МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Макогін Ганна Василівна

УДК 7.041.6;391(477.8) 4: 391: 168.522

УКРАЇНСЬКИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ ЯК ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВБРАННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ХІХ − ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ)

Спеціальність 26.00.01 теорія та історія культури

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавства

Івано-Франківськ – 2014

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у ДВНЗ ««Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:

доктор мистецтвознавства, професор

Никорак Олена Іванівна,

професор кафедри історії і теорії мистецтва

Львівської національної академії мистецтв (м. Львів)

Офіційні опоненти:

доктор мистецтвознавства, професор

Урсу Наталія Олексіївна,

завідувач кафедри мистецьких дисциплін

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський)

кандидат мистецтвознавства, доцент

Мархайчук Наталія Віталіївна,

доцент кафедри українознавства

Харківської державної академії

дизайну і мистецтв (м. Харків)

Захист відбудеться 22 травня 2014 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.51.08 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за адресою 76023, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.

Автореферат розісланий 18 квітня 2014 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат мистецтвознавства О. Д. Чуйко**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ**

Актуальність дослідження. Потреба теоретичного осмислення українського традиційного вбрання як історико-культурного явища зумовлена сучасною регенерацією народного одягу й актуальністю фольклоризму в дизайні святкових і сценічних костюмів, створених на основі регіонального святкового вбрання селян кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. Однією з ключових обставин, яка визначила інтерес до цієї теми, є особливості художньої традиції у нових культурних реаліях: відмирання старих і поява нових знакових функцій убрання, трансформація семантики й зовнішніх рис традиційного одягу та різноманіття способів застосування мистецької традиції в сучасному костюмі – від копіювання автентичної ноші до новаторських інтерпретацій форм, крою, кольорових і фактурних вирішень та орнаментування. Культурологічний аспект аналізу традицій в одязі відкриває перспективу нового погляду на проблеми естетики сучасного фольклорного костюма. Це має не тільки теоретичне, а й практичне значення у зв'язку зі зростаючою роллю костюма в сценічних, телевізійних та інших видовищних постановках, а також із поширенням таких декоративно-прикладних галузей художньої практики, як організація вернісажів, показів мод.

Культурологічне дослідження українського народного одягу передбачає подання його як поліфункціональної цілісної системи, еволюція форм і змісту якої відображає історико-соціальні події, зміни етичних норм та естетичних ідеалів. Таким чином, первинні функції та естетичні засади народної ноші, причинно-наслідкові зв'язки і принципи їх метаморфоз визначили проблематику дослідження українського традиційного вбрання як явища національної культури.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана згідно з планом підготовки кадрів вищої кваліфікації та планів науково-дослідницької роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Мета **дослідження**: з’ясування культурно-мистецького феномену традицій в українському одязі, його структури та механізмів адаптації народного досвіду до нових культурних реалій. Для реалізації мети були поставлені такі **завдання**:

* дослідити джерельну базу з окресленої проблематики;
* проаналізувати основні функції одягу в українській традиційній культурі ХІХ – поч. ХХ ст.;
* визначити критерії вимог до одягу, сформовані носіями традиційної культури;
* з’ясувати причини стійкості стереотипів у народному вбранні та встановити фактори, які зумовили трансформації традицій;
* дослідити історико-культурну зумовленість народного вбрання як символу національної свідомості;
* виявити принципи та художньо-композиційні засади застосування традицій народного вбрання у святкових і сценічних костюмах;
* визначити взаємозв’язки та взаємовпливи форм, функцій і сенсів народного одягу та костюмів з елементами традицій.

Об’єкт дослідження – український традиційний одяг як структурний елемент національної культури.

Предметом дослідження є культурологічний аспект традицій в українському вбранні західних областей України ХІХ – поч. ХХІ ст.

Територіальні межі дослідження окреслюють західну частину України: Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську Волинську, Рівненську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють ХІХ – поч. ХХІ ст. Для глибшого аналізу функцій народного одягу залучено етнографічні праці, які містять описи вбрання русинів-українців кін. ХVІІІ ст.

Наукова новизна **роботи** полягає в тому, що у дисертації вперше:

* здійснено комплексний аналіз українського традиційного одягу як структурного елемента національної культури;
* висвітлено значення вбрання в українській традиційній культурі як системи взаємопов’язаних і взаємозалежних функцій;
* з’ясовано критерії вимог до традиційного одягу, сформовані в доіндустріальному суспільстві;
* виявлено історико-культурні передумови появи нової репрезентативної функції народного одягу як засобу демонстрації національної свідомості.
* Крім цього в досліджені:
* уточнено характер факторів впливу на тривалість одягових традицій;
* деталізовано принципи відтворення традицій народного вбрання у святкових та сценічних костюмах;
* поглиблено характеристику художньо-образних особливостей костюмів з елементами українського народного одягу.

Практичне значення роботи визначається тим, що результати дослідження можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з культурології, історії та теорії світового й вітчизняного мистецтва; при підготовці лекційних курсів з дисциплін «Історія дизайну», «Художнє проектування костюма», «Проектування сценічного костюма», як основа для розробки методичних рекомендацій по застосуванню народного досвіду у проектуванні костюма. Крім того, матеріали дослідження можуть знайти застосування у практичній роботі дизайнерів, організаторів виробництва сценічних костюмів, іміджмейкерів, фахівців у галузі реклами, організаторів масових фольклорних заходів і педагогів.

