

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 Королевой Ларисы Викторовны, кандидата искусствоведения, профессора, зав. кафедрой дизайна костюма ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» на диссертацию **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).

1. Актуальность избранной темы диссертационного исследования

Диссертация Нафисет Зауровны Кидакоевой посвящена исследованию художественных традиций народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды. Несмотря на сформированный общественный интерес к народному костюму как источнику современного дизайна изучение данного процесса не проводилось, в связи с чем избранная тема диссертации представляется весьма актуальной. Поднятая в диссертационном исследовании тема особенно актуальна в условиях развития этнического направления в северокавказском регионе.

Однако без подробной комплексной информации об особенностях художественного, конструктивного и технологического решения адыгского традиционного костюма дизайн-проектирование одежды проходит поверхностно, без должного понимания процесса трансформации первоисточника в современные решения. В работе Н.З. Кидакоевой представлен системный анализ структуры традиционного костюма адыгов, определены его социокультурные функции, дана характеристика конструктивного решения мужского и женского костюма, охарактеризованы способы соединений и методы технологической обработки изделий, определены основные художественные элементы декорирования народной одежды. Данные исследования позволят найти дизайнерам верные решения при создании авторской одежды, которая сможет составить конкуренцию в индустрии моды и завоевать своего потребителя.

2. Достоверность и научная новизна исследования

Интерес современных дизайнеров одежды к историческому и традиционному прошлому велик, но теоретических разработок методов проектирования современных форм на базе художественных традиций адыгского костюма и мифопоэтического наследия народа, не проводилось. Это позволяет высоко оценить не только актуальность, но научную новизну диссертационного исследования Н. З. Кидакоевой. Впервые в искусствоведении проведен композиционно-конструктивный и технологический анализ традиционной одежды, на основе которого создана обширная иллюстративная база элементов народного костюма адыгов. Безусловным достоинством диссертации является то, что исследование базируется на работе с подлинными предметами конца XIX – начала XX века из собрания Национального музея Республики Адыгея (далее НМРА) с привлечением материалов других музеев России, где хранится этнографическое достояние адыгов. В результате изучения народного костюма построены развертки кроя традиционной одежды адыгов, что позволит повысить уровень достоверности производимого продукта специалистами по воспроизведению аутентичной одежды и созданию сценического костюма. Проведенный анализ художественно-конструкторских решений народной одежды позволил диссертанту выполнить реплики девичьего кафтанчика и платья для НМРА. Осуществленный проект способствовал воспроизведению характерного для западных адыгов комплекта женской одежды.

Основным достоинством работы можно назвать сформированные художественно-конструкторские принципы создания современной авторской одежды на базе традиций адыгского костюма, что может послужить примером для проектирования коллекций в этнической стилистике и активизировать творческий потенциал молодых дизайнеров Северного Кавказа.

3. Значимость для науки и практики полученных автором диссертационных результатов

Достоверные результаты проведенного диссертационного исследования могут быть взяты за основу в процесс подготовки бакалавров и магистров по направлению «Дизайн», при выборе методик восстановления и воспроизведения музейных экспонатов, а также при создании сценических костюмов музыкально-хореографических ансамблей, работающих в фольклорном направлении, несущих зрителю собирательный образ черкесской эстетики.

Практическая значимость работы определяется возможностью использовать основные результаты исследования в творчестве региональных дизайнеров при создании коллекций одежды в этнической стилистике, в педагогической практике при создании научно-методических материалов и учебных пособий.

Обширный и разносторонний материал опубликованных печатных работ, шесть из которых вышли в изданиях, предусмотренных ВАК, а также успешные выступления диссертанта на международных конференциях свидетельствуют о большом потенциале и серьезных усилиях автора в продвижении исследуемой темы, о глубоком понимании и высокой ориентированности в изучаемой проблематике.

4. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, заключений, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность результатов исследования основаны на точном использовании 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. 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».

