

УДК 391-055.2"20"

А. А. Хадкевич

Региональные особенности композиции белорусского народного женского костюма в стилизации начала XXI в.

Изучаются и систематизируются критерии композиции белорусского народного женского костюма. Раскрывается значение понятий «стилизация костюма» и «композиционное формообразование». Композиционная структура исторически сложившихся белорусских народных строев указывает на выразительные средства, которые можно исследовать по таким показателям, как силуэт, масса, линия, материал, цвет и декор. Проводятся аналогии и описываются региональные особенности женского костюма, выявляется разнообразие строев на территории страны. Рассматривается использование аутентичного малоритского строя в современных стилизованных образах. Подчеркиваются востребованность и актуальность белорусского народного костюма в стилизации начала XXI в.

Ключевые слова: народный костюм, белорусский строй, композиция, стилизация, силуэт, материал, цвет, орнамент.

A. Khadkevich

Regional features of the composition of Belarusian folk costume in the stylization of the beginning of the XXI century

The article studies and systematizes the criteria for the composition of the Belarusian folk women's costume, reveals meaning of the concepts of "costume stylization" and "compositional shaping". The compositional structure of historically established Belarusian folk systems points to expressive means that can be studied according to indicators such as silhouette, mass, line, material, color and decor. The author draws analogies and describes the regional features of women's costume, reveals the diversity of systems in the country. The article examines the use of the authentic Malorita formation in modern stylized images and emphasizes the demand and relevance of the Belarusian folk costume in the stylization of the early 21st century.

Keywords: Belarusian folk costume, composition, stylization, silhouette, material, color, ornament.

Народный женский костюм является важной составляющей культурного наследия. Он неразрывно связан с историей народа, отражает национальные материальные и духовные ценности.

При исследовании стилизации белорусского народного женского костюма мы опирались на работы отечественных и российских авторов по истории, технологии изготовления и композиции костюма [1–5]. Исторический аспект белорусского народного костюма, который слу-

жит основой для изучения региональных особенностей, прослеживается в теоретических разработках М. Ф. Романюка [9], Е. М. Сахуты [7], В. М. Белявиной и Л. В. Раковой [1], О. А. Лобачевской и З. И. Зиминной [3].

Понятие «композиция костюма» по-разному интерпретируется в работах таких авторов, как В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова и С. А. Попов [2], С. Ю. Макленкова и И. В. Максимкина [4], Ф. М. Пармон [8], что также требует осмысления и упорядочивания. Анализ исторически сложившихся белорусских народных строев указывает на выразительные средства и композиционную структуру костюма, которые на сегодняшний день малоизучены в авторских стилизациях начала XXI в., чем объясняется актуальность данного исследования.

Цель статьи – выявить критерии композиций белорусского народного костюма на примерах региональных особенностей. В рамках реализации цели показать особенности его стилизации.

Создавая стилизованный белорусский костюм начала XXI в. дизайнеры-модельеры обращаются к региональным этнографическим источникам, изучают историю строя, выезжают в экспедиции, что способствует сохранению основных композиционных приемов и образности в целом, заложенных в народной одежде.

К концу XIX – началу XX в. облик белорусского народного костюма устоялся, сложились ярко выраженные этнические особенности [6]. Однако костюм не был одинаковым во всех уголках страны. «По составным частям костюма, способу его ношения, по композиционному и декоративному оформлению, колориту и орнаменту можно было узнать, из какого региона человек, какое его семейное положение и возраст» [9, с. 2]. В фотоальбоме «Белорусская народная одежда» искусствовед М. Ф. Романюк выделяет 22 варианта народного белорусского строя, которые сложились в 6 этнографических регионах страны: Центральная Беларусь, Понеманье, Наддвинье, Поднепровье, Западное Полесье, Восточное Полесье [Там же, с. 7]. Тесное географическое соседство Беларуси с другими странами нашло отражение в ее культурных особенностях, что в свою очередь проявилось и в некоторых элементах национального строя.