Апробація результатів дисертації відбулася на засіданні кафедри дизайну і теорії мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 9 від 11 лютого 2014 р.). Основні теоретичні положення, результати дослідження виголошені на Міжнародних науково-практичних конференціях «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» (Полтава, 2010), доповідь «Соціальні функції українського народного вбрання. Аксіологічний аспект»; «Актуальные проблемы мировой художественной культуры. Памяти профессора У. Д. Розенфельда»(Гродно, 2011), доповідь «Роль функций в формировании художественно-эстетических особенностей современных сценических костюмов»; на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Художня творчість Григорія Крука в контексті світового мистецтва» (Івано-Франківськ, 2011), доповідь «Костюм як засіб творення художнього образу в творах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва»; на щорічних звітних конференціях ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ, 2008–2013), доповіді: «Особливості проектування стилізованих сценічних костюмів» (2008); «Образно-емоційні аспекти сценічного костюма» (2009); «Атрибути-символи традиційного українського вбрання і сучасна інтерпретація» (2011); «Еклектика і кітч у сценічному костюмі» (2013).

Структура дисертації.Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (365 позиції) і додатків. Загальний обсяг роботи становить 191 с., з них – 160 с. основного тексту. Додатки оформлені окремою книгою: А – альбом ілюстрацій (200 позицій), Б – словник етнографічних термінів (154 позиції).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, окреслено територіальні та хронологічні межі, висвітлено наукову новизну та практичне значення роботи.

У першому розділі«ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ» проаналізовано наукові праці за темою роботи, охарактеризовано джерельну базуй розкрито методологічні основи дослідження.

1.1. Огляд літератури і джерел за темою дослідження.У науковій літературі спостерігається широкий спектр дослідницьких проблем традиційного одягу: від описової характеристики вбрання мешканців окремих сіл до складних культурологічних квестій. У зв’язку з цим літературу поділено на п’ять груп за проблематикою нашого дослідження. До першої групи належать роботи, присвячені вивченню етнічних особливостей традиційного одягу українців. Однією з перших була розвідка Я. Головацького (1877). Значно розширили географію та проблематику досліджень І. Гургула (1960), К. Матейко (1977), Т. Ніколаєва (1996; 2005), Г. Стельмащук (1998, 2008, 2013) М. Білан і Г. Стельмащук (2000), О. Косміна (2006, 2008, 2011), якіпроаналізували розвиток традиційного вбрання й за сукупністю подібних рис визначили локальні групи його варіантів. Їх статті також присвячені джерелам вивчення народного одягу, аналізу традиційного вбрання окремих етнографічних груп та застосуванню народного досвіду в сучасному костюмі. Характеристики народного одягу певного регіону або етнографічної групи українців викладені у монографії Г. Стельмащук (2006) та дисертаціях Л. Пономар (2000), Х. Нагорняк (2006), Я. Олексюк-Тихоліз (2006), розділах монографій та дисертацій Д. Гобермана (1980), О. Кожолянко (2006), Я. Кожолянко (1996) і М. Костишиної (1996), статтях Г. Горинь, О. Полянської, А. Українець, які висвітлюють засоби художньої виразності та розкривають етимологію назв вбрання. Вагоме значення для нашого дослідження мають також праці Г. Горинь (1986), О. Никорак (1988; 2004), Р. Захарчук-Чугай (1988), Т. Кари-Васильєвої (2002), О. Федорчук (2007), Г. Врочинської (2008), в яких розглядаються такі галузі народної художньої творчості, як ткацтво, вишивка, прикраси, вироби зі шкіри тощо. Проблеми творчого засвоєння традицій у професійному моделюванні костюма знайшли відображення у роботах К. Матейко (1963), В. Бойка (1965; 1970), С. Сидорович (1979), Г. Щербія (1983), Т. Бушиної (1986), Т. Ніколаєвої (1984; 1997), М. Костишиної (1996), О. Цимбалюк (2000), О. Тканко (2009), О. Никорак (2007), О. Лагоди (2007), та В. Гурдіної (2012).

Другу групу становлять праці з етнографії, в яких народний одяг виступає одним із напрямів у структурі досліджень. Розвідки першої пол. ХIХ ст. носили описовий характер і належали в основному етнографам-аматорам: І. Любич-Червінському (1811)*,* Л. Марчинському (1823), Л. Ґолембйовському (1830), К. Вуйціцькому (1835), Е. Спенсеру (1838), Л. Зєнковичу (1841), Ю Коженьовському (1843). Глибше як складову матеріальної культури аналізують народне вбрання І. Вагилевич (1842), Й. Коль (1843), Ю. Крашевський (1845), А. Бельовський (1857), Т. Стецький (1864). З поширенням у науці еволюційної концепції розвитку народів дослідники О. Торонський (1860), С. Витвицький (1863), В. Поль (1869), В. Завадський (1869), *Т. Жулінський (1887),* І. Коперніцький (1887) залучають характеристики одягу до гіпотез про походження етнічних чи етнографічних груп. Важливі для нашого дослідження відомості про зовнішні характеристики, знакові функції, естетичні засади традиційного одягу українців кін. ХІХ – поч. ХХ ст. містять праці П. Чубинського (1872), О. Кольберга (1889), К. Мрочка (1897), Р. Кайндля (1894), Г. Купчанка (1895-1897), К. Фалькевича (1896), Б. Cокальського (1899), В. Шухевича (1899), І. Франка (1905-1906), *П. Несторовского (1905), Є. Казимира (1907) та* Ю. Шнайдера (1906). На поч. ХХ ст. з’являються нові напрями вивчення народного побуту й мистецтва. У працях С. Маковського (1925), Д. Зеленіна (1927), Б. Крижановського (1927), А. Зарембського (1928) традиційний одяг розглядається як джерело вивчення культури. Етнографи ставлять за мету на основі аналізу традиційного мистецтва, зокрема вбрання, визначити етнічну структуру суспільства, підійти до з'ясування його історичного минулого.