Качество результатов исследования подтверждено непосредственным участием диссертанта в подготовке к изданию музейного альбома «Традиционная одежда и золотое шитье адыгов» в 2015 году. Важным является руководство диссертанта студенческими проектами по созданию этноколлекций, вошедших в число победителей и призеров международных и всесоюзных дизайнерских конкурсов.

Научные положения, выводы и заключения, сделанные Н. З. Кидакоевой на основе анализа исторических источников и современных материалов, являются строго логичными, полностью обоснованными и убедительно аргументированными.

5. Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, замечания по оформлению

Структура диссертации Нафисет Зауровны Кидакоевой включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы (использовано 204 источника) и приложение в виде альбома иллюстраций. Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, формулируется цель и задачи работы, определившие большой круг источников, изученных автором и разделенных им на три группы. Обширный материал вещественных источников

включает в себя обращение к собраниям традиционной одежды адыгов различных музеев: Российского этнографического музея (РЭМ), Государственного исторического музея (ГИМ), Национального музея Республики Адыгея (НМРА), Северокавказского филиала государственного музея искусства народов Востока (СКФГМИНВ), Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына), Лазаревского этнографического музея. Рассмотрены и проанализированы отдельные предметы одежды, представленные в частных коллекциях, сценическая одежда танцевальных коллективов, свадебные комплексы дизайнера Мдины Саралып, авторские коллекции «Новая Луна», «Доспехи Теменшу», «Белая река» (созданы при участии автора диссертации). Иллюстративные источники, включенные в исследование в качестве исторических фотографий, рисунков путешественников, работ профессиональных художников Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики демонстрируют период конца XIX – начала XXI века, что говорит о больших временных рамках исследования адыгского народного костюма.

Первая глава состоит из двух параграфов и посвящена теоретическим аспектам исследования дизайна в сфере производства одежды в этнической стилистике.

В первом параграфе автор анализирует историко-культурные предпосылки развития дизайна одежды на основе адыгского традиционного костюма и выдвигает новую версию о факторах, повлиявших на данный вид проектной деятельности в Адыгее в XX веке. Начав с рассмотрения первых театрализованно-этнографических представлений Черкесского благотворительного общества, проведенных в январе 1908 года в городе Екатеринодаре, диссертантка последовательно прослеживает этапы развития дизайна в сфере авторской одежды на основе народного костюма адыгов. Н. З. Кидакоева выдвигает тезис о том, что «одним из факторов, отразившимся на формировании данного направления деятельности, являются традиционные нормативно-этические регуляторы морально-правового кодекса «адыгэ хабзэ». Представленные в адыгском менталитете и ярко проявившихся в художественных практиках, в том числе и в костюме» (с. 36). Автор констатирует, что сложившиеся устойчивые формы этнического взаимодействия в адыгском обществе обусловили формирование морально-правового кодекса «адыгэ хабзэ» и традиционной этики «адыгагъэ». Эти понятия, будучи маркирующими способами, внутри этнического взаимодействия в историческое время, сохраняются и сегодня, влияя, по мнению диссертантки, на художественные практики мастеров и проектную деятельность дизайнеров северокавказского региона, что демонстрируется на примере работ современных авторов Ю. Сташа, В. Мастафова, А. Евтых, С. Сет, М. Саралып, С. Кужба и Л. Свечкаревой.

Основываясь на трудах исследователей в области проектной деятельности по созданию современной одежды с применением этнической стилистики, автор в

параграфе 1.2 рассматривает художественные методы дизайна в данной проектной сфере. Н. З. Кидакоева выявляет, что основными принципами деятельности художников-модельеров по созданию новых образов являются технические приемы работы с этническим наследием. В таблице 1.2 «Художественные принципы проектирования авторской одежды на базе традиционного адыгского костюма» диссертантка предлагает и обозначает основные принципы проектирования, источники концепций дизайна современной одежды в этнической стилистике и методы работы с ними. По обоснованному мнению, автора, использование различных источников вдохновения в своем творчестве: мифоэпического наследия, традиционных ремесел, исторических артефактов – позволяет дизайнерам создавать новые формы и стилевые решения современного костюма.

