, оно представляется им эклектичным. Другие, наоборот, полагают, что произведения народного искусства вполне могут уживаться с современным моделированием, обогащая его. Одним из вариантов такого взаимообогащения является использование технологии традиционной китайской вышивки.

Выразительность китайской вышивки была отмечена исследователями китайского народного костюма Л. П. Сычевым и В. Л. Сычевым [1]

Китайская вышивка имеет историю, которая насчитывает, по крайней мере, четыре тысячи лет, она представляет собой уникальный вид искусства, в ней воплощается глубокая традиционная культура и народные представления о прекрасном. Традиционная вышивка развивалась в течение нескольких тысяч лет, все время расширяя техники и совершенствуя мастерство. Выразительность вышивки становится всё более богатой и разнообразной, в конце концов, сложившаяся система добилась блестящих успехов. Виды, качество и стиль вышивки в большой степени зависят от характера стежков.

В соответствии с историей различается несколько традиционных школ вышивки: Сучжоуская, Гуандунская, Хунаньская и Сычуаньская. Они сформировались в период династий Мин и Цин и представляют местные виды вышивки со своими особенностями, все вместе называются четырьмя известными видами вышивки. Четыре известных вида вышивки представляют самый высокий уровень традиционной китайской вышивки и передаются из поколения в поколение.

Сучжоуская вышивка – местная вышивка с центром в городе Сучжоу, отличается красотой рисунков, скромной и изящной краской, богатыми и ловкими стежками, тщательным вышиванием. Ее техника характеризуется таким образом: «гладкая, светлая, ровная, равномерная, гармоничная, аккуратная, тонкая, густая». Гуандунская вышивка – местная вышивка в районе Гуандун, отличается полной композицией, роскошными и яркими красками, изменчивыми стежками, четкими прожилками, произвольным выбором ниток для вышивания.

Хунаньская вышивка – местная вышивка в районе с центром в Чанша, для нее харак-

терно обращение к китайской национальной живописи. Она отличается яркими красками, разнообразием сюжетов, многообразием стилей, для нее характерны прекрасное владение вышивкой бархатными шелковыми нитками, тонкое разделение ниток, фактурный бархатный узор. Сычуанская вышивка – местная вышивка в районе Сычуан с центром в Ченду – отличается яркой краской, объемом, имеет более чем 100 методов стежка, нитки для вышивания аккуратные, толстые и тяжелые, изделия с такой вышивкой прочные и долговечные.

Вышивка всех четырех известных центров отличается по композиции, краске, стежкам и мотивам, таким образом, в распоряжении современных модельеров имеются разные стили вышивания, отличные друг от друга.

Особо следует сказать об использовании в дизайне современной одежды так называемых «счастливых» рисунков, которые применялись в народной китайской одежде с давних времен. Согласно религиозным представлениям, красивые узоры и изображения обеспечивали необходимые блага. Их скрытый смысл заключался в просьбе о счастье, благополучии и пр. В этих «счастливых» рисунках выражены любовь народа к жизни и тяга к красоте. Многообразные рисунки отражают различные желания. Таким образом, с помощью вышивки в Китае еще с древних времен выражали свое отношение к жизни, чувство любви к труду и стремление к счастью. «Счастливые» рисунки обычно размещались на краю правой полы, на обшлаге и на нижнем крае. Иногда для того чтобы выделить смысл, рисунки используют в определенном месте.

По внешнему признаку «счастливые» рисунки разделяются на следующие виды: животные, растения, различные знаки. Все они имеют скрытый символический смысл. Так, дракон с древних времен символизировал благополучие и счастливую судьбу, а также защиту от вредных поветрий и зла. Счастье, благополучие и долголетие сим-

волизируют журавли и черепаха. На рисунках также изображаются и другие животные: буйвол, лошадь, лев, олень, летучая мышь. Например, цветок лотоса и рыба – это мотив, символизирующий рождение сыновей. Цветок лотоса имеет функцию продолжения рода, рыба, плавающая среди лотосов, – это изображение любви мужчины и женщины, надежды на рождение сыновей. Рисунки растений также достаточно часто представлены в «счастливых» китайских рисунках, которые использовались в традиционной китайской одежде. Они также наделены определенными значениями. Так, пион – король цветов, имеет смысл изысканности и роскоши, китайская роза, которая цветет во все времена года, считается символом счастья, китайский абрикос символизирует несгибаемость и т. д.

Что касается рисунков в виде знаков, то, как правило, они такие: фаншэн (наложение двух ромбов), хойвэн (слирам – соединенные кольца). Наложение двух ромбов (фаншэн) обозначает красоту, первенство, единодушие. Такой рисунок используется отдельно или с другими рисунками вместе. Рисунок соединенных колец обозначает тесную связь.

Сегодня «счастливые» рисунки используются в большом количестве в качестве отделки на юбке. При этом различаются второстепенные и главные рисунки. Например, на юбке спереди часто имеется вышивка, изображающая лошадиную голову. По бокам изображают рамку с облаками. На вставке юбки обычно вышивают изображения феникса или пиона.