Художественная композиционная система костюма обусловлена исторически сложившимися региональными особенностями, которые дают представление о гармоничности, образности, выразительности и авторской индивидуальности. Учитывая это, дизайнеры-модельеры изучают и переосмысливают региональные и локальные особенности традиционного белорусского женского костюма, а также законы композиционного формообразования в авторских стилизациях начала XXI в. Термин «стилизация костюма» употребляется в нескольких значениях. Стилизация в образном решении костюма – воспроизведение стиля по его основным чертам, или совокупность художественных приемов ви-

зуальной организации образа (предполагает творческое переосмысление характерных черт) [5, с. 37]. Композиционное формообразование – процесс пространственной организации элементов изделия, средства и методы которого связывают человека с вещью. «Композиционными элементами формообразования являются: форма, геометрический вид, конструкция, масса, силуэт, фактура и цвет» [2, с. 87].

Доктор искусствоведения Ф. М. Пармон в композиции костюма выделяет пространственную форму, свойства, средства, оптическую иллюзию, цвет, фактуру, декор. К свойствам пространственных форм он относит совокупность всех зрительно воспринимаемых признаков: геометрический вид, величину, состояние в пространстве, массу, фактуру, рисунок, цвет, светотень. В свойствах рассматривается статичная и динамическая композиция, их художественному достижению способствуют симметрия и асимметрия. Средствами, выражающими композицию костюма, являются гармония, пропорция, масштаб и ритм [8, с. 192–209].

В учебном издании «Моделирование и конструирование одежды» композиция костюма рассматривается с точки зрения образной выразительности одежды, которая достигается посредством искусства композиции, то есть соединения образующих одежду объемов, формы, цвета, конструктивных и декоративных линий, деталей и украшающих элементов в гармоничное целое. Художники-модельеры при создании одежды уделяют особое внимание удобству и функциональности [4, с. 6]. Авторы систематизируют композицию по компонентам: форма, силуэт, линия, дополнения (аксессуары), материал и средства (цвет, симметрия, асимметрия, ритм, пропорции, контраст и нюанс, статика, динамика) [Там же, с. 31–48].

Анализ композиционной структуры исторически сложившихся белорусских народных строев указывает на выразительные средства костюма, которые мы предлагаем исследовать по следующим критериям: силуэт, масса, линия, материал, цвет, декор. Следует отметить, что данные критерии взаимодействуют и влияют друг на друга.

Силуэт белорусского народного костюма – это синтез пространственных форм, образующих очертания в проективно-плоскостном выражении. Благодаря силуэту можно говорить об особенностях пластического решения образа. Силуэт костюма имеет отличия в анфас, профиль и три четверти. Если рассмотреть женские белорусские костюмы в анфас, то их силуэты образуют пространственные формальные геометрические фигуры: овальную, трапецевидную и прямоугольную (рис. 1). Одежда в той или иной мере отражает сложную конфигурацию тела человека, поэтому геометрическая форма обобщает силуэт.

Рассматривая силуэт костюма в анфас и как линейно-пространственную форму, можно отметить, что отличительной чертой белорусских народных строев является симметрия. Все составляющие элементы ор-

ганизации строя располагаются относительно вертикальной средней линии, благодаря этому и в решении композиции костюма наблюдается аналогичная центральная симметрия. На геометрическую форму силуэта влияет объем массы.

К критериям, определяющим зрительное восприятие массы, относятся: пропорциональные соотношения пространственных форм, отношение величины отдельных частей друг к другу, степень линейных взаимоотношений, детализация декора, тоновая контрастность, состав используемого материала. В общую массу входит пропорциональная совокупность составных частей костюма: одежда, головные уборы, обувь, аксессуары. Величину определяет соотношение отдельных элементов друг к другу. Масса в одежде изменяется в зависимости от степени заполнения формы в пределах ее границ декоративными линиями, деталями. Чем больше декоративных линий, сокращающих пространство, тем меньше масса в объеме, если мало линий декора, масса будет больше. Максимальная масса – при наибольшем заполнении формы одежды.

