

На правах рукописи

Заболоцкая Зинаида Михайловна

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ ЯКУТОВ В
ЭКОДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА**

17.00.06 - «Техническая эстетика и дизайн»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

4853904

10 ФЕВ 2011

Санкт-Петербург
2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна»

Научный руководитель: доктор культурологии, профессор
Калашникова Наталья Моисеевна

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор
Савельева Ирина Николаевна
кандидат искусствоведения
Косоурова Татьяна Никодимовна

Ведущая организация: Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная
академия им. А.Л.Штиглица

Защита состоится «22» декабря 2010г. в 12⁰⁰ час. на
заседании диссертационного совета Д.212.236.04 при Санкт-
Петербургском государственном университете технологии и дизайна по
адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18,
Инновационный центр.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СПГУТД.

Автореферат разослан «19» ноября 2010

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.М.Ванькович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования и состояние изученности вопроса. Озабоченность общества экологическими проблемами стала одной из причин формирования новой концепции в дизайне, радикально пересматривающей средства, методы и ценности дизайна. Это концепция предлагает включение дизайнерского проекта в реально существующий культурный контекст с учетом экологических факторов. История дизайна знает немало плодотворных примеров регионального подхода, учитывающей гуманитарно-художественные и культурно-экологические аспекты формирования среды.

Среди задач регионального дизайна важное место занимает проблема создания одежды соответствующей климатическим и природным условиям региона, возрождение традиционных типов формообразования и отношения к материалам. Данное направление чрезвычайно важно для таких регионов России, как Крайний Север и Сибирь, так как в этих регионах проблема создания повседневной зимней одежды, отвечающей новым реалиям жизни, остается открытой до сих пор. Думается, что дизайн, как универсальное проектное средство, может способствовать решению этой проблемы, т.к. особенность дизайна заключается в том, что он предполагает не адаптацию существующих образцов, а разработку принципиально новых изделий, более эффективных с технологических и привлекательных с эстетических позиций.

На территории Якутии исторически проживают якуты, эвены, эвенки, юкагиры. Они создали одежду, пригодную для жизнедеятельности человека в данном регионе. Традиционные костюмы этих народов все еще сохраняют подлинные, аутентичные значения, содержащие уникальные источники информации. Особый интерес представляет формообразование традиционных костюмов с позиции экологического дизайна, как пример народного экологического подхода в создании одежды, эмпирически сформировавшейся в процессе эволюционного развития под влиянием определенной социально-экологической среды обитания этноса. В этом контексте, обращение к традиционной якутской одежде с позиции дизайнерского формообразования представляет весьма *актуальным*, так как дизайн обладает богатым арсеналом проектных и конструкторских приемов, направленных на выявление внутренней гармонии художественно-конструкторского строя одежды и его (народного костюма) экopotенциала.

Традиционная якутская одежда в научной литературе отражена в основном в контексте материальной культуры якутов. Самые ранние описания якутской одежды связаны с именами русских путешественников и военных (Идес И.Э., 1775; Биллингс И., 1785-1795; Миддендорф

А.Ф.,1878; Иохельсон В.И., 1895;) Они не носят систематического характера, представляют собой изложение увиденного. На общем фоне этого периода исследования ученых-естественников, (Линденау Я.И.,1730; Георги И.Г.,1776; Маак Р.К.,1887; Серошевский В.Л.,1896;;) выделяются большей достоверностью, информативностью. Послереволюционный период - начало планомерного изучения культуры Якутии, связан с именами советских ученых: археологов Е.Д. Стрелова (1937), И.В.Константинова (1971), художника-этнографа М.М.Носова (1955), этнографа А.И.Худякова (1969). Современный период, начало наиболее обстоятельных исследований одежды, связан с именем искусствоведа Р.С.Гаврильевой (1998). В своей монографии автор рассматривает одежду в контексте изучения истории зарождения и формирования народных художественных традиций якутов. Работа С.И.Петровой посвящена исследованию обрядовой одежды якутов (2002). Работа Л.Н.Расторгуевой выполнена в рамках исследования теплозащитных свойств одежды народов Севера: якутов, эвенков, юкагиров (1999). Кандидатская диссертация Е.В.Ядреевой посвящена разработке комплектующих изделий утепленной спецодежды (2003). На основании проведенного аналитического обзора научных работ можно сделать вывод, что традиционный якутский костюм изучен достаточно хорошо. Материалы многих ученых являются ценными источниками и открывают новые возможности для дальнейших научных изысканий. Но, несмотря на огромную выполненную исследователями работу, изучаемая автором проблема не нашла должного освещения, т.е. традиционная якутская одежда не исследована с позиции дизайнера, что в свою очередь не содействует творческому освоению наследия на уровне прогрессивных традиций современного костюма, с учетом развития промышленности и образа жизни современных людей. Все перечисленное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего исследования традиционной одежды с позиций традиционных принципов построения и художественного оформления.