В последние годы почти все известные дизайнеры все чаще обращаются к элементам китайской народной одежды и, в частности, к традиционным китайским рисункам. Например, известный японский дизайнер Кензо использует их в своем творчестве, соединяя разные народные особенности в одно целое. Например, проект талисмана Олимпиады–2008 является типичным образцом применения элементов «счастливого»

рисунка в современном проекте. В современную модную одежду входит традиционный ватник с красивой кривой передней полы, который украшен «счастливым» рисунком.

В дизайне китайской одежды имеет значение и цветовая символика, используются определенные цвета, выражающие различные значения. Например, зеленый цвет выражает вечную жизнь, красный – счастье. В проектировании современной китайской одежды представлена культура традиционного костюма, которая отвечает эстетическим требованиям современных людей. В последнее время китайская модная одежда развивается с большим успехом. Но национальная идентификация для многих китайцев присутствует именно в тех моделях, которые наполнены элементами, воспроизводящими костюм династии Тан или маньчжурский костюм.

Как известно, национальная одежда Китая очень разнообразна. Одной из наиболее распространенных форм в последнее время является традиционное женское платье «ципао» – оно уверенно завоёвывает популярность в мире высокой моды. Не доставляющее хлопот при надевании и удобное в носке, «ципао» отлично подчеркивает фигуру китайок. Высокий воротничок платья застёгивается под самую шею, а рукава могут быть как совсем короткими, так и во всю длину – это зависит от времени года и предпочтений хозяйки. Платье запахивается на правую сторону и закрепляется специальными застёжками-петельками. Свободное по груди, прилегающее по талии, и с двумя разрезами по бокам, оно сочетает в себе всё необходимое для того, чтобы как нельзя лучше подчеркнуть красоту женских форм. «Ципао» не очень сложно в пошиве, для него не требуется большого количества ткани либо каких-либо аксессуаров, таких как шарфики, пояса, оборки и пр. Ещё одна особенность «ципао» состоит в том, что, будучи изготовленным из самых разных тканей, и с варьирующейся длиной, оно

может служить роль как повседневной и официальной одежды. «Ципао» создаёт впечатление простоты, изящества и опрятности.

Другой известный вид китайской одежды для мужчин – так называемый «костюм Сунь Ятсена». Это френч "суньятсеновка" – излюбленная униформа доктора Сунь Ятсена (более известного в Китае под именем Сунь Чжуншань), которую он не только часто носил сам, но и настоятельно рекомендовал всем гражданам страны. Когда в 1911 году под предводительством Сунь Ятсена свергнуто было правление династии Цин и основана Китайская Республика, члены Национальной партии предложили поменять национальный костюм. В ходе обсуждений было отдано предпочтение повседневной одежде, широко распространённой в провинции Гуандун, с некоторыми модификациями. В итоге получился застегивающийся посередине на пять пуговиц френч с четырьмя накладными карманами и вывернутым книзу воротничком. Он смотрелся просто и в то же время официально. Понадобилось совсем немного времени для того, чтобы этот стиль распро-

странился по всей стране. Таким образом, в основе моделирования мужской и женской одежды сегодня часто просматриваются характерные детали «костюма Сунь Ятсена» и женского платья «ципао».

Национальные костюмы являются одним из основных этнокультурных источников для современных дизайнеров, богатство и разнообразие этнических костюмных форм, их глубинные связи с историей народа, мифологией и искусством обуславливают особый интерес модельеров и дают все новые варианты освоения национальной одежды.

Помимо сочетания традиционных деталей с деталями современного кроя, при пошиве одежды используется традиционная шелковая ткань, традиционные рисунки, вышивка и традиционное сочетание цветов и вариантов узоров. Можно считать, что применение этих элементов – самое убедительное свидетельство того, что благодаря их использованию те, кто приобретают и носят подобную одежду, самым непосредственным образом соприкасаются с богатейшим культурным наследием, которое воплощается в китайской традиционной одежде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм. Символика, история, трактовка в литературе и искусстве. М., 1975.
2. Сычев В. Л. Из истории китайского женского костюма с древности до эпохи Сунн // Научные сообщения ГМВ. Выпуск XXII. М., 1996.
3. Чжоу Сюнь, Гао Чуньмин. Чжунго лидай фуши (История китайского костюма). Шанхай, 1984 (на китайском языке).
4. Чжоу Сибao. Чжунго гудай фуши ши (История древнекитайского костюма). Пекин, 1986 (на китайском языке).

REFERENCES

1. Sychev L. P., Sychev V. L. Kitajskij kostjum. Simvolika, istorija, traktovka v literature i iskusstve. M., 1975.
2. Sychev V. L. Iz istorii kitajskogo zhenskogo kostjuma s drevnosti do epohi Sun. Nauchnye soobshchenija GMV, vypusk XXII. M., 1996.
3. Chzhou Sjun', Gao CHun'min. CHzhungo lidaj fushi (Istorija kitajskogo kostjuma). SHanhaj, 1984. (na kitajskom jazyke).
4. Chzhou Sibao. CHzhungo gudaj fushi shi (Istorija drevnekitajskogo kostjuma). Pekin, 1986 (na kitajskom jazyke).