Контраст массы по тону в белорусском народном костюме встречается чаще всего по соотношению нижней и верхней части женской одежды. Ярким примером является *домачевский строй* и *пинско-ивацевичский строй*, бытовавшие в конце XIX – начале XX в. на Западном Полесье. Преимущественным цветом в домачевском строе (рис. 2) является черный. Массу нижней части костюма разделяют густо располагающиеся яркие по цветам полосы, на юбке горизонтальные, а на фартуке вертикальные. Контраст по массе также подчеркивает разнообразие домотканого материала, из которого изготовлен строй: хлопчатобумажная юбка, фартук из полушерстяной нити и окантовка фабричного кружева, льняная сорочка, войлочный гарсет. Завершает композицию костюма головной убор «чылка» – обруч из картона, обшитый шерстяной тканью и лентами. Белая сорочка с широким отложным воротником декорирована на плечах и в нижней части рукава красно-черными узорами. На сорочку надевали черный приталенный гарсет, контрастными линиями разделяющий массу строя. Передняя его часть обильно декорировалась тесьмой, машинной вышивкой и пуговицами.

Большим по величине зрительной массы является пинско-ивацевичский строй (рис. 3). Для него характерно гармоничное сочетание серебристо-белого, красного цветов и небольшое вкрапление черного цвета. Отдельные части костюма объединены в цельную композицию. Полносоставной костюм выполнен из домотканого льняного полотна с единым по стилистике декором, вышивкой хлопковыми нитками в технике «протяг». Основной разделительной линией массы является пояс.

В композиции костюма различают силуэтные, конструктивные и декоративные линии. Силуэтные линии называются контурными, так как определяют внешние очертания формы костюма (объем, пропорции). Конструктивные линии (их можно назвать рабочими линиями) обозначаются на соединении составных элементов и деталей формы, а также в местах, образующих швы. Основой конструкции линии шва является выточка, она определяет форму. Декоративные линии подчеркиваются отделкой: ткачество, вышивка, кружева, ленты. Иногда в народном строе декоративные линии совпадают с конструктивными, обогащая форму, эстетически украшая домотканый материал с помощью складок, кантов и других элементов.

Характерные конструктивные диагональные линии белорусских народных строев: линия плечевого пояса, талии и нижнего края одежды. Линия плечевого пояса сохраняется относительно фигуры человека и является опорной. Расположение линии на талии варьируется в зависимости от региона Беларуси, изменяет пропорциональные соотношения верхней и нижней части, может быть выше или ниже анатомической фигуры. В вертикальной линии прослеживается симметричное расположение конструктивных элементов, деталей кроя и декора.

В композиционном решении белорусского народного костюма конструкция, крой и декор взаимодействуют одновременно, образуя конструктивно-декоративные линии. Так, в конце XIX в. и в первые десятилетия XX в. популярность обрела сорочка на «гестцы» (на кокетке), на которой располагался ритмично повторяющийся вышитый узор (рис. 4). Шею обрамляла узкая или широкая кайма-бейка с прямоугольным вырезом, без воротника. При пошиве сорочки ткань, прилегающая к «гестцы», собиралась в защипы. Женские сорочки такой конфигурации чаще встречались в Могилевской и Витебской областях [1, с. 157].

Важную роль в композиции костюма играет материал и его характеристики (фактура, текстура, пластика). При одинаковых деталях кроя, но разных пластических свойствах ткани, форма костюма будет иметь различия. Мягкие ткани более пластичны и лучше подчеркивают форму, плотные же материалы позволяют сделать акцент на конструкции изделия. Создание ткани является специфическим отражением способа прядения, плотности и количества нитей, техники плетения, влияющей на восприятие силуэта, цвета и построения. Материалом белорусского народного костюма служило местное сырье, тканное в домашних условиях на самодельных ткацких станках, – лен, реже конопля, шерсть. Основным материалом для пошива сорочки до 20-х гг. XX в. была льняная двунитка. Несмотря на одно и то же сырье, качество ткани отличалось в зависимости от региона. По этнографическим данным, в Беларуси изготавливали три разновидности сукна: тонкий «кужаль», характерный

для Западнага Полесья XX в., среднее «сяродкавае» – для Цэнтральнай Беларусі і грубое «зрэб’е» – для Наддзвін’я [Там же, с. 150–158].

