УДК. 685.34.01

ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

THE TRADITIONS OF ANCIENT CHINA IN MODERN FASHION

А. И. Карасева, В. В. Костылева
A. I. Karaseva, V. V. Kostyleva

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство.), г. Москва

Аннотация. В статье рассматриваются древние китайские традиции в костюме, его цветовые решения, материалы, назначение, социальная иерархия и т.д., элементытрадиционного китайского костюма всовременных дизайнерских изделиях. Представлена коллекция обуви под девизом «Китайский символ – дракон», в которой источникомвдохновения послужили исторические традиции в костюме древнего Китая.

Ключевые слова: обувь, костюм, традиции, мода, культура, история, дизайн.

Abstract. The article deals with ancient Chinese traditions in a suit and shoes, their colors, materials, for various purposes, as a variety of shoes associated with social hierarchy, gender, profession, etc. Discussed the use of elements of traditional Chinese costume in modern designer jewelry from the application as in the classic versions before the performance in creative models. The cyclical nature of fashion and popular colors is investigated. The collection of shoes developed as a result of the study of theoretical material and use as inspiration of the work of modern designers and historical models of shoes of ancient China is presented.

Keywords: shoes, costume, traditions, fashion, culture, history, design.

Сегодня мода – это стихия большого города, она влияет не только на одежду, но и на книги, музыку, повседневные вещи, кинофильмы, развлечения и т. п. С течением времени отношение к одежде заметно меняется. В прошлые времена в одежде большую роль играли обычаи, благодаря которым национальные костюмы разных народов называют традиционными. Именно силой обычая можно объяснить особенности национальной одежды каждого народа и то, что она не изменялась в течение столетий. В настоящее время можно отметить, что лишь элементы прошлого связывают нас с настоящим временем.

Мода в соединении с традицией может быть таким синтезированным вариантом, как «традиционная модность» – вещи, которые не выходят из моды, а являются модными по традиции. Следовательно, сегодня не обычай, а мода имеет решающее влияние на традиционнуюодежду.

Исследования истории культуры разных стран показывают, что в практической деятельности наблюдается циклический процесс обращения к народной культуре. Различные ее проявления исследуются широким кругом гуманитарных дисциплин: социологией, этнологией, культурологией, фольклористикой, искусствоведением и историей культуры и моды.

История моды древнего Китая является отражением национальной истории. Мода императорского двора отличалась особой роскошью и изяществом, сочетая в себе как тысячелетние традиции, так и нововведения, приходившие с каждой новой династией и является одной из самых ярких и наполненных культурным смыслом. На протяжении

веков китайская мода зависела от политических, экономических и религиозных факторов. Древнекитайское общество отличалось системой строгой социальной иерархии, а покрой, ткань и цвет традиционного китайского костюма служили показателем социального статуса, пола и профессии. С глубокой древности летописцы старательно фиксировали, что происходило вокруг и заслуживало внимания. Поэтому нет недостатка в письменных источниках, которые в сочетании с богатым археологическим материалом дают исследователям обширный материал для реконструкции того или иного периода истории Китая.

Историю костюма в Китае можно проследить от бронзового века до современности. Первые иглы из кости найдены на территории Китая в памятниках Хэмудуской культуры, датированной 7000 лет назад. Первые образцы обуви, использовавшиеся древними жителями этих мест в каменном веке, найденные в пещере Тяньюань под Пекином, представляли собой куски кожи, которые оборачивали вокруг ноги и обували в кожаные шлепанцы. Далекие предки китайцев использовали для изготовления обуви траву, кудзу, пеньку и другие растительные волокна. Туфли из пеньки (волокон конопли) небогатые слои населения носили и позже. Около 3000 лет назад люди стали делать шелковую обувь, однако, она была доступна далеко не каждому. Сановники носили шелковые сапоги на толстой подошве, но в плохую погоду шелк быстро изнашивался и поэтому поверх шелковой обуви надевали кожаные сапоги, которые покрывали слоем растительной краски.

Эстетический идеал Китая на протяжении долгого периода развития цивилизации менялся. Например, в эпоху Тан ценились «луноликие» китаянки с округлыми формами. В Сунскую эпоху, напротив, распространился идеал женщины изящной тонкой с прямыми линиями фигуры. Маленькие кисти и стопы считались красивыми, поэтому девочкам с раннего возраста ножку туго бинтовали кожаными ремнями, она деформировалась и прекращала расти. Эталоном идеальной ножки в Китае стал считаться маленький размер стопы, и ее форма должна была напоминать маленький полумесяц или прекрасный лотос. Эта традиция появилась больше тысячи лет назад по прихоти императора Ли Ю, которому очень нравились танцовщицы-наложницы с крохотными стопами, обвязанными в белые ткани. Китаянкам приходилось испытывать жестокие страдания: уже у трехлетней девочки настолько деформировали стопу, притягивая бинтами пальцы к пятке так, что молодая девушка или женщина теряли способность передвигаться без посторонней помощи или им приходилось ходить мелкими шажками, подвергаясь постоянной опасности падения.

Одним из самых потрясающих видов обуви были маньчжурские туфли на платформе, которые своим видом напоминали венецианские чопины. Причем от высоты платформы зависел статус их хозяйки: чем выше платформы, тем более значима по социальной лестнице дама. Обувь различалась и по цветам. Туфли невесты, так же как и свадебный наряд, представляли собой изделие ярко-красного цвета с золотой вышивкой и сложными, изысканными украшениями [2]. Обувь для умершего (обувь «долголетия») мужчины была синего, коричневого или черного цвета, для женщин – ярких цветов, чаще это были туфли, надевавшиеся на ее свадьбе. Желтый цвет обуви мог выбирать только император, узоры особого свойства: драконы, радуга, облака так же были прерогативой императорской семьи. Обувь была индикатором строгой социальной иерархии [5].