Третя група опрацьованої літератури – це праці, у яких реалізований культурологічний підхід до вивчення народної культури. Проблематика знаковості народного одягу висвітлена у наукових дослідженнях Ґ. Маслової (1956; 1984), О. Воропая (1958) та П. Богатирьова (1971). Характеристика народного вбрання як своєрідного соціокоду, що передає інформацію з минулого в майбутнє, знайшла відображення в роботах Г. Горинь (1998), О. Косміної (1998; 2003), Н. Калашнікової (2002), О. Шевнюк (2008) і А. Кікоть (2010). Розкрити знакові функції традиційного вбрання та його місце в системі культури допомогли дослідження семіотики тілесності, визначеної М. Маєрчик (2011), і обрядовості, здійснені Н. Здоровегою (1974), В. Борисенко (1988), І. Бугерою (1997), І. Нессен (2005), Р. Гузієм (2007).

До четвертої групи належать праці, які не стосуються безпосередньо вивчення українського народного одягу, проте відображають теоретичні концепції, що вплинули на напрям дослідження заявленої теми. Це праці В. Воронова (1924), М. Некрасової (1983), К. Чистова (1986), А. Байбуріна (1989) і М. Станкевича (2004), у яких висвітлено наукові аспекти традицій у народному мистецтві.

П’яту групу літератури становлять дослідженняполітичного, економічного та духовного життя українців ХІХ – поч. ХХ ст., здійснені істориками М. Грушевським (2003), І. Крип᾿якевичем (1994), Я. Грицаком (1996), і статті громадських діячів другої пол. ХІХ ст. І. Аксакова (1888), О. Барвінського (1913), О.Терлецького (1902, 1903) та А. Вахнянина (1908).

Джерельна база досліджень – це колекції народного одягу та світлин з краєзнавчих музеїв Івано-Франківська, Львова, Коломиї, Бурштина, Городенки, Борщева, Буштини та приватних збірок. Для культурологічного аналізу традиційного вбрання також велике значення мають матеріали з організації конкурсів і виставок, література краєзнавчого характеру, різноманітні довідкові видання тощо. Цінними для визначення естетичних критеріїв одягу в доіндустріальному суспільстві є фольклорні тексти, емоційна форма яких поглиблює розуміння філософії народного вбрання. Джерельну базу досліджень доповнили збірки пісень, приказок та прислів’їв, записаних етнографами : Я. Головацьким, П. Жиготою І. Вагилевичем, О. Кольбергом, Г. Ількевичем, В. Гнатюком, І. Франком, М. Колессою, М. Номисом. Важливим джерелом інформації є інтернет-ресурси: офіційні сторінки артистів і художніх колективів, відеозаписи фільмів, концертів та окремих художніх номерів.

1.2. Методологія дослідження традицій в одязі опирається на фундаментальні методи аксіологічної теорії, яка розглядає явища з позитивно спрямованої ціннісної позиції. Метод системного аналізу зорієнтував на вивчення народного одягу як цілісного явища матеріальної, духовної та соціальної культури, елементи якого пов’язані численними відношеннями (утилітарність-знак-естетика-образ). Щоб виявити принципи взаємодії між елементами цієї складної системи, застосований структурно-функціональний аналіз. Для спостереження трансформації матеріальних форм і знакового змісту українського традиційного вбрання під впливом політичних та економічних змін, етапів розвитку науки, творчості вчених, розвитку їхніх поглядів використано історико-порівняльний метод. Синхронний метод застосований у дослідженні одягу з різною мірою трансформації традицій в одному обраному проміжку часу, без звернення до історичної перспективи. Хронологічний метод дав можливість простежити не тільки зміну костюмних комплексів, а й сприйняття традиційного одягу в часовій послідовності. Семіотичний метод використаний для аналізу культурного об᾿єкту як знакової системи, завдяки якій здійснюється комунікація, трансляція досвіду від покоління до покоління. Під час дослідження нами застосовувалися загальнонаукові методи аналізу й синтезу, емпіричні методи: опитування, бесіди, які проводилися з різновіковими категоріями носіїв традиції, керівниками художніх колективів та артистами різних жанрів. Порівняльний і типологічний методи використовувались при аналізі концертного костюма для того, щоб виявити залежність принципів трансформації традиційного вбрання від жанру сценічного мистецтва. Допоміжними засобами дослідження є інтернет-ресурси: пошукові системи Google, Yahoo, Яндекс, Мета, соціальні мережі.

У другому розділі «Функції українського народного вбрання в традиційній культурі»визначено дві групи функцій: «практичні» та «репрезентативні». Більшість функцій українського традиційного одягу – полісемічні. «Функціональне» часто сприймається в дихотомічній парі з «естетичним» чи «знаковим», а поняття естетики одягу нерідко прямо або побічно ототожнюється з утилітарною функціональністю.