Цель и задачи исследования. Исследование народной одежды с целью выявления закономерных взаимосвязей элементов и средств, обеспечивающих народной одежде экологические свойства и использование традиционных принципов формообразования в дизайн-проектировании современного костюма;

Цель работы определила основные задачи исследования:

- 1) исследование влияния природно-климатических и социально-культурных условий проживания на формообразование традиционной народной одежды;
- 2) выявление взаимосвязей композиционно-конструктивных элементов и средств, которые обеспечили экологические свойства одежде;
- 3) разработка проекта концепции «Региональный дизайн одежды»;

5) разработка дизайн-программы «Проектирование зимней одежды для Крайнего Севера».

Объект и предмет исследования. *Объектом* исследования выступает традиционная якутская одежда. *Научный предмет* исследования - использование принципов построения традиционной одежды в дизайн-проектировании современного костюма.

Методы исследования. В основу исследования положены научные труды в области этнографии, теории костюма, технической эстетики, теоретические и методические разработки в области художественного проектирования и конструирования одежды, а также научно-исследовательские работы в области использования народной одежды в художественном проектировании и моделировании современной одежды. В настоящей работе автором использованы следующие методы исследования:

- предметно-аналитический метод применен для исследования иллюстративного материала;
- художественно-стилистический метод использован при анализе художественно-декоративного оформления традиционной якутской одежды;
- типологический метод применен при определении типов и видов традиционной якутской одежды;
- сравнительно-сопоставительный метод применен при выявлении художественно-декоративных особенностей традиционной якутской одежды;
- метод художественно-конструкторского анализа применен для выявления взаимосвязей композиционно-конструктивных элементов и средств;
- методика художественного конструирования использована для художественного проектирования современной зимней одежды;

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- выявлено влияние природно-климатических и социально-культурных условий проживания на принципы формообразования якутской одежды;
- впервые показаны взаимосвязи композиционно-конструктивных элементов и средств, обеспечивающих экологические свойства традиционной одежде;
- разработана дизайн-программа на основе использования традиционных принципов формообразования якутской одежды в дизайн-проектировании современных изделий с экологическими свойствами;
- составлен иллюстративный ряд традиционной якутской одежды;
- разработан специальный терминологический словарь.

Научно-методическая и практическая значимость исследования. Систематизирован и обобщен историко-этнографический и искусствоведческий материал по традиционной якутской одежде. Введен научно-практический оборот обширный материал по его художественно-композиционному решению. Положения диссертации могут быть использованы при создании лекционных курсов, семинаров, практических занятий в системе специального художественного и профессионального образования. Отдельные материалы настоящей работы могут быть применены для проектирования теплозащитной одежды, также использованы практикующими художниками-модельерами, конструкторами, дизайнерами одежды в творческой деятельности по созданию современного костюма. Личный вклад автора состоит в постановке и разработке темы по сохранению и развитию традиционной культуры.

Апробация и внедрение результатов исследования. По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 2 учебно-методических пособия. Основные положения диссертационной работы были доложены и получили положительную оценку на:

- международной научной конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» в г. Санкт-Петербурге, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009гг.;

- республиканской научно-практической конференции «Современный дизайн: перспективы развития и проблемы профессионального образования» в г. Якутске, 2006 г.

Апробация и внедрение результатов работы получили отражение в следующих учебных пособиях: «Художественно-композиционное решение традиционной якутской одежды», «Особенности построения и художественного оформления традиционной якутской одежды». Материалы исследования используются в учебном процессе при преподавании дисциплин «Художественное моделирование изделий из кожи и меха» и «Дизайн одежды».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения. Текст работы изложен на 114 страницах, содержит 11 рисунков. Список использованной литературы включает 149 наименований. В приложение входит 10 таблиц, 37 иллюстраций традиционной якутской одежды и терминологический словарь.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цели и задачи исследования, отражается научная новизна и практическая значимость работы.