Вторая глава содержит три параграфа и нацелена, главным образом, на анализ художественно-технологического решения адыгского традиционного костюма как основы проектной деятельности.

Параграф 2.1 посвящен исследованию адыгского народного костюма как социокультурного феномена. Описание и анализ женских и мужских костюмных комплексов дается максимально развернуто. Автор замечает, что «основой построения формы в адыгском костюме было сочленение двух подобных равнобедренных вытянутых конуса, соединенных вершинами и акцентирующими тонкую талию» (с. 54). В этом просматривается единый канон красоты, гендерное равноправие представителей этноса и, как следствие, идентичные детали кроя мужской и женской одежды.

Автором отмечено, что многофункциональный и приспособленный к верховой езде и военным действиям мужской костюм на протяжении следующего столетия оставался прежним. Он сохранял свое композиционно-стилевое построение, был признан эталонным, заимствован армией Российской империи и включен в культурный контекст других этносов.

Женская одежда, подчеркивает Н. З. Кидакоева «с конца XVIII до начала XX вв. женская одежда адыгов проходит через многочисленные трансформации, связанные с изменениями в конструкции, в принципах декорирования, в использовании количества одновременно надеваемых предметов, в применении ювелирных украшений в комплексе» (с. 55). Автор делает важный вывод о том, что при всех этих изменениях принципы формообразования и пропорциональные отношения частей костюма остаются неизменными.

В параграфе проведена систематизация девичьих кафтанчиков и классификация его рудиментов. Анализ 60 предметов женской одежды удачно скомпонованы в таблице 2.1, где наглядно представлены эволюционные изменения, произошедшие с кафтанчиком, виды и формы серебряных застежек, материал и техника декорирования экспонатов.

Рассмотренная ранее этнографом Е. Н. Студенецкой типология женского платья народов Северного Кавказа дополнена диссертанткой – конструкторским анализом с выполнением разверток кроя музейных экспонатов. Изменения,

происходившие в традиционном платье в период конца XIX – начала XX века, отражены в чертежах, наглядно демонстрирующих четыре типа трансформаций данного предмета одежды. Несомненно, такое дополнение является важным в исследовании традиционных форм одежды, делает его более обширным и создает вариативность при проектировании современных авторских изделий.

В параграфе 2.2 даны характеристики технологии производства и художественно-конструкторским особенностям адыгского традиционного костюма, представленного в музейных коллекциях. Большой заслугой автора является определение технологических приемов при изготовлении плечевой и поясной традиционной одежды. Установленные единые способы соединений, с их схематическими изображениями, приведенные в таблице 2.3, возможно использовать в дальнейших реконструкциях аналогов комплексов исторических костюмов. Следование оригинальной технологии изготовления будет способствовать созданию изделий, соответствующих подлинным артефактам, что соответственно повысит аттрактивный характер музейных экспозиций.

В параграфе рассмотрены основные средства художественной выразительности композиции традиционного костюма. Подробно проанализирован выбор цвета материала, как одного из 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.

Исчерпывающе представлен арсенал декоративной 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. Продемонстрирована роль галуна в декорировании одежды, его сакральная функция. Определена многофункциональность золототканой ленты, которая создавала устойчивость формы, подчеркивала крой одежды, визуальнo вытягивала фигуру и обеспечивала прочность узлов соединения изделия.

Особое внимание диссертантка уделила описанию нарукавной подвески – лопасти, которая выполняла практическую, символическую и декоративную функции. По версии автора «основным художественным средством оформления нарукавной подвески являлось объединение параллельными линиями сутажа золотошвейных элементов в единую симметричную относительно вертикальной оси композицию, смысл которой заключался в символической трактовке Древа жизни: деления жизненного мира адыгов на три уровня – подземный, земной, и небесный» (с. 86). Автор определяет и коммуникативную функцию лопасти. Удлиненный за счет подвески рукав усиливал пластику и амплитуду движения рук

в танце, придавал эмоциональность акту невербального общения, создавал эстетику и красоту женского образа.