2.1. Практичні функції одягу. Групу практичних функцій українського народного вбрання становлять захисні та ергономічна функції. Ергономічності традиційній ноші: комфортності, міцності, зручності в експлуатації (забезпечення вільного руху) надавали відповідність антропометрії, співрозмірність частин, специфіка крою, технології виготовлення та декорування. Функцію фізичного захисту одяг здійснював, забезпечуючи теплоізоляцію, повітропроникність, гігроскопічність або вологонепроникність (згідно з потребами людини), завдяки доцільно підібраним матеріалам і крою. Крім базових утилітарних функцій, у системі традиційної культури вбрання виконує також функцію психологічного захисту. Одяг-оберіг, якому приписували магічну силу, навіював впевненість у захищеності, сприяв психологічному комфорту. Оберегову «силу» отримували речі, виконані в особливих умовах або ті, що отримали «магічну енергію» в ритуалах.

2.2. Репрезентативні функції народного вбрання в системі етнічної культури. Сукупність усіх знакових та естетичних функцій українського народного вбрання можемо визначити як засіб представлення людини у суспільстві. Через набір певних ознак: силует, крій, деталі, колористику та декоративно-художні елементи оздоблення одяг вказував на регіональну чи вузько-територіальну приналежність носія. Дороговизна комплексу святкового одягу робила його засобом демонстрації майнового стану власника. Це виявлялося через кількість вбрання, якість та вартість матеріалів, з яких виконаний одяг, якість та ціну головних уборів, взуття та прикрас. Одяг багатших людей мав здебільшого такий же крій, що й вбрання бідняків. Проте приналежність до різних соціальних станів у одязі часто проявлялась саме в крої, кольоровій гамі та декорі. Наслідуючи міську моду в манері одягатися, дрібна шляхта віддавала перевагу матеріалам промислового виробництва, хоч бідним шляхтичам матеріалами для костюма часто слугували тканини домашнього промислу. Вбрання шляхти мало ознаки регіональних комплексів, проте відрізнялося від селянського стриманішою гамою кольорів та меншою кількістю декору, зокрема вишивки.

Кількість компонентів одягу, колір матеріалів і декорування залежали також від вікової категорії. Збільшення складових комплексу вбрання дітей означало набуття ними статусу соціально значущих членів сільської спільноти. Зменшення кількості прикрас та декору в традиційному одязі асоціюється зі старістю. За винятком окремих типів плечового та верхнього вбрання, чоловіча та жіноча ноша мала безліч відмінностей у крої, колористиці та способах декорування. Статус заміжньої жінки маркувався головним убором, що закривав волосся. На відміну від жінок, дівчата могли демонструвати свої коси, прикрашаючи їх уплітками, стрічками, квітами і вінками. Якщо дівчина вкривала волосся хусткою, то обирала відмінний від жіночого спосіб. Існували також розбіжності у дівочому та жіночому поясному одязі або в способах його носіння. Традиційне вбрання українців поділялося тільки на щоденне та святкове. Для означення весільних чинів застосовували відповідну атрибутику: віночки, букети, хусточки, рушники тощо. Вираження жалоби в одязі проявлялося через стриману кольорову гаму та відсутність прикрас.

Естетичність одягу в традиційному суспільстві також є одним із засобів репрезентації людини в соціумі. Естетичні норми і правила носіння вбрання залежали від віку, сімейного стану, уявлень про межі дозволеного. Формування ідеї прекрасного у свідомості наших предків народжувалось у виробничо-практичній діяльності, тому поняття краси в народній естетиці органічно поєднане з працелюбством. Характерною ознакою традиційного українського вбрання є його декоративність, через яку демонструється розвинена культура виробництва матеріалів для одягу та опанування багатьох видів і технік його оздоблення. Висока якість вбрання та охайність в одязі – неодмінна складова «гарного».

Репрезентативні функції мали і додаткові соціальні значення. Зокрема, функції означення територіальної приналежності та соціального становища включали індивіда до певної соціальної групи. Демонстрація віку та статі могла бути одночасно засобом атракції, а вираження сімейного стану та майнового статусу – служити стимулом для виховання певних моральних якостей. Таким чином, український народний одяг – це система символів і знаків різного рівня інформативності про особу-носія та суспільство.

У третьому розділі «ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМИ І ЗМІСТУ НАРОДНОГО ОДЯГУ» визначаються фактори, які сформували стереотипи й підтримують стабільність одягових традицій та культурно-історичні чинники, що викликали зміни в народному вбранні.

3.1. Взаємодія стереотипів і новацій у мистецтві традиційного вбрання. Перевага тих чи інших кольорів і фактур у народному вбранні зумовлена застосуванням натурального кольору пряжі та натуральних барвників свого краю, а також можливістю використовувати в одязі матеріали немісцевого виробництва. Пластичні властивості цих матеріалів та ергономічність конструкцій зумовлювали певні форми одягу. Стабільність форм і художньо-образного вирішення традиційного одягу детермінована також і його знаковими функціями, адже інформація, «закодована» в костюмі, доцільна тільки за умови впізнаваності символу. Це сприяло формуванню стереотипів у одязі. Проте як невід'ємний компонент людського буття, одяг зазнає впливів різних історичних і соціальних чинників. Зміни в українському традиційному вбранні викликані історичними подіями, зовнішніми впливами, змінами форм виробництва одягових матеріалів, розвитком костюмних технологій, модою або ж смаками впливового члена суспільства. Інновації в народному одязі можуть бути також результатом творчої роботи автора.