Глава I. *«Традиционная якутская одежда как объект экологического дизайна»*. В этой главе исследуется народная одежда в качестве примера экологического подхода при создании традиционного костюма, эмпирически сформировавшегося в процессе исторического развития этноса.

1.1 Экологический дизайн одежды.

Современный экологический дизайн одежды утверждает следующие гуманистические принципы:

- использование экологически безопасных продуктов, изготовленных с применением безвредных и безотходных технологий;
- использование натуральных сырья и материалов из возобновляемых ресурсов;
- формирование разумного стиля производства и потребления;
- вторичная переработка сырья и материалов;
- использование новых саморазлагающихся синтетических сырья и материалов.

Народные мастера прошлого, обладая архаическим экологическим сознанием, работали в соответствии с принципами современной экологической этики, ориентированной на гармоничные взаимоотношения человека с природой и окружающим миром. Выполненные мастерами предметы одежды обладали всем необходимыми качествами: утилитарно-практическими, эстетическими, общественной значимостью, отвечали духовным запросам людей. Изделия создавались эмпирически, совершенствуясь от поколения к поколению. Мастера прошлого успешно решали проблемы, возникающие и в современном промышленном искусстве.

На территории Якутии исторически проживают якуты, эвены, эвенки, юкагиры. Традиционные костюмы этих народов все еще сохраняют подлинные, аутентичные значения, содержащие уникальные источники информации. Несомненный интерес представляет формообразование народных костюмов с позиции экологического дизайна, как пример традиционного подхода при создании одежды, эмпирически сформировавшейся в процессе эволюционного исторического развития под влиянием социально-экологической среды обитания этноса.

1.2 Традиционная якутская одежда.

Традиционная якутская одежда в научной литературе отражена в основном в контексте материальной культуры. Самые ранние описания якутского костюма связаны с именами русских путешественников и военных, сохранившихся в виде отдельных заметок и фрагментов (Идес

И.Э., 1775; Биллингс И., 1785-1795; Миддендорф А.Ф., 1878; Иохельсон В.И., 1895;). Они не носят систематического характера и представляют собой изложение увиденного. На общем фоне исследования ученых-естественников этого периода выделяются большей достоверностью и информативностью (Линденау Я.И., 1730; Георги И.Г., 1776; Маак Р.К., 1887; Серошевский В.Л., 1896). Начало планомерного изучения культуры Якутии связано с именами советских ученых: археологов Е.Д. Стрелова (1937), И.В. Константинова (1971), художника-этнографа М.М. Носова (1955), этнографа А.И. Худякова (1969). Исследователи этого периода внесли заметный вклад в изучение традиционной одежды. В их работах наряду с описанием быта, нравов, обычаев, обрядов, верований и мифологических представлений приводятся обширные сведения о бытовой, праздничной и обрядовой одежде якутов. Современный период в изучении народного костюма связан, прежде всего, с именем искусствоведа Р.С. Гаврильевой, рассматривавшей одежду в контексте истории зарождения и формирования народных художественных традиций якутов (1998). Исследованию обрядового костюма посвящена работа С.И. Петровой (2002). В научных трудах Р.И. Бравиной традиционная одежда освещена с исторических позиций (1995). Работа Л.Н. Расторгуевой выполнена в рамках исследования теплозащитных свойств одежды народов Севера: якутов, эвенков, юкагиров. Автор осветила технологический аспект зимней одежды (1999). Разработке комплектующих изделий утепленной спецодежды посвящена кандидатская диссертация Е.В. Ядревой (2003). Вопросы возрождения и тенденции развития якутской одежды рассматриваются в работах искусствоведа З.И. Ивановой-Унаровой.

На основании проведенного аналитического обзора научных работ можно сделать вывод, что традиционный якутский костюм изучен достаточно хорошо. Материалы многих ученых являются ценными источниками и открывают новые возможности для дальнейших научных изысканий. Однако, несмотря на огромную выполненную исследователями работу, изучаемая автором проблема не нашла должного освещения, т.е. традиционная якутская одежда не исследована с позиции дизайнера, что в свою очередь не содействует творческому освоению наследия на уровне прогрессивных традиций современного костюма, с учетом развития промышленности и образа жизни современных людей. Все перечисленное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего исследования традиционной одежды с позиций традиционных принципов формообразования, выявления его экологических свойств.