Нагляднымі сродкамі аналізу кампазіцыі беларускага народнага коштума явяляюцца цвет і декор. Орнамент займае гавенствуючую ролю ў декоры беларускага коштума. Он адрочаецца па тэматыке абражэння, спосабу стварэння, лінейнай арганізацыі, рытмічэскаму і пластычэскаму рэшэнню. Па віду абражыцельнага элемента ў беларускім орнамента можна выдэліць геаметрычэскі, расціцельны, анімалістычэскі мотывы. В канцы XIX в. на смену геаметрычэскаму орнамента прышлі цветочно-расціцельныя мотывы, так называемыя брокаровскія узоры, вышытыя ў тэхніцы «крестіком». В 1920–1950-х гг. ў Беларусі была шырока распранатрана поліхромная вышыўка свабоднай гладзю. Процэс абмэнэння традыцый народнага коштума, ткачэства і вышыўкі на тэрыторыі Беларусі прыходзіў нэравнамерна, пазжэ всых он затронул Полесье.

Пэрваначальна ткані акрашывалісь натуральнымі красіцелямі – настаямі трав, коры, лісьцэв і шышэк дэрэв’ев, болотнай жэлэзнай рудой. Узоры адрочалісь разнаобразіем тонав, варіацыямі іх сочэтаній – бэллага, краснага, чэрнага, зэлэнага і сінэга. Со втормой половіны XIX в. с п’явлэннем аніліновых красіцелэй і фабрычных нітэй спектральныя цвета допалнілісь оранжэвым, фіолетовым, голубым, маліновым, ярка-зэлэным цветомі.

Цвет і декор ў народным беларускім коштуме воплацаюць не толькы эстэтычэскае, но і сэмантичэскае значэнне, што тэсно св’язана с канструкцыяй коштума. Декоратывныя узоры наносілі прымусцтвенна на воротнік, манжеты, разрэз пазухі, подол сорочки, нíz фартука і м’ста швов, асобэнна на стык верху рукава і плечэвой вставкі. Цветовым хужожэственна-декоратывным акцентом кампазіцыі ў беларускім народным коштуме выступалі разнаобразныя атэнкы краснага на атбэлэннай л’н’янай ткані ў сорочках і фартуках [3, с. 41]. В дрэвноты красны́й цвет сымвалізавал жыць і наносіўся ў качэствэ зашчыты. Он такжэ сыграл значіцельную кампазіцыйную ролю, аб’ядыня часты адежды ў хужожэственнае цэлае.

В Малорытскім цэнтрэ народнага творчэства под ружоководством заведуючэй, народнага мастэра Рэспублкі Беларусь В. Н. Струнэц і пры участыі ружоководіцеля кружка по ткачэству Доропеевічэскаго Дома фольклора, народнаго мастэра Рэспублкі Беларусь В. І. Готавчыц ствараюцца саврэмэнныя стылізаваныя беларускія коштумы, аснованыя на прынцыпах гармоніі, прототы і функцыанальноты малорытскаго строя. Он состоіт із сорочки, юбки, фартука, пояса і голловнаго убора, все элементы аб’ядынены цветомой гаммой, тэхнолוגіяй ізготавлэння і орнамэнтальнымі мотывамі. В історычэскы сложывшэмся прототы-

пе костюма іспользовали среднее или грубое богато украшенное полотно. Важным элементом его был вытканый геометрический орнамент в контрастном сочетании отбеленного льна с приглушенными красным, бордовым, красно-коричневым и черным цветами. Крой аутентичной сорочки малоритского строя состоял из прямых плечевых вставок и отложного воротника. Особую выразительность придавал орнамент в виде полосы в верхней части плеч, на манишке, манжетах и по краю воротника.