3.2. Історико-культурна зумовленість народного одягу як національного символу. З середини ХІХ ст. історично-фольклорна стилістика в міщанському одязі використовувалася українцями для демонстрації антипольських настроїв. Традиційне вбрання стало алегорією, яка виявляла мрію про незалежну державу і характер прагнень носія: визнання рівності всіх у державі та готовність боротись за права свого народу. З піднесенням української орієнтації в Галичині на поч. ХХ ст. інтелігенція активно залучилася до вивчення та популяризації народного мистецтва, зокрема і народного вбрання. Не відкидаючи європейські модні тенденції, галицькі патріотки пропагували створення національного стилю в одязі. У радянський період традиційне вбрання було або патріотично-українським одягом, або ж сценічним костюмом. Зацікавлення традиційним одягом на поч ХХІ ст. теж демонструє прагнення українців виразити свою національну ідентичність. Як автентичне вбрання, так і костюми з творчим переосмисленням традицій народного одягу, українці вдягають на мітинги, урочисті заходи, на сцену, під час весільних церемоній тощо.

У четвертому розділі «ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ КОСТЮМІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРАДИЦІЙ НАРОДНОГО ВБРАННЯ**»** проаналізовані принципи засвоєння народного досвіду у святковому та сценічному костюмах. За способом інтерпретації першоджерела визначено три групи: автентичне вбрання або його копії, костюми-стилізації та еклектичні ансамблі одягу.

4.1. Український автентичний одяг або реконструкція традиційного народного вбрання в сценічному костюмі.Народний одяг у сценічному костюмі з’явився на території західних областей України зі становленням аматорського народного виконавства в кін. ХІХ ст. Застосування святкового одягу спрямоване на створення урочистої атмосфери, а стилістична подібність регіональних комплексів традиційного одягу сприяє візуальній цілісності колективу артистів на сцені. У сценічних постановках традиційних обрядів знакова функція народного вбрання: вказування віку, статі, сімейного стану й соціального становища зберігає первісне значення, допомагаючи моделювати художній образ дійової особи. Атрибути-символи, які позначають тимчасовий стан або емоції — весільні букети, вінки, рушники, перемітки в сценічних дійствах також зберігають автентичне значення. Як і реальні прототипи, вони фіксують перебіг подій у сценічній постановці обряду.

4.2. Стилізація народного вбрання. **Стилізація народного одягу — це і** твір мистецтва, який за формою є наслідуванням традиційного вбрання, і творчий прийом у створенні костюма. На художньо-стилістичне вирішення сценічного костюма з елементами традицій впливають освітлення, віддаленість сцени від глядача, утилітарна функція сценічного костюма, економічний фактор і концепція сценічного номера. Стилізація народного одягу не відтворює прототип костюма, а передбачає тільки цитування загальних рис чи окремих складових першоджерела, які дозволяють впізнавати територіальну приналежність костюма. Інші знакові функції традиційного одягу: вираження статі, віку, соціального становища та сімейного стану, а також позначення тимчасових станів та вираження емоцій служать одним із засобів творення художнього образу в сценічному вбранні. У стилізованому костюмі визначено два полярні типи образності: «символ» – узагальнений комплекс найпоширеніших рис традиційного вбрання етносу чи етнографічної групи та «асоціація» – відтворення характеру, емоцій, настрою, а не історичної першооснови народної спадщини.

Еклектика і кітч у святковому та сценічному костюмах, створених за народними мотивами. Еклектика у святковому й сценічному костюмі з елементами традицій має різні вияви: використання окремих елементів автентичного народного вбрання (найчастіше сорочок) у поєднанні з сучасними компонентами одягу; поєднання в одному костюмі різностилістичних типів одягу, які побутували віддалених частинах регіону або неодночасно; формування ансамблів з елементів автентичного та стилізованого вбрання; сполучення у сценічному костюмі компонентів чоловічого та жіночого комплексів традиційного одягу.

Еклектика у святковому вбранні селян, викликана появою міських форм костюма та застосуванням нових матеріалів, позначилася і на сценічному костюмі. Таке змішування стилістики сприймається органічно тому, що відтворює минулі реалії. Еклектику часто застосовують також свідомо як засіб моделювання епатажного художнього образу. Елементи традиційного одягу в такому сценічному костюмі не завжди зберігають свою репрезентативну функцію, традиційні естетичні стереотипи ігноруються. Відверте нехтування естетичних канонів українського народного вбрання призвело до поширення кітчу у костюмі з елементами традицій, що найчастіше виявляється у гротескності форм, перенасиченні деталями, посиленні кольорових і фактурних контрастів, поєднанні несумісних елементів тощо.

ВИСНОВКИ

У процесі культурологічного вивчення феномену українського народного одягу сформульовано такі висновки:

1. Аналіз літератури, яка стосується народного вбрання, показав, що етнографічні та мистецтвознавчі дослідження здійснені чисельною групою українських та зарубіжних науковціввпродовж століття, але вони не розкривають сутності феномену одягу як цілісної та гармонійної художньої системи та культурного явища – цим стверджується актуальність нашої праці.