Традиционная якутская одежда - это сочетание культур разных народов и полярных климатов, которое отражается как в крое одежды, так и в его художественно-декоративном оформлении. Сравнительный анализ покроев якутской одежды с костюмами сопредельных народов выявил

амурские, южные, северные, западные компоненты формообразования. Данное предположение подтверждается научными изысканиями в области этногенеза якутов, в формировании культуры которых прослеживается большая доля тюркского, монгольского и тунгусо-манчжурского происхождения. Проведенный в данном контексте анализ традиционной одежды показывает, что якутской костюм это отличный пример адаптивной трансформации формы одежды (особенно зимней) под влиянием новых, в частности суровых северных природно-климатических условий. Дальнейшее изучение кроя и технологии пошива позволяет говорить о ряде особенностей, определивших специфику этой одежды, которая выражается в следующем:

- якутский костюм сложился под влиянием местных природно-климатических условий, ставших определяющим фактором формообразования и их адаптивной трансформации;

- якутская одежда выполнялась из традиционных материалов (шкур домашних животных), при этом местные материалы природного происхождения (пушной мех) использовался в качестве дополнительного утепляющего средства;

- одежда якутов была максимально функциональна;

- натуральный материал использовался якутами рационально, экономично.

Перечисленное выше позволяет говорить о том, что в основе философии и мировоззрения якутов лежит отношение к человеку, как к части природы, существующей в гармонии с другими ее частями. Люди брали у природы ровно столько, сколько было необходимо для существования – питания, защиты, укрытия, при этом всегда заботились о воспроизводстве природных и хозяйственных ресурсов. Соблюдали определенные правила, требования, запреты для того, чтобы экологический круговорот (экоцикл) проходил непрерывно.

Таким образом, в результате проведенной в рамках I главы исследования можно сделать вывод о том, что традиционная якутская одежда представляет собой пример народного экологического подхода в создании костюма, эмпирически сформировавшегося в процессе эволюционного исторического развития этноса под влиянием определенной социально-экологической среды.

Глава II «Экологические свойства традиционной якутской одежды». В данной главе выявляются структурные взаимосвязи элементов и средств композиции изделия с целью последующего использования заложенных в ней приёмов гармонизации в проектировании современных костюмов с заданными свойствами (в частности с экологическими). Исследование ведется на основе методов, принятых в мировой дизайнерской практике и методики художественно-конструкторского анализа, разработанной И.Н. Савельевой.

В соответствии с нашей задачей были отобраны 15 изделий плечевой группы осенне-зимнего назначения, которые представлены в таблице. Одежда состоит из следующих структурообразующих элементов: материал, форма, функция. В данной таблице эти составляющие показаны следующими параметрами: название изделия; материал, фактура; функциональное назначение; конструктивное решение; художественное решение; образное решение; цвет. На основании данного анализа были определены основные и дополнительные материалы, их функциональные свойства и качества, приемы использования этих материалов; конструктивные приемы выполнения изделий; технология пошива; композиционное решение, применяемые в ней элементы.

2.1 Используемые материалы и их фактура

Основным материалом для одежды служили шкуры домашних животных – коровы, лошади, теленка. Шкуры пушных зверей использовались в основном в качестве отделки, исключение составляли дорожные дохи, сшитые из меха волка.

Отличное знание природного сырья и материалов, умение использовать их свойства проявлялось в способах изготовления одежды. Каждый вид меха, шкуры, также любой обработанный природный материал имеет свои физико-механические свойства, функциональные параметры, художественно-образные характеристики. Эти биологические качества материалов подсказывали, как наилучшим образом их использовать, чтобы достичь максимального функционального и эстетического эффекта. Так, зимние пальто из шкур домашних животных, сшитые ворсом наружу, часто дублировались меховым подкладом из коротковорсового меха неценных пушных зверей. Таким образом, достигался не только наилучший теплозащитный эффект, но и экономический. Этими же обстоятельствами продиктованы примеры использования приемов комбинирования природных материалов. Сочетание различных по фактуре и толщине шкур, мехов позволял создавать и сохранять нужный микроклимат на различных участках поверхности тела. Кроме того, в старину люди прекрасно понимали и учитывали целебные, терапевтические свойства биологических материалов, исходя из которых, они применялись в системе костюма.

