

В диссертационный совет
24.2.385.05, созданный на базе
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

«Утверждаю»

Дандамаева Мариям Магомедовна,
Ученый секретарь Государственного Эрмитажа,
кандидат исторических наук

«28» мая 2023 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ»

на диссертационную работу

Кидакоевой Нафисет Зауровны

**«Художественные традиции народного костюма адыгов в контексте
современного дизайна одежды»,**

представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)
(искусствоведение)

На отзыв представлены диссертация с приложением и автореферат. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, терминологического словаря, списка литературы и источников – 204 наименования, приложения в виде альбома иллюстраций, состоящего из исторических рисунков и фотографий, чертежей разверток деталей кроя, эскизов коллекций. Объем работы – 152 страница основного текста. Материалы изложены на 252 страницах.

Актуальность темы исследования. Диссертация Кидакоевой Нафисет Зауровны посвящена комплексному научному исследованию способов репрезентации художественных традиций народного костюма адыгов при проектировании современной одежды. Народный костюм адыгов – сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров отражает национальный характер и идентичность этноса, компактно проживающего в Краснодарском крае, а также в республиках Северного Кавказа. В первом десятилетии XXI века в данном регионе интенсивно развивается дизайн авторской одежды, опирающийся на национальные корни и представляющий собой творческую переработку традиций адыгского костюма в русле современной моды. Автор вполне обоснованно полагает, что включение в проектное творчество элементов народной одежды поможет в создании нового продукта, который сможет

составить конкуренцию в индустрии моды и найдет своего потребителя. Поэтому предпринятый Н. З. Кидакоевой художественный анализ традиционного костюма и принципов дизайна современной одежды на его основе являются актуальными для развития проектной деятельности в северокавказском регионе.

Научная новизна работы. Дипломантом проведен композиционно-конструктивный и технологический анализ традиционной одежды и создана обширная иллюстративная база предметов народного костюма адыгов. Автором построены развертки деталей кроя традиционной одежды адыгов и выполнены реплики музейных экспонатов для Национального музея Республики Адыгея (далее НМРА). Данная диссертационная работа является первым отечественным опытом исследования художественно-конструкторских принципов создания современной авторской одежды на базе традиционного адыгского костюма. В работе систематизирован и введен в научный оборот изобразительный материал, отражающий репрезентацию художественных традиций адыгского костюма в дизайне современной одежды в этностилистике.

Теоретическая и практическая значимость работы. Значимость теоретических исследований работы заключается в исследовании и научном описании традиционных мужских и женских костюмных комплексов адыгов, хранящихся в Национальном музее Республики Адыгея. Теоретические положения диссертационной работы могут быть адаптированы к формированию научно-методологических основ по теории моды и практики дизайна костюма. Так, разработки данной диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» в дисциплинах: «История костюма народов Северного Кавказа», «Композиция костюма», «Художественное проектирование», «Орнамент и современный дизайн».

Результаты научных исследований реализованы диссертантом на практике. Так, например, Н. З. Кидакоевой выполнены реплики музейных экспонатов на основе художественно-конструкторского анализа традиционной одежды адыгов. Использование данных результатов в практической работе специалистов по воспроизведению аутентичной одежды и созданию сценического костюма смогут повысить уровень достоверности производимого продукта. Объективная оценка народного костюма адыгов и предложенные автором варианты использования его традиций в проектировании современной одежды создадут новые возможности развития дизайна на Северном Кавказе.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений. Основные результаты диссертации отражены в научных публикациях автора, опубликованных в сборниках научных трудов всероссийских и международных конференций, научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. Достоверность и обоснованность результатов исследования опирается на точное использование методологического инструментария, дающего возможность добиться целей исследования; на разносторонний подход к анализу решаемой научной задачи и опорой на авторитетные исторические, этнографические и публицистические источники; на междисциплинарный подход к анализу проектной деятельности северокавказских дизайнеров одежды, работающих в адыгской этностилистике.

Качество результатов исследования подтверждено непосредственным участием Кидакоевой Н. З. в создании этноколлекций, выполненных на основе проведенных исследований, вошедших в число призеров и победителей международных и

всесоюзных дизайнерских конкурсов. Диссертант участвовала в составлении музейного альбома «Традиционная одежда и золотое шитье адыгов», ею разработана методика воссоздания музейных экспонатов на основе которых для НМРА изготовлены реплики традиционного девичьего кафтанчика и платья.

Краткое содержание работы.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, степень теоретической разработанности. Поставлена цель и задачи, определены объект и предмет, методы исследования, обозначены временные рамки и территориальные границы работы. Раскрывается научная новизна исследования, теоретическая и практическая значимость диссертации. Формулируются выносимые на защиту положения.