В параграфе 2.3 Н. З. Кидакоева подробно анализирует методы сохранения и восстановления музейных образцов аутентичной одежды. На примерах работ, проведенных лабораторией научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи Государственного Эрмитажа, археологических реконструкций костюма народов Северного Кавказа VII–XIV веков, выполненных исследователем З.В. Доде, исторической реконструкции народной одежды, реализованной студентами-дизайнерами, показаны возможности по сохранению и воссозданию памятников культуры.

Метод по созданию реплик примененный автором диссертационного исследования позволил воспроизвести исторические артефакты двух экспонатов Национального музея Республики Адыгея. Данные реплики позволяют сохранить аутентичный образ традиционного женского комплекта адыгов и могут быть использованы в экспозиционной и выставочной деятельности музея.

Третья глава также содержит три параграфа, в которых показана реализация художественных принципов дизайна современной одежды на основе традиций адыгского костюма, который и сегодня является этнокультурным маркером народа и представляется ярким коммуникативным фактором в репрезентации адыгской культуры. Диссертантом рассмотрены три подхода к преобразованию первоисточника в новые формы.

Трансформация народного костюма при создании сценических образов рассмотрена в **параграфе 3.1**. Автор диссертации впервые анализирует подходы художников по костюмам при разработке визуальных образов для хореографических коллективов ГААНТ «Нальмэс» и ГААНТ им. И. Моисеева. Предложена схема творческого процесса изготовления сценических костюмов с использованием приемов прямой стилизации традиционной одежды адыгов, когда модификации подвергаются композиционные решения, технологические приемы, а также изменяются функции предметов. Однако, по мнению диссертантки, для достижения более качественных результатов необходимо привлечение научных исследований этнографов и искусствоведов, так как без осознания символического и исторического смысла элементов костюма невозможно отразить целостный эстетический образ конкретного народа.

Параграф 3.2 посвящен анализу проектирования одежды для особых случаев от Дома моды «Madina Saral'p» и авторской коллекции «Новая Луна». По мнению автора диссертации, наиболее ярко приемы прямой стилизации традиционного адыгского костюма используются дизайнером Мадией Сарал'п при создании одежды для свадебных церемоний. Н. З. Кидакоева убедительно демонстрирует как творческая интуиция автора, сочетающаяся с новыми комбинациями композиционных и стилеобразующих элементов: изменение функции нарукавной подвески, авторские паттерны, работа с материалом – приводит к уникальным произведениям искусства в сфере создания костюма в этнической стилистике.

Начинающие дизайнеры, считает автор диссертации, в процессе стилизации традиционного костюма опираются на один или несколько ведущих признаков, которые подвергают творческой переработке. Использование такого подхода, а также эклектичное комбинирование исторического материала и перспективных направлений моды приводит к проектированию новой образности современного костюма, отраженных в коллекции «Новая Луна».

Однако наиболее перспективным направлением в проектировании современной авторской одежды Н. З. Кидакоева считает синтез основ национальной культуры адыгов, художественной образности и модных трендов. В параграфе 3.3 автором проанализированы авторские проекты молодых дизайнеров, выявлены методы работы с источниками информации о традиционном костюме, его визуальных кодах и культуре адыгов. Воссоздавая примерный психологический портрет амазонки в коллекции «Доспехи Теменшу», дизайнеры обращаются к основному нарративному источнику адыгов – Нартскому эпосу, к археологическим находкам и музейным артефактам. При разработке формы и декора моделей принимается решение об ассоциативном методе проектирования формы и смещении акцента на знаковые детали, связанные с многовековой историей Адыгеи. Артефакты, хранящиеся в НМРА, стали основополагающими предметами для элементов костюма северокавказских дев-воительниц. В арсенал изученных экспонатов вошли части головных уборов и фрагменты кольчуг, навершия шлемов и принадлежности конской амуниции, золотые съемные и нашивные украшения наездниц, а также точильный камень – оселок, служивший наградой выдающимся нартам. Автор диссертации отмечает, что в проведенных исследованиях авторский коллектив сумел ассоциативно уловить характер и эстетику одеяний амазонок, спроектировать исторические образы и привнести их в современную реальность.