2.2 Форма одежды

Исследование формы одежды проводилось по таким параметрам, как композиция, конструкция, технология.

Анализ геометрического вида изделия показывает, что в основе силуэта всех изделий лежат простые геометрические фигуры - прямоугольник и трапеция. При этом разнообразие вариантов силуэта достигается либо за счет взаимодействия этих двух фигур, либо за счет изменения пропорциональных соотношений сторон прямоугольника или трапеции. Наиболее распространенным является прямой силуэт и его модификации,

который продиктован, прежде всего, рациональным расходом материалов. С другой стороны это связано с такой утилитарной функцией, как ограничение доступа холода снизу, что играет важную роль в изделиях зимнего назначения. Менее распространены были силуэты полуприлегающий, трапеция и почти отсутствовал приталенный силуэт.

Лаконичная силуэтная форма якутского костюма строится в основном на прямых линиях, кривые линии присутствуют только в декоре костюма, что связано с художественно-эстетическими традициями. Следует добавить, что членение изделия на конструктивные и декоративные элементы - швы, рельефы, подрезы, декоративные вставки, связано не только с художественными традициями, но в какой-то степени диктуется экономичным использованием материалов, другими словами использовались даже маленькие кусочки меха или шкуры. Основными приемами гармонизации являются такие средства как пропорция, ритм, симметрия. Простые пропорциональные соотношения плоскостей, объемов являются главными регулирующими средствами между целым и его частями. Выбор систем средств и приемов организации зависит от функционального назначения костюма и образной нагрузки.

На ранних стадиях развития якутской одежды цвет играл слабую роль, так как основным материалом для одежды служили шкуры и меха животного происхождения. С появлением привозных тканей и отделочных материалов, цвет становится одним из действенных средств композиции. Наиболее часто употребляемыми цветами являются коричневый, желтый охристый, зеленый травяной, красный, черный цвета. Изредка употребляются белый, синий, фиолетовый. Голубой и оранжевый цвета используются только в отделке. Подобные цветовые предпочтения объясняются природными условиями, культурной традицией, эстетическими нормами, верованиями якутов.

2.3. Функциональное назначение одежды.

Взаимодействие элементов и средств композиции зависит от функционального назначения костюма, его утилитарно-практических и общественно-символических значений. По функциональному назначению традиционную якутскую одежду можно разделить на: повседневную (утилитарную); обрядовую, тесно связанную с религиозно-магическими ритуалами; дорожную; промысловую.

Теплозащитная функция одежды достигается различными средствами и способами: материалом; формой одежды; конструктивным решением отдельных предметов; способом ношения; дополнительными утепляющими предметами. Перечисленные способы и средства в совокупности могут обеспечить необходимую теплозащиту даже при очень низких температурах.

Таким образом, художественно-конструкторский анализ якутской одежды показал, что в основе традиционного формообразования лежат

принципы и методы, которые обусловлены, прежде всего, природно-климатическими условиями, затем остальными факторами: социально-культурными, художественно-эстетическими, нравственно-духовными. Такая расстановка очередности влияния факторов отражает философию и мировоззрение якутского этноса. Как было отмечено выше в основе философии якутов лежит отношение к человеку, как части природы. Гармоничное сосуществование с природой – залог благополучия, безопасного существования этноса. Такая философия определила сознание этноса, его мировосприятие, в том числе отношение к одежде. Сложилась система представлений, связанных с одеждой. Так, одежда это материальная оболочка человека, связующее звено между материальными и экологическими процессами, направленное не только на сохранение гармонии в природе, но и на гармонию в душе человека. Осознание неизбежного сосуществования в этом взаимозависимом, взаимовлияющем мире, способствовало формированию потребления, как двустороннего договора между людьми и окружающей средой. Другими словами одежда - это элемент и средство гармонизации в сложной системе взаимоотношений человека и природы.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в основе традиционного формообразования лежат принципы и методы экологического подхода в создании одежды, который может быть использован при проектировании современной одежды с экологическими свойствами.

Глава III. «Развитие регионального дизайна» посвящена вопросам проектирования повседневной верхней одежды зимнего назначения для территории Крайнего Севера.