В первой главе «Теоретические аспекты исследования дизайна в сфере производства одежды в этнической стилистике» рассматриваются истоки развития дизайна в сфере создания современной одежды на основе традиций адыгского костюма, раскрываются общие вопросы теории дизайна одежды с применением элементов этники. Автором выдвигается гипотеза о факторах, повлиявших на развитие проектной деятельности Адыгеи в XX веке. Одной из основных тем является традиционная соционормативная культура адыгов, сформированная на основе морально-правового кодекса «адыгэ хабзэ» и традиционной этики «адыгагъэ». Будучи маркирующими способами, внутри этнического взаимодействия в историческое время, эти понятия сохранились и сегодня, проявляясь наиболее ярко в народном костюме адыгов. Сложная художественно-технологическая система традиционного костюма оказалась весьма богатой основой для проектной деятельности современных дизайнеров. По обоснованному мнению, автора, использование различных источников вдохновения в своем творчестве: мифопоэтического наследия, традиционных ремесел, исторических артефактов – позволяет дизайнерам создавать новые формы и стилевые решения современного костюма. Проведенные исследования позволили автору обозначить художественные принципы современного дизайна одежды на базе изучения традиционного адыгского костюма.

Вторая глава «Художественно-технологическое решение адыгского традиционного костюма как основа проектной деятельности» посвящена исследованию адыгского народного костюма как социокультурного феномена. Автором особо подчеркивается единообразие приемов архитектоники женского и мужского костюмов, отражающих общий канон красоты, гендерное равноправие представителей этноса, особое положение женщины в адыгском обществе. Правильно отмечено, что многофункциональность и приспособленность предметов мужской одежды к верховой езде и военным действиям, признание силуэта и кроя эталонным послужило поводом для включения ее в культурный контекст других этносов, заимствование этой одежды армией Российской империи.

В женском костюме особое внимание диссертант уделил декоративным деталям и различным методам отделки. Так, автором, верно, трактована роль нарукавной подвески – лопасти, которая помимо практической, символической и декоративной, выполняла также коммуникативную функцию. Выделен и арсенал декоративных методов отделки одежды и предметов быта, состоявший из комплекса различных видов рукоделия: вышивки, плетения, ручного ткачества. Отмечено, что аутентичная вышивка вприкреп «адыгэ идагъ» (своеобразный вид

аппликации) стала материальной и культурной ценностью, которую сохраняли адыгские женщины и передавали по наследству из поколения в поколение. Убедительно раскрыты композиционно-конструктивные и сакральные функции сотканной на дощечках галунной тесьмы. Определены сходные технологические приемы при изготовлении одежды. Классификация швов и их графические изображения представлены в таблице № 2.3.

Диссертантом подробно рассмотрен и выбор цвета ткани – одного из основных признаков этнического своеобразия выделяющий адыгский костюм при сходстве кроя и состава северокавказской одежды. Подчеркнута сдержанность цветовой гаммы и аскетизм образа мужского костюма, где особое внимание уделялось военному снаряжению горца. Основным же в выборе цветовых соотношений в женской повседневной одежде исследователь считает определенное сочетание теплых или холодных цветов в ансамбле.

Следует отметить, что автором впервые выполнены развертки деталей кроя и определены точные размеры деталей плечевой и поясной аутентичной одежды адыгов, что позволило выполнить реплики этнографических образцов для Национального музея Республики Адыгея, сохранив тем самым исторический образ традиционного комплекта.

В третьей главе «Воплощение художественных принципов адыгского костюма в современном дизайне одежды» определены художественные принципы дизайна современной одежды на основе традиций адыгского костюма. На примерах создания сценической одежды и авторских коллекций показаны возможности использования этнокультурных кодов в современном проектировании. Диссертантом рассмотрены три подхода к преобразованию первоисточника в новые формы: прямое следование источнику, стилизация традиционного костюма и визуализация эпических образов.

Первый принцип подразумевает полное соответствие традиционному костюму в его силуэтных формах, пропорциях, технологическом решении, в выборе декоративных приемов и в их расположении. Примером такого принципа может служить реплика музейного экспоната, в котором возможна замена аутентичных материалов современными аналогами.

Современное прочтение традиционного костюма предполагает широкий спектр использования второго принципа – стилизации творческого источника. Возможность его применения при проектировании сценического костюма, свадебных нарядов и авторских коллекций открывает перед модельерами большой диапазон приемов прямой трансформации визуальных элементов народного костюма. Данный подход связан с обязательным сохранением силуэта и возможным изменением композиционного строя костюма, когда художник трансформирует пропорции внутри традиционной формы. Технологические приемы стилизации, по мнению автора, приводят к новым способам и методам обработки материалов, замене их современными аналогами, а также использованию в некоторых случаях материалоемких технологий. Третьим направлением является изменение функции традиционных знаковых деталей одежды или элементов костюма и их переход, чаще всего, в разряд декоративных.