Характерная для Малоритчины юбка-«бурка» была увесистая, т. к. материалом для ее изготовления служили лён или конопля, а уток прокладывали шерстяной нитью. Самоуканные материалы украшали орнаментальными бордюрами в технике браного ткачества. Фартук был заметным элементом костюма, в нижней части он декорировался орнаментальными полосами, которые постепенно уменьшались по ширине до середины формы.

Самыми распространенными головными уборами в Беларуси были намитка и «плат», которые носили замужние женщины. В Малоритском районе тканые полотна для намитки были шириной 30–60 см, их изготавливали исключительно из тонкой льняной нити. Орнамент отличался богатством колорита и разнообразиями форм, на некоторых намитках вышивался крестиком узор звезды – символ ребенка.

Отличительной чертой малоритского строя является технология ткачества «кожушком», где нити утка полностью застилают нити основы, образуя двухстороннюю ткань. Данный вид был утрачен в начале XX в., но благодаря народному мастеру Беларуси С. А. Степанюк в 2011 г. он был восстановлен. Существует легенда, что способ выполнения техники «кожушком» С. А. Степанюк увидела во сне[10]. Сохранившиеся формы костюма старого образца служат примером для создания современных стилизованных вариаций.

Сохраняя орнамент, цвет и уникальную технологию ткачества «кожушком», мастера Малоритского центра народного творчества изготавливают современные костюмы. В стилизованных формах, вытканых старинным орнаментом, сочетаются модернизированный крой, современный силуэт и дизайнерское решение размещения декора. Костюм оформлен в одном стиле и колорите. Реализуясь в современных вариациях, одежда может выступать как отдельный элемент и как полноценный костюм (рис. 5, 6).

В настоящее время для поддержки ремесленного дела и сохранения технологий работники Малоритского центра народного творчества обучают молодежь мастерству изготовления традиционного костюма, расширяют ассортимент современных вариаций. Стилизованные костюмы Центра высоко ценятся и демонстрируются в Беларуси и на международных выставках.

В заключение отметим, что композиция костюма – это выразительное средство, имеющее единство в художественном произведении, выраженное в трехмерной форме. К критериям, характеризующим композицию белорусского народного костюма, относятся: силуэт, масса, линия, материал, цвет и декор. Композиционно-художественное решение белорусского народного строя подчинено общей структуре, что создает гармонию целого образа.

Искусство создания стилизованного образа белорусского народного костюма требует от современных художников-модельеров мастерства, фантазии, определенных навыков, знаний, предполагающих изучение этнографического материала и учитывающих региональные особенности национальной женской одежды.

1. *Бялявіна, В. М.* Жаночы касцюм на Беларусі / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2007. – 350 с.

2. *Композиция костюма : учеб. пособие / В. В. Ермилова [и др.].* – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 450 с.

3. *Лобачевская, О. А.* Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы / О. А. Лобачевская, З. И. Зимина ; фото: Г. Л. Лихтарович, О. А. Лобачевская. – 2-е изд. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 279 с. : ил., цв. ил.

4. *Макленкова, С. Ю.* Моделирование и конструирование одежды : практикум / С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина. – М. : МПГУ, 2018. – 84 с. : ил., табл.

5. *Молчанова, Л. А.* Стилеобразование в искусстве костюма : практикум : учеб. пособие / Л. А. Молчанова. – Ижевск : Удмуртский ун-т, 2018. – 68 с.

6. *Народный традиционный костюм [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://art.by2.narod.ru/index.files/kostum.htm>. – Дата доступа: 23.01.2024.

7. *Народныя мастацкія рамёствы Беларусі / уклад. Я. М. Сахута.* – Мінск : Беларусь, 1996. – 168 с. : ил.

8. *Пармон, Ф. М.* Композиция костюма / Ф. М. Пармон. – М : Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.

9. *Раманюк, М. Ф.* Беларускае народнае адзенне / М. Ф. Раманюк. – Мінск : Беларусь, 1981. – 317 с.

10. *Ткачество в Доропеевичих [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://veski.sb.by/doropееvichi>. – Дата доступа: 15.01.2024.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 29.03.2024.