Несмотря на то, что исследовательские и практические работы в данной области ученых-естественников ведутся давно научно-исследовательскими институтами легкой и швейной промышленности, и имеются определенные успехи, однако, решение задачи проектирования повседневной верхней одежды зимнего назначения ведется без учета регионально-территориальных особенностей климата, социально-экономического и культурного развития региона.

Современный дизайн костюма, как один из видов проектного творчества, имеет своей целью создание одежды с позиций новой гуманитарно-художественной эстетики. Другими словами, предполагает органичное включение продуктов промышленного производства в окружающую среду, при этом подразумевается интеграция самого разного плана - от биохимической до социокультурной. Из вышесказанного следует, что в основе художественного проектирования одежды должна лежать концепция формирования новых культурно-экологических образцов. Обозначившаяся проблема должна решаться комплексно, на

качественно новом образовательном уровне при высоком промышленном освоении.

3.1 Разработка проекта концепции «Региональный дизайн одежды»

Изучение выше обозначенной проблемы выявило необходимость разработки программы по устранению возникших противоречий. Исходя из данного обстоятельства, предлагается проект концепции «Региональный дизайн одежды», направленный на их устранение. Предлагаемый многоцелевой проект концепции требует решения двуединой задачи:

- образовательный аспект, который решает вопросы подготовки кадров соответствующего профиля (направленности);
- производственно-промышленный аспект, который решает задачи реализации проекта.

В рамках образовательного аспекта задачи автор предлагает ввести региональный компонент в учебную программу предмета «Художественное проектирование и моделирование одежды» раздела «Региональный дизайн одежды». Цель проекта - формирование у студентов, будущих дизайнеров одежды умения понимать и решать проблемы регионального уровня. Данный раздел должен включать обучение студентами - дизайнерами таких тем, как:

1. Влияние климата на формообразование одежды;
2. Зимняя одежда, технологии изготовления зимней одежды, в том числе традиционные;
3. Изучение теплозащитных свойств одежды, в частности, традиционные способы и средства защиты от холода в одежде народов Севера;
4. Изучение теплозащитных и теплоизоляционных материалов и их свойств – традиционных, современных, перспективных.

В рамках производственно-промышленного аспекта задачи автор предлагает проект дизайн-программы «Проектирование зимней одежды для Крайнего Севера». Идея проекта – осуществление синтеза традиций и современности с позиции экологического дизайна. Для решения этой задачи в качестве руководства автор использует коллективный труд специалистов ВНИИТЭ «Методика художественного конструирования» и заложенные в данной методике принципы художественного конструирования.

3.2 Разработка дизайн-программы «Проектирование зимней одежды для Крайнего Севера».

1 этап. Предпроектный анализ исходного состояния. Данный этап в свою очередь состоит из двух этапов.

На начальном этапе изучается современное состояние решения проблем разработки и производства изделий, предназначенных для эксплуатации в условиях пониженных температур. Проведенное исследование в области проектирования и производства зимней одежды показывает, что поиск и

решение вопроса ведется в основном в области поиска материала, заменяющего по своим теплозащитным свойствам мех или другой утепляющий материал. Новые направления только нарождаются и находятся на уровне экспериментальных исследований.

На следующем этапе осуществляется подбор действующих аналогов. По соответствующим цели проекта признакам подбираются изделия – аналоги с целью последующего художественно-конструкторского анализа и проектного синтеза. Исходя из задач дизайн-проектирования, в качестве изделий-аналогов выбраны современные изделия с синтетическим утеплителем, как универсальная верхняя зимняя одежда, хорошо отвечающая промышленным требованиям – современным высокотехнологичным, автоматизированным производствам и традиционные якутские пальто-шубы, как одежда, эмпирически сформировавшаяся в процессе эволюционного исторического развития под влиянием определенной культурно-экологической среды. Выбор изделий обусловлен наличием в них положительных качеств и свойств, необходимых для проектного синтеза и получения изделия с желаемыми потребительскими свойствами.