Проект «Белая река» Н. З. Кидакоева приводит как пример нового подхода в выборе творческого источника, где принцип визуализации эпических образов основан на глубоком проникновении 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. Автор диссертации отмечает, что «Река в мифологическом сознании адыгов – важный действующий участник притч и легенд, так как является источником жизни на земле. Связывая женский образ с рекой, адыги подчеркивают ее многогранность» (с. 140). Созданный в коллекции обобщенный образ Гуаще (Княжны) – архетип, который в различных вариациях воспроизводит ментальную особенность адыгов, основанную на вере в женское начало мироздания, напрямую связанного со светлым, белым женским образом. Амбивалентность белого цвета, выражающего жизнь и смерть, влияет на восприятие: усиливает зрительный эффект масштабных форм моделей, рождает свободные

ассоциации, создает возвышенный настрой, вызывает эмоции. Автор подробно раскрывает приемы, построенные на синтезе значительного числа составляющих народной культуры: традиций, изобразительного и прикладного искусства, устного мифологического наследия, философии «адыгэ хабзе», что в дополнении с современным проектированием закономерно развивает творческий потенциал молодых дизайнеров Северного Кавказа.

Заключение подводит основные результаты проведенного исследования. Выводы строго коррелируют с целью и задачами, обозначенными во Введении.

Замечания:

1. Как уже было отмечено, в диссертационном исследовании Нафисет Зауровны Кидакоевой уделено значительное внимание анализу современных авторских коллекций. Однако, по нашему мнению, стоило расширить список работ дизайнеров северокавказского региона, использующих в своем творчестве традиции народного костюма.

2. Хотелось бы узнать возможности использования проведенных исследований в промышленном производстве изделий.

3. В тексте диссертации имеются опечатки, например, на страницах 13, 44, 65, 137.

Указанные замечания не снижают значимости полученных результатов и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Кидакоевой Н. З. и носят исключительно рекомендательный характер.

6. Соответствие автореферата основным положениям диссертации

Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям диссертации.

7. Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати

В ходе работы над диссертационным исследованием автором были опубликованы 18 научных статей, 6 из которых вышли в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертация хорошо оформлена и выполнена на высоком научном уровне. Результаты исследований иллюстрированы многочисленными рисунками, фотографиями, схемами и чертежами. Четко и логично сформулированы

актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна и теоретическая значимость.

Диссертационная работа Кидакоевой Нафисет Зауровны «Художественные традиции народного костюма адыгов в контексте современного дизайна одежды» по актуальности, научной новизне и теоретической значимости соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, так как является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной задачи по применению художественных традиций народного костюма адыгов при создании новых инновационных форм одежды в контексте современной моды, имеющей существенное значение для развития искусствоведения и проектной деятельности по созданию костюма в этнической стилистике.

Автор работы, Кидакоева Нафисет Зауровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 5.10.3. – Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) (искусствоведение).

Официальный оппонент:

кандидат искусствоведения, профессор,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная
академия имени А. Л. Штиглица»,
заведующий кафедрой дизайна костюма

Королева Лариса Викторовна

30.05.2023 г.

Контактная информация:

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия
имени А. Л. Штиглица»

Почтовый индекс, адрес организации:

191028, Россия, Санкт-Петербург,

Соляной переулок, 13

Телефон: +7 911 715 27 79

Адрес электронной почты: ershov10@mail.ru

Подпись	
Заверяю	
Начальник кадров и д.	
Дата	30.05.2023 г.

Штиглиц