2. Встановлено, що базисом для структури функцій народного вбрання є система цінностей етнокультури. Функції народного одягу зведені в логічну систему, згідно з якою виділено дві складові: практична і репрезентативна. Практичні функції українського народного одягу становлять ергономічна і захисні. Ергономічність одягу досягалася завдяки доцільності матеріалів, раціональності крою і технологій, традиційності оздоблення. Захисна функція одягу виражалася через фізичну охорону особи від некомфортних умов довкілля. Функцію психологічного захисту виконували обереги – речі, які створювали в особливих умовах або ті, яким надавали «магічної сили» в ритуалах. Одяг-оберіг навіював впевненість у захищеності, що сприяло психологічному комфорту.

Комплекс народного вбрання – один із засобів соціалізації індивіда в традиційному суспільстві. Через систему знаків одяг виражав територіальну приналежність, вікову категорію, стать, соціальне становище, сімейний стан особи, окремі емоції носія чи роль в обряді. Набір певних стилістичних ознак: силует, крій, деталі, колористика та елементи оздоблення вбрання вказував на регіональну чи субрегіональну приналежність людини. Кількість компонентів одягу, колір матеріалів, а особливо художнє вирішення одягу залежали від вікової категорії. Одежа українців з різними статками відрізнялася здебільшого якістю і ціною матеріалів, проте приналежність до різних соціальних верств проявлялася у крої, кольорових поєднаннях і декорі. Сімейний стан особи чи тимчасова роль в обряді маркували головні убори, доповнення і декор.

Доведено, що вбрання надає чітку інформацію як про самого власника, так і про його природне та соціальне оточення. Одяг є феноменом соціальної природи, результатом різних форм людської діяльності, віддзеркаленням культурних процесів: єдності праці, дозвілля, ритуалу. Він супроводжує людину на всіх етапах життя від народження до смерті та виражає життєву парадигму групи людей.

3. Обґрунтовано, що мистецькі якості одягу та небайдуже ставлення українців до свого зовнішнього вигляду виражають прагнення до краси як до всебічної досконалості. Естетика українського вбрання вимагає завершеності, гармонійної впорядкованості і виваженості всіх елементів ансамблю. Краса є загальною сукупністю фізичних властивостей (утилітарності, технологічності, майстерності виконання) та художніх якостей речей, які відповідають певному ідеалу. Естетичні критерії українського традиційного одягу залежали від знакових функцій: вираження суспільної ролі носія, його віку, статі, сімейного стану тощо. Встановлено, що естетичність виступає як відповідність одягу суспільно встановленим нормам.

4. Аналіз показав, що, як елемент матеріальної та духовної культури народний одяг утворює технологічні й естетичні послідовності, які відображають суспільно-політичні, економічні, культурно-мистецькі зрушення, зміну ціннісних парадигм. Тривалий процес колективної творчості сприяв формуванню та закріпленню найцінніших конструкторсько-технологічних і художніх надбань в одязі. Зовнішні прояви традиції в одязі виражалися через: 1) раціональний крій, визначений розміром матеріалу та призначенням вбрання; 2) узгодженість та функціональність деталей; 3) вибір кольорової гами і конструктивних ліній з розподілом оздоблення; 4) спрямованість до завершення цілого; 5) єдність стилістики за умови варіативності форм і декору.

Інновації в українському традиційному вбранні спричинені об’єктивними обставинами: історичними подіями, зміною способів виробництва одягу та матеріалів для нього, зовнішніми впливами; суб’єктивними: творчим мисленням окремого автора або смаками авторитетного члена суспільства, запозиченням ідей.

5. З’ясовано, що зацікавлення народним одягом на західних теренах України з’явилося в другій пол. ХІХ ст. як реакція на загрозу поглинання чужою культурою. Відмова від модного на той час французького костюма на користь одягу селян демонструвала ототожнення своїх прагнень з інтересами народу, готовність боротися за його права та виражала мрію про незалежну державу. Історично-фольклорна стилістика міського костюма в другій пол. ХІХ ст. завдяки новій символіці стала одним із засобів виховання патріотичних почуттів. У першій пол. ХХ ст. пропаганда і запровадження в моду міського костюма елементів селянського вбрання мали виразний ідеологічний зміст, стали демонстративним проявом приналежності до української нації, вірності її цінностям, традиціям та ідеалам – одним із важелів формування національної свідомості. У другій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. склався сучасний «народний костюм», який іноді далекий від етнографічних зразків і здебільшого не має прямого зв’язку з українським традиційним одягом. Процес вторинного творення народного одягу можна назвати «конструюванням образу», який демонструє певні соціокультурні процеси в Україні та у світі.

6. Традиційні та нові соціально-значущі функції українського народного вбрання реалізуються також в образній мові святкового і сценічного костюма. Прототипами для створення костюмів фольклорної стилістики найчастіше стають комплекси святкового народного одягу поч. ХХ ст. Сценічний костюм з елементами традицій стосовно першоджерела можна поділити на три великі групи: автентичне вбрання або його копії, костюм-стилізація, еклектичне поєднання різностилістичних елементів.

Встановлено, що практика використання народного одягу як сценічного костюма з’явилася на території західних областей України зі становленням аматорського народного виконавства в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Святковий комплекс вбрання завдяки мистецьким якостям формував естетичний візуальний образ артиста й художнього колективу, сприяв створенню урочистої атмосфери. У сценічних постановках традиційних обрядів наявна знакова функція народного вбрання: вказування віку, статі, сімейного стану та соціального статусу, яка зберігає первісне значення, допомагаючи моделювати художній образ дійової особи. Відзначено, що атрибути-символи, які відображають тимчасовий стан або емоції: весільні букети, вінки, рушники, перемітки у сценічних дійствах також зберігають автентичний зміст.