2 этап. Художественное конструирование. На этом этапе проводится анализ выбранных изделий – аналогов, который ведется на основе методик, разработанных научно-исследовательскими институтами легкой промышленности с учетом экологических характеристик изделия. Сначала выявляется уровень показателей качества потребительских и промышленных свойств изделий - аналогов с точки зрения экологичности изделий. Далее осуществляется процесс преобразования изделий и получение результирующих потребительских свойств. В таблицу показателей качества заносятся данные изделий-аналогов, выявляются самые высокие показатели по перечисленным в таблице параметрам, в соответствии с предъявляемыми к новому изделию требованиями. Отобранные показатели стали основой последующего проектного синтеза, как ценностные ориентиры. Процесс синтеза может быть осуществлен несколькими способами (методами):

- методом морфологических трансформаций, т.е. отрицательные признаки одного изделия заменяются положительными признаками другого изделия;
- интуитивно, т.е. методом мысленного упорядочивания проектных сведений, отобранных при дизайнерском анализе, и соединение их в единое целое - проектный образ. Затем выполняется оценка достоинства образца. На этом этапе проводится оценка полезных свойств нового изделия, полученного в результате преобразования. Оценка качества изделия ведется по следующим характеристикам: общественная необходимость, удобство пользования, техническое и технологическое совершенство, экономическая целесообразность, эстетические достоинства, эргономичность и т.д., в совокупности, отражающие

экологические свойства изделия. Далее по результатам показателей составляется общее заключение.

1. Потребительских качеств. Полученные в результате проектного синтеза изделие обладает всеми необходимыми качествами и свойствами, для успешной эксплуатации в данных природно-климатических условиях - имеют высокие теплозащитные свойства; соответствуют тенденциям моды; гармонируют с окружающей средой; вызывают у потребителей положительные эмоции; практичны и эргономичны; доступны по стоимости большинству населения; отвечают их нравственно-духовным критериям. Отвечают, таким образом, принципам современной экологической этики и эстетики.

2. Приспособленность к промышленным условиям производства. Изделия могут быть изготовлены в условиях промышленного производства большими партиями: нетрудоемкие в исполнении, имеют низкую материалоемкость и себестоимость.

Таким образом, на основании результатов исследования и выводов, полученных в первой и второй главах диссертации, выполнен экспериментальный проект концепции «Региональный дизайн одежды». Цель данного проекта - осуществление идеи, учитывающей реально существующий культурный контекст с учетом экологических факторов. Данный проект концепции может быть составной частью целостной концепции «Региональный дизайн среды», включающий архитектуру, ландшафтный дизайн, интерьер. Автором сделана попытка создания идеального изделия на основе дизайн-программирования, средства которого позволяют получить предмет с желаемыми свойствами. В нашем случае стояла задача создания повседневной верхней одежды зимнего назначения, отвечающей современным требованиям в условиях определенного региона. Использованный метод дизайн-программирования позволил выполнить изделие, отвечающее современным требованиям экологической этики и эстетики: гармонично вписывающееся в окружающую среду; вызывающее у человека положительные эмоции; способствующее творческому развитию; побуждающее к созданию своего образа.

В **заключении** отражены основные результаты работы, сформулированы выводы и перспективные направления развития темы:

1. Экскурс в изучение традиционной якутской одежды с использованием исторического, этнографического, искусствоведческого методов позволили сделать вывод том, что в результате длительного проживания на территории Севера якуты создали своеобразный тип костюма путем органичного слияния элементов одежды нескольких культур: тюркской, северной, русской, прибайкальской, восточноазиатской. При этом в его формировании определяющим фактором выступили специфические местные природно-климатические и

социально-культурные условия проживания. На основе проведенного исследования была проведена классификация традиционной одежды по признаку пола, способу крепления, функциональному и сезонному назначению. Определены и уточнены якутские названия изделий в соответствии с современной терминологией, принятой в искусствоведении. На основе использованной терминологии выполнен словарь.

2. В виде таблиц проведен анализ образцов одежды плечевой группы. Каждый образец одежды был разобран по параметрам конструктивно-композиционных элементов и средств с целью выявления:

- традиционно применяемых материалов и фактур, их роли в достижении экологичности изделия;
- применяемых конструкторских элементов: силуэт, объем, застежка, кокетка, рукав, манжета, клин, разрез, длина, отделка;
- традиционно применяемых элементов композиции: конструктивно-декоративных линий, геометрического вида, материала, фактуры, цветового решения;
- традиционно применяемых средств композиции: пропорции, контраста, нюанса, тождества, симметрии, асимметрии, дисимметрии, видов ритмов;
- свойств композиции: наличие композиционного центра, целостности композиции, масштабности, выразительности.