Таким образом, китайскую обувь можно классифицировать по виду материала, из которого её изготавливали: растительные волокна, ткань (шелк, парча), кожа, а также по функциям, которые она выполняла: ритуальные (свадебная, погребальная, церемониальная), детская, взрослая, театральная, «лотосовые туфельки» и т. д. Китайцы придавали обуви особое значение, родители заказывали для детей обувь, украшенную изображениями тигра, слона, змеи или дракона.

Дракон является одним из самых древних и ярких символом Китая [4]. Дракон с древних времен символизировал благополучие и счастливую судьбу, а так же защиту от вредных поветрий и зла [1]. Внешне китайского дракона описывают через подобия: голова верблюда, рога оленя, глаза демона, шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы тигра и уши коровы. Он олицетворяет жизнь, свет, сверхъестественную силу, мудрость, скрытое знание. Издавна его изображение использовали для украшения не только одежды, но и обуви, так как данный символ являлся защитником: он отгонял от ребенка злых духов и демонов. Символ распознавался по назначениям и цветам. «В древнем Китае красный – «принадлежность» красивых и счастливых людей. С древних времен и по сей день он был и остается благоприятным символом» [5, с. 53]. Красный – цвет крови, передает силу и жизнь из поколения в поколение, символизирует счастливую семейную жизнь, полную приятных событий. Яркий бордовый означал высокие полномочия и почетное положение. Желтый– самый яркий и ослепительный цвет в Китае, был священным символом власти, простому народу запрещалось надевать платье желтого цвета. Белый и синий считались основными цветами похорон. Переходными цветами для повседневной женской одежды считались серый и темно-коричневый [5].

Обращение к китайской теме в творчестве дизайнеров, использование различных орнаментов, широким плетеным шляпам, обуви, расшитой шелковой китайской гладью является проявлением интереса к эстетике и традициям истории Китая [1]. Эти цвета перекликаются в тенденциях современной моды иуспешно используются такимизнаменитыми китайскими дизайнерами как Джимми Чу, Дерек Лам, Филипп Лим, известный своей женственной обтекаемой одеждой и его вниманием к деталям, Анна Суй, привлекающаясвоей рокеро-богемной эстетикой, но и представители европейской моды Вивьен Там, креативные коллекции Кира Гуди и многие другие.

Чтобы этнические особенности традиционного костюма были переданы в новых формах, понятных и интересных представителям разных культур, необходимо частое обращение к национальным истокам, что создаст условия для появления большего количества современных моделей с использованием деталей традиционной китайской национальной одежды. Развитие этой линии идет по нескольким направлениям в современном дизайне и находит отражение в форме кроя, в цветовом решении, в использовании вышивки и аксессуаров [1].

Рис. 1. Эскизы моделей полуботинок из коллекции «Китайский символ – дракон»

На основе исследования китайской культуры, конструкций обуви и традиций,

в сочетании с прогнозом основных трендов в современной обуви, нами разработана коллекция модного женского ассортимента сезона Весна-Осень (рис. 1). В идее создания коллекции представляется современный культ восточноазиатского поколения. Это яркая личность, которая выражает свою индивидуальность, романтичность, простоту и элегантность роскошь.

Учитывая прогноз исследовательского центра компании «Pantone»1, в коллекции выбраны следующие цветовые сочетания основных материалов наружных деталей верха: PANTONE 17-1558 Grenadine (гренадин); PANTONE 18-3531 Royal Lilac (королевская сирень); PANTONE 15-0751 Lemon Curry (лимонный карри) [6].

Модели коллекции с острой носочной частью и высотой каблука 20 мм проектировались по методике итальянской школы «APC-Сутория» [3]. Выбранные для обуви материалы отвечают современным технологиям изготовления и требованиям, предъявляемым к внешнему виду изделий. Ведущим элементом декорирования является ручная прошивка ярким кожаным шнуром на носочной и пяточной частях, с золотой вышивкой и сложными, изысканными украшениями.

Актуальность функционирования традиционной культуры Китая, идея совмещения современных тенденций моды и элементов культуры древнего Китая реализованы в процессах эскизного проектирования и конструирования обуви, которая отличается высокими эстетическими свойствами и отвечает потребительским запросам. На XXVI Международном конкурсе дизайнеров обуви и аксессуаров «Shoes-style - 2018», проходившем в рамках международной специализированной выставки обуви, аксессуаров и комплектующих материалов «MosShoes» коллекция удостоена диплома.

Литература

1. Ли Су. Влияние особенностей национального костюма на моделирование современной китайской одежды // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2010. – № 120. – С. 243–248.

2. Ли Су. Этнокультурные традиции и современный китайский свадебный костюм // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2010. – № 123. – С. 170–173.

3. Основы проектирования верха обуви: Методическое пособие для модельера-конструктора. – М. : АКТРА, 1992. – 79 с.

4. Песчанская Е. В. Происхождение и трансформация смыслов благопожелательного орнамента Древнего Китая (II-I . до н.э.) // Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – 4 (84). Т. 2. – С. 176–180.

5. Хэ Чжиюнь. Цветовая символика национального костюма в китайской и русской культурах // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. – 2009. – № 1. – С. 53–56.

6. Pantone Color Systems – Fashion [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pantone.com/color-systems-fashion.html (дата обращения: 01.05.2018).

[1]Исследовательский центр компании «Pantone» или Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).