Стилізація народного вбрання означає розширення психологічних інтенцій сценічного костюма: виражені через трансформацію форм чи кольорову гаму, романтичність, агресивність, неохайність, еротичність стають додатковими знаками художнього образу його носія. У костюмах-стилізаціях святкового призначення знакові функції народного одягу майже не беруться до уваги. Сама гра семіотичними елементами вбрання свідчить про трансформацію мовної функції костюма. Залучаючись до інформаційних каналів комунікативної культури, костюм не тільки сповіщає про що-небудь, але й завдяки певним композиційним, колористичним і пластичним сполученням, порядку та ритму їх розміщення здатен викликати певні емоційні переживання. Надмірне копіювання народного вбрання, як і схематичне збіднення костюма, є крайнощами, які, проте, можуть бути виправдані в окремих випадках змістом і сюжетом того чи іншого концертного номера. Це призводить до пізнання та переживання теми сценічного дійства. Концертні костюми з елементами традицій підпадають під вплив модних тенденцій у побутовому вбранні. Такий одяг створює з сучасним музичним чи хореографічним твором органічне ціле.

Встановлено, що еклектика в сценічному костюмі з елементами традицій має різні прояви: 1) поєднання окремих елементів автентичного народного вбрання і сучасних компонентів одягу; 2) сукупність у сценічному костюмі різностилістичних елементів народного одягу, які побутували в окремих частинах регіону або в неоднаковий час; 3) організація ансамблів з елементів народного вбрання й стилізованого костюма; 4) сполучення у сценічному костюмі компонентів чоловічого й жіночого комплексів традиційного одягу.

Відзначено, що еклектика в костюмах часто спричинена незнанням традицій в народному одязі, відсутністю художнього смаку або економічним фактором. Проте еклектичне змішування різностилістичних елементів у сценічному костюмі використовується його творцями також і для моделювання епатажного чи комічного образів. Еклектика з елементами провокативності, безпосередності, епатажу чи іронії стає кітчем.

7. Дослідження показало, що принципи застосування традицій у костюмі відповідають певним естетичним ідеалам часу, мають властивість еволюціонувати й існувати одночасно. Різноманіття форм використання традицій у репрезентативному костюмі свідчать про прагнення до переосмислення й актуалізації народного досвіду в сучасній культурі.

Комплекс народного одягу є одним із джерел розповсюдження культурної комунікації, трансляції системи етнічних цінностей. Відзначено, що в сучасній культурі динаміка розвитку ініціює інноваційне поле й стимулює розвиток нових знакових систем костюма. На поч. ХХІ ст. домінантними функціями костюма з традиційними елементами є естетична та комунікативна: проглядаються особисті пріоритети носія та статусно-рольові характеристики особистості. Костюм справляє враження, формує імідж, демонструє національну приналежність, знання традиції та художній смак . Виявлено, що масові акції, учасники яких одягають вбрання з традиційними елементами: паради, етнофестивалі, флеш-моби надають учасникам відчуття «причетності» до колективного дійства, а спільні ознаки в одязі набувають нового символічного значення: на рівні асоціацій та культурного досвіду встановлюється психологічний контакт.

Результати дослідження вже частково реалізовані у фаховій освіті та практичній роботі художників-модельєрів, допоможуть краще зрозуміти народне вбрання як актуальний феномен національної культури, а стійкість його традицій дозволить вибудувати аксіологічні вектори для адекватного застосування народного досвіду в дизайні костюма.

Список публікацій за темою дисертації

1. Макогін Г. В. Особливості концертних костюмів для народно-сценічної хореографії / Г. В. Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 19−20. – С. 72−78.
2. Макогін Г. В. Одягові комплекси пер. пол. ХХ ст. (за матеріалами збірки Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею) / Г. В. Макогін // Мистецтвознавствоʼ11. – Львів, 2011. – С. 245–254.
3. Макогін Г. В. Уявлення українців про естетику вбрання (на матеріалах фольклору) / Г. В. Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 21−22. – С. 27−32.
4. Макогін Г. В. Народне вбрання як національний символ / Г. В. Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 24‑25. – С. 59−64.
5. Макогін Г. В. Український народний одяг у дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. / Г. В. Макогін // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2012. – №1. – С. 59−64.
6. Макогін Г. В. Творення сценічного образу художнього колективу засобами костюма(За матеріалами сценічного костюма з елементами традицій українського народного одягу) / Г. В.Макогін // Science – od teorii do praktyky. – Sopot, 2013. – С. 67−75.
7. Макогін Г. В. Знакові функції українського народного вбрання / Г. В. Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 24–25. – С. 111–115.

АНОТАЦІЯ

Макогін Г. В. Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України ХІХ – початку ХХІ століть).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2014.

Дисертація присвячена дослідженнюукраїнського народного одягу як структурного елементу національної культури. Проаналізовані основні функції одягу в традиційній культурі західних областей України ХІХ – поч. ХХІ ст. Визначено фактори, які сформували стереотипи й підтримують стабільність одягових традицій та культурно-історичні чинники, що викликали зміни в народному вбранні. Досліджено історико-культурні передумови появи репрезентативної функції народного одягу як засобу демонстрації національної свідомості. Виявлено художньо-композиційні засади застосування народного досвіду у святкових і сценічних костюмах.