На основании проведенного художественно-конструкторского анализа выявлена взаимосвязь конструктивно-композиционных элементов и средств, которые обеспечили традиционной одежде экологические свойства. Эти данные могут быть использованы в проектировании современных изделий с заданными качествами.

3. На основании полученных данных разработан проект концепции «Региональный дизайн одежды», который призван решить проблемы проектирования повседневных изделий зимнего назначения, отвечающих новым реалиям жизни.

4. В рамках проекта концепции разработана дизайн-программа «Проектирование зимней одежды для Крайнего Севера». Осуществлено художественное конструирование зимней одежды с экологическими свойствами для эксплуатации в условиях пониженных температур.

Исследование народной одежды с позиций традиционных принципов формообразования позволило раскрыть новые перспективные пути применения традиций в современном художественном проектировании, что позволит на новом уровне воссоздать образы, соответствующие одновременно и традиции, и новому образу жизни.

Публикации по теме диссертации:

1. *Заболоцкая З.М.* Экологический дизайн в одежде //Дизайн. Материал. Технология. Научный журнал СПб государственного университета технологии и дизайна, № 4, 2010. — С. 15-20 (0,3 п.л.)

2. *Заболоцкая З.М.* Народные традиции и современный дизайн одежды в Республике Саха (Якутия) //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой. — СПб.: СПГУТД, 2003. — С.54-56 (0,1 п.л.)

3. *Заболоцкая З.М.* Региональный дизайн одежды //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой. — СПб.: СПГУТД, 2004. — С. 253-254 (0,06 п.л.)

4. *Заболоцкая З.М.* Традиционная якутская одежда как творческий источник //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 8-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой. — СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. — С.352-357 (0,35 п.л.)

5. *Заболоцкая З.М.* Вопросы проектирования теплозащитной одежды для низких температур. Зимняя одежда //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 9-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой. — СПб.: СПГУТД, 2006 — С. 296-299 (0,15 п.л.)

6. *Заболоцкая З.М.* Экодизайн: японский опыт //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 10-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой.— СПб.: СПГУТД, 2007 — С. 341-344 (0,15 п.л.)

7. *Заболоцкая З.М.* Особенности построения и декоративного оформления традиционной якутской одежды //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 11-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой. — СПб.: СПГУТД, 2008 — С.261-265 (0,24 п.л.)

8. *Заболоцкая З.М.* Экологические инновации //Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 12-й международной научной конференции /под ред. Н.М.Калашниковой. — СПб.: СПГУТД, 2009 — С. 341-343 (0,1 п.л.)

9. *Заболоцкая З.М.* Проектирование зимней одежды для Крайнего Севера //1 Республиканская научно-практическая конференция преподавателей и студентов «Современный дизайн: перспективы развития и проблемы профессионального образования.»: МО РФ, НОУ ИСИ, под ред. Е.В.Андреевой, А.Г.Петровой.— Якутск, 2006 — С.17-19 (0,15 п.л.)

10. *Заболоцкая З.М.* Художественно-композиционное решение традиционной якутской одежды. Учебное пособие. Якутский колледж технологии и дизайна. — Якутск, 2006 — 72 с.: ил. (4,8 п.л.)

11. *Заболоцкая З.М.* Особенности построения и художественного оформления традиционной якутской одежды. Учебное пособие. РЦХТН им. А.Е.Кулаковского, Якутский колледж технологии и дизайна. — Якутск: Glyans, 2009 — 32 с. (2,0 п.л)

12. *Заболоцкая З.М.* Сахалыы мода (альбом якутской моды). Якутское добровольное общество «Книга». М.П. «Полиграфист», Якутск, 1993 — 24с. (1,6 п.л)

13. *Заболоцкая З.М.* Синан мода. № 1/93. Приложение к журналу «Үргэл». МГП «Полиграфист», Якутск, 1993 — С.5-15 (0,7 п.л)

14. *Заболоцкая З.М.* Синан мода. № 2/93. Приложение к журналу «Үргэл». МГП «Полиграфист», Якутск, 1993 — С.10-18 (0,6 п.л)

Подписано в печать 17.11.2010 г. Формат 42x30/4
Гарнитура Times. Печать ризография. Усл. печ. л. 3
Тираж 100 экз. Заказ 36

Отпечатано в ИПЦ СПГУТД
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 26