Применение принципа визуализации эпических образов приводит к проектированию творческих коллекций, связанных с глубоким проникновением в этническую ментальность и культуру без прямолинейного цитирования элементов народного костюма. Диссертант подчеркивает возможности обращения к

универсальным базовым формам с современными пропорциями, с авторскими методами обработки материалов, с творчески переосмысленными мотивами декора.

В работе проанализирована деятельность хореографических ансамблей ГААНТ «Нальмэс» и ГААНТ им. И. Моисеева. Предложена модель творческого процесса изготовления сценических образов с использованием приемов стилизации традиционной одежды адыгов. Отмечено, что обращение к различным источникам в работе художников по костюмам приводит к созданию костюма, наделенного этносимволической выразительностью и несущего в себе основные этнокоды народа.

В диссертационном сочинении исследовано творчество модельера Мадины Саралып по созданию свадебной одежды и определены используемые ею приемы стилизации источника. Изменение пропорций внутри традиционной формы, нехарактерное для традиций цветовое решение, трансформация элементов адыгского костюма и авторские паттерны приближают деятельность М. Саралып к дизайну люксовой одежды.

Проанализированы авторские проекты молодых дизайнеров, выполненных в соавторстве с автором диссертации. На основе этого анализа выявлены методы работы с источниками информации о традиционном костюме, его визуальных кодах и культуре адыгов. В коллекции «Новая Луна» эклектичное комбинирование исторического материала и перспективных направлений моды приводит к проектированию новой образности современного костюма. Основным художественным принципом при создании коллекции «Доспехи Теменшу» стало обращение к достоянию адыгского народа – «Нартскому эпосу», археологическим находкам и музейным артефактам. В проекте «Белая река» поиск источника построен на глубоком проникновении в этническую ментальность, реализующуюся во всех формах духовной культуры народа: в традициях, в изобразительном и прикладном искусстве, в устном мифопоэтическом наследии, в философии «адыгэ хабзэ». Оценен потенциал молодых дизайнеров и определены перспективные подходы к дизайну одежды от прямой стилизации к универсальным модным образцам.

Степень завершенности работы. Диссертация Н. З. Кидакоевой является законченной научно-исследовательской работой. Представленные исследовательские, теоретические и практические материалы имеют доверительную степень обоснованности выдвинутых соискателем положений, выводов и рекомендаций.

Автореферат и опубликованные материалы в полной мере отражают содержание и основные положения, выносимые на защиту, а также результаты выполненных научных исследований и практических разработок. Работа в целом изложена грамотно, в единой логической последовательности представления результатов с качественным сопровождением необходимым иллюстративным материалом.

Замечания и рекомендации по содержанию работы

1. В рассматриваемом исследовании следовало бы более детально рассмотреть художественные практики изготовления серебряных изделий, входивших в комплекс традиционной одежды адыгов.

2. При рассмотрении традиционной мужской одежды целесообразно было бы уделить внимание костюмным комплексам, связанным с ситуацией либо местом ношения: дорожный, походный, выходной.

3. Интересно было бы получить информацию о том, какое количество подлинных образцов народного костюма адыгов рассматривалось в исследовании.

Однако эти замечания можно считать скорее рекомендацией для последующей научной работы диссертанта, которые не влияют на общую высокую положительную оценку проделанной работы.

Заключение

Диссертация Кидакоевой Н. З. соответствует паспорту специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение):

61. Процессы художественного проектирования изделий из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, и других видов материалов.

65. Методы формообразования и структурообразования художественных и промышленных изделий.

68. Атрибуция, реставрация и сохранение объектов материальной культуры и дизайна.

Диссертация Кидакоевой Нафисет Зауровны «Художественные традиции народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды» по актуальности, научной новизне, теоретической значимости, объему и обоснованности научных результатов соответствует всем требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., так как является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по репрезентации художественных традиций народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды, имеющей важное значение для развития искусствоведения и сферы художественного дизайна в регионе. Автор Кидакоева Нафисет Зауровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение).

Отзыв ведущей организации на диссертацию Кидакоевой Нафисет Зауровны «Художественные традиции народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды» подготовлен кандидатом исторических наук, зав. сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Н. И. Тарасовой.

Отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на заседании Сектора прикладного искусства Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, протокол № 2 от 29 мая 2023 года.

Заведующий Сектором прикладного искусства
Отдела истории русской культуры
Государственного Эрмитажа,
канд. ист. наук,
07.00.02-Отечественная история

Н. И. Тарасова

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Дворцовая, д. 34
Телефон: +7 (812) 571-34-65
Адрес электронной почты:
chancery@hermitage.ru

отношений

итаж»

Ж.Л. Лоншакс
(Ф.И.О.)

100) 29 мая 2023 го.