

В диссертационный совет 24.2.385.05
при федеральном государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

ОТЗЫВ

официального оппонента Каноковой Фатимы Юрьевны
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)

Рецензируемая диссертация выполнена на 252 страницах
машинописного текста и включает в себя 152 страницы основного текста,
список сокращений, терминологический словарь, список литературы из 204
наименований, список публикаций диссертанта, 70 страниц приложения,
составленного в виде альбома иллюстраций.

Актуальность темы диссертационной работы

Одним из наиболее ярких этно-маркирующих компонентов адыгской
культуры выступает костюм. Сегодня, его сложная художественно-

технологическая система является плодотворной основой и неисчерпаемым источником вдохновения для проектной деятельности северокавказских дизайнеров.

Несмотря на интерес к народному адыгскому костюму как к продукту современного дизайна, исследования по применению художественных традиций народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды до сих пор не проводились, в связи с чем избранная тема диссертационной работы является весьма актуальной и востребованной.

Диссертантом рассмотрены актуальные вопросы влияния традиций адыгского костюма на формирование художественных принципов дизайна современной одежды. Выявлены структурные основы компонентов традиционной одежды адыгов, определены связи с формами современного костюма, проведен художественный анализ, результаты которого могут быть использованы при создании ряда конкурентоспособных на современном рынке дизайн-продуктов.

Научная новизна исследований и полученных результатов

В диссертационной работе представлены результаты, обладающие научной новизной:

1. Проведено комплексное исследование по выявлению ведущих приемов композиционно-конструктивного решения традиционной одежды адыгов, ее архитектоники, отражающей картину мира этноса и определяющей систему формообразующих приемов.

2. Систематизирован и введен в научный оборот изобразительный материал, отражающий художественные принципы дизайна современной одежды на основе традиций адыгского костюма.

3. Выявлены и определены художественные принципы создания современной одежды на базе традиционного адыгского костюма.

4. Научно обоснованы основные подходы к изучению традиционных мужских и женских костюмных комплексов адыгов, хранящихся в Национальном музее Республики Адыгея, Российском Этнографическом музее и других музеях.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов и выводов, сформулированных в диссертации

Полученные диссертантом результаты и сформулированные научные положения, изложенные в работе, основаны на точном использовании методологического инструментария, дающего возможность добиться целей исследования.

В работе использован разносторонний подход к анализу решаемой научной задачи. Диссертант опирался на авторитетные исторические, этнографические и публицистические источники, проанализировал проектную деятельность северокавказских дизайнеров одежды, использующих в своих работах традиционный адыгский костюм. Основные результаты диссертации отражены в научных публикациях диссертанта, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, сборниках международных и всероссийских конференций.

Качество результатов исследования подтверждено непосредственным участием Н.З. Кидакоевой в подготовке к изданию музейного альбома «Традиционная одежда и золотое шитье адыгов» вышедшего в 2015 г.

Диссертантом осуществлено руководство студенческими проектами, направленными на создание коллекций современной одежды, выполненных на основе традиционных аналогов. Коллекции неоднократно отмечались дипломами победителей и становились призерами международных и всероссийских конкурсов и выставок.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

Теоретические положения диссертационной работы могут быть адаптированы к формированию научно-методологических основ по теории моды и практики дизайна костюма. Отдельные положения диссертации апробированы в учебном процессе ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» в дисциплинах: «История костюма народов Северного Кавказа», «Композиция костюма», «Художественное проектирование», «Орнамент и современный дизайн».

Практическая значимость исследования заключается в проведении художественно-конструкторского анализа традиционной одежды адыгов и применении данных разработок в изготовлении реплик музейных экспонатов для Национального музея Республики Адыгея.

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.

Оценка содержания диссертации

Диссертационная работа Н.З. Кидакоевой состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, терминологического словаря, списка литературы, списка публикаций диссертанта и приложения.

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, формулируется цель и задачи, характеризуется степень теоретической разработанности, определяются объект и предмет, методы исследования, очерчиваются хронологические и территориальные рамки, раскрывается научная новизна исследования, а также теоретическая и практическая значимость положений, выносимых на защиту.

Первая глава раскрывает теоретические аспекты исследования дизайна в сфере производства одежды в этнической стилистике. Диссертант выявляет историко-культурные предпосылки развития дизайна одежды на основе адыгского традиционного костюма, рассматривает художественные методы в дизайне одежды в этнической стилистике.

Диссертантом 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, наиболее ярко проявляясь в народном костюме адыгов.

Сложная художественно-технологическая система традиционного костюма оказалась весьма богатой основой для проектной деятельности современных дизайнеров. По мнению диссертанта, использование в своем творчестве таких источников вдохновения как мифопоэтическое наследие, традиционные ремесла, орнаментальное искусство адыгов, исторические артефакты и др., позволяет дизайнерам Северного Кавказа создавать новые формы и находить разнообразные стилевые решения современного костюма. Проведенные исследования позволили автору обозначить художественные принципы проектирования авторской одежды на базе изучения традиционного адыгского костюма.

Во второй главе художественно-технологическое решение традиционного адыгского костюма рассматривается как основа проектной деятельности. Диссертант исследует народный костюм как социокультурный феномен. Выявляет и подчеркивает единообразие приемов архитектоники женского платья «*сай*» и мужской черкески, отражающих общий канон красоты и гендерное равноправие представителей этноса. Автор отмечает, что признание силуэта и кроя адыгского мужского костюма эталонным, стало возможным в следствии многофункциональности и приспособленности предметов одежды к верховой езде и военным действиям. В свою очередь, это послужило поводом не только для его включения в культурный контекст сопредельных этносов, но и заимствования армией Российской империи.