Ключові слова: традиції, народний одяг, функції костюма, практичність, репрезентація, стереотипи, національна свідомість, сценічний костюм, стилізація, еклектика.

АННОТАЦИЯ

Макогин А. В. Украинская традиционная одежда как феномен национальной культуры (по материалам костюма западных областей Украины ХIХ – начала ХХ веков). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 26.00.01 – теория и история культуры. – ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника». – Ивано-Франковск, 2014.

Диссертация посвящена исследованию украинской народной одежды как структурного элемента национальной культуры. Традиционный наряд рассматривается как полифункциональная система, эволюция форм и содержания которой отражает историко-социальные события, изменения этических норм и эстетических идеалов. Исследование раскрывает механизмы трансформации традиций в функциональной, исторической и художественно-образной плоскостях.

Проанализированы основные функции одежды в традиционной культуре западных областей Украины XIX – нач. ХХ вв., выяснены критерии требований к наряду в доиндустриальном обществе. Функции народной одежды сведены в логическую систему, согласно которой выделены две составляющие: практическая и репрезентативная. Группу практических функций традиционной одежды составляют эргономическая и защитная. Обереговая функция народной одежды определена как средство психологической защиты. Доказано, что комплекс народного костюма – одно из средств социализации индивида в традиционном обществе. Системой знаков одежда выражала территориальную принадлежность, возрастную категорию, пол, социальное и семейное положение лица, отдельные эмоции человека или его роль в обряде. Обосновано, что эстетичность одежды в доиндустриальном обществе является одним из средств репрезентации человека в социуме.

Определены факторы, которые сформировали стереотипы и поддерживают стабильность традиций в одежде и факторы, вызвавшие изменения в народном костюме. Внешние проявления традиции в одежде выражались в рациональном крое, который определялся размером материала и назначением одежды, в согласованности и функциональности деталей, в цветовой гамме и конструктивных линиях с распределением орнаментов, в единстве стилистики при вариативности форм и декора. Инновации в украинском традиционном наряде вызванные объективными обстоятельствами: историческими событиями, изменением способов производства одежды и материалов для него, внешними воздействиями; субъективными: творческим мышлением отдельного автора или вкусами авторитетного члена общества, заимствованием идей.

Установлены историко-культурные предпосылки появления новой репрезентативной функции народной одежды как средства демонстрации национального сознания. Выяснено, что интерес к народной одежде на западных территориях Украины появился во второй пол. XIX в. как реакция на угрозу поглощения чужой культурой. В нач. ХХ в. пропаганда и заимствование в моду городского костюма элементов крестьянской одежды имели также идеологическое содержание: демонстративное проявление принадлежности к украинской нации, верности ее ценностям, традициям и идеалам.

Выявлены художественно-композиционные принципы применения народного опыта в сценических и праздничных костюмах. За способом интерпретации первоисточника определены три группы костюмов: аутентичные наряды или их копии, костюмы-стилизации, эклектичное сочетание разностильных элементов одежды. Установлено, что практика использования народной одежды в качестве сценического костюма появилась на территории западных областей Украины со становлением аматорского народного исполнительства в кон. XIX – нач. ХХ в. Стилизация традиционного наряда способствует расширению психологических интенций сценического костюма. Выраженная в форме или цветовой гамме, романтичность, агрессивность, неопрятность, эротичность становятся дополнительными знаками художественного образа костюма. На образное решение сценического стилизованного костюма влияет освещение, удаленность сцены от зрителя, утилитарная функция сценического костюма, экономический фактор и концепция сценического номера. В стилизованном костюме определены два полярных типа образности: «символ» – обобщенный комплекс распространенных черт традиционного наряда этноса или этнографической группы и «ассоциация» – воссоздание характера, эмоций, настроения, а не исторической первоосновы народного наследия.

Установлены принципы проявления эклектики в сценическом костюме с элементами традиций. Эклектичное смешивание ризностильных элементов в сценическом костюме используется его создателями также для моделирования эпатажного или комического образа. Эклектика с элементами провокативности, непосредственности, эпатажа или иронии становится китчем, проявляющимся в гротеске форм, избытке деталей, усилении контрастов.

Рассмотрен и введен в научный оборот фактологический материал, который может быть использован в дизайнерской практике.

Ключевые слова: традиции, народная одежда, функции костюма, практичность, репрезентация, стереотипы, национальное сознание, сценический костюм, стилизация, эклектика.

ANNOTATION

Makogin A. V. Ukrainian Traditional Clothes As a Phenomenon of the National Culture (based on Western Ukraine clothing during 19th‑21st centuries). – Manuscript.

Dissertation for the Degree of the Candidate of Art, speciality 26.00.01 – Theory and History of Culture. – SHEE “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” in Ivano-Frankivsk. – 2014.

This research focuses on the Ukrainian folk costume as a structural element of the national culture, the basic function of clothing in traditional culture of the Western regions of Ukraine in 19th to early of 21st centuries. The factors that have shaped the stereotypes and have established clothes traditions, cultural and historical factors that have led to changes in the national clothing. Investigation into the historical and cultural conditions of new representative features in the folk costume as means of demonstrating national awareness. We found artistic and structural principles in the applications of the national customs in the festive celebrations and the folk costumes.

Keywords: traditions, folk clothing, costume function, usability, representation, stereotypes, national awareness, stage costumes, styling, eclecticism.