В женском костюме особое внимание диссертант уделил декоративным деталям и традиционным техникам ручной отделки. Выделена роль наиболее ярких компонентов ансамбля, к примеру – нарукавной подвески – лопасти, которая помимо практической, символической и декоративной, выполняла также коммуникативную функцию. Рассмотрены такие техники декоративной отделки как вышивка, басонные плетения, ручное ткачество галунов. 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, вкладываемые адыгскими мастерицами-золотошвеями в плетение галунной тесьмы. Определены сходные технологические приемы при изготовлении одежды, классификация швов и их изображения представлены в таблице № 2,3.

Диссертантом подробно рассмотрена семантика орнаментальных мотивов, символическое значение цвета адыгского костюма – одного из основных признаков этнического своеобразия, выделяющего адыгский костюм при сходстве кроя и состава северокавказской одежды. Подчеркнута сдержанность цветовой гаммы и аскетизм образа мужского костюма, где особое внимание уделялось снаряжению воина. Основным же в выборе цветовых соотношений в женской повседневной одежде исследователь считает определенное сочетание теплых или холодных цветов в ансамбле.

Диссертантом 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** диссертант показывает, как художественные принципы адыгского костюма воплощаются в современной авторской одежде. Автор последовательно выявляет способы трансформации традиционного адыгского костюма при создании сценических образов; определяет приемы стилизации традиционного адыгского костюма в авторских коллекциях региональных дизайнеров; обосновывает синтез основ национальной культуры адыгов и художественной образности в коллекциях молодых дизайнеров. На примерах создания сценической одежды и авторских коллекций показывает возможности использования этнокультурных кодов в современном проектировании. Диссертант рассматривает три подхода к преобразованию первоисточника в новые формы: прямое следование источнику, стилизация традиционного костюма и визуализация эпических образов.

Первый подход 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 подхода – 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 диссертанта, 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 коллекций одежды, связанных с глубоким проникновением в этническую ментальность и культуру без прямолинейного цитирования элементов народного костюма. Диссертант подчеркивает возможность обращения к универсальным базовым формам с современными пропорциями, с авторскими методами обработки материалов, с творчески переосмысленными мотивами декора.

В работе, на примере деятельности хореографических ансамблей ГААНТ «Нальмэс» и ГААНТ им. И. Моисеева предлагается 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 этно-символической выразительностью и несущего в себе основной этнокод адыгского народа.

В диссертационной работе рассматривается творчество модельера Мадины Саралып по созданию свадебной одежды, определяются используемые ею приемы стилизации источника. Изменение пропорций внутри традиционной формы, не характерное для традиций цветовой решение, трансформация элементов адыгского костюма и авторские паттерны приближают деятельность Мадины Саралып к дизайну люксовой одежды.

Проанализированы и авторские проекты молодых дизайнеров, выполненные в соавторстве с диссертантом. На основе этого анализа выявлены методы работы с источниками информации о традиционном костюме, его визуальных кодах и культуре адыгов в целом. 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 мифоэпическом наследии, в философии *«адыгэ хабзэ»*. Автором оценен потенциал молодых дизайнеров и определена эволюция дизайна от прямой стилизации к универсальным модным образцам.

Большую работу диссертант провел по составлению **терминологического словаря**. Собраны названия тканей, компонентов костюма, элементов декоративной отделки на адыгском и на кабардинском диалектах.

Особой значимостью обладает **приложение**, оформленное в виде альбома иллюстраций. Диссертантом представлены рисунки и фотоснимки адыгской одежды XIX-XX вв., предметы из музейных коллекций и изделия современных дизайнеров.

Замечания по диссертационной работе

1. В диссертационной работе не рассматриваются музейные коллекции Национального музея Кабардино-Балкарской республики и

Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М.О. Байчоровой, содержащие предметы традиционной одежды адыгов.

2. При рассмотрении современных изделий большое внимание уделено творчеству дизайнеров, проживающих в Адыгее и Кабардино-Балкарии, при этом, практически не рассмотрено творчество дизайнеров из Карачаево-Черкесии.

3. При выявлении художественных особенностей современной одежды диссертантом недостаточно рассмотрены художественные практики изготовления серебряных изделий, входивших в комплекс традиционной мужской и женской одежды адыгов.

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

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание диссертационной работы.

Заключение

Диссертационная работа Кидакоевой Нафисет Зауровны «Художественные традиции народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды», представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3 – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение) является законченной научно-исследовательской работой. Она содержит научную новизну, теоретическую и практическую ценность. Диссертантом решена научная задача по созданию обширной базы данных по народному костюму адыгов. Определены перспективные подходы к проектированию современной авторской одежды на основе адыгского костюма, имеющей важное значение как для развития дизайна на Северном Кавказе, так и для создания конкурентоспособного и востребованного в современной индустрии моды дизайн-продукта.

Диссертационная работа по своему содержанию, актуальности, новизне, теоретической и практической значимости полученных результатов соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Кидакоева Нафисет Зауровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3.– Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение).

Официальный оппонент:

Профессор кафедры «Архитектурное проектирование, дизайн и ДПИ»

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет

им. Х. М. Бербекова, доктор

искусствоведения, доцент

Канокова Фатима Юрьевна

«22» МАЯ 2023 г.

360004, Россия, Кабардино-Балкарская Республика,

г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173

Телефон: 8-929-250-82-78

Адрес электронной почты: f.kanokova@mail.ru

“ЗАВЕРЯЮ”

Ученый секретарь КБГ

«22» МАЯ 2023

