

КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОЙ ДРАМАТУРГИИ)

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования потенциала татарского костюма как отражение местных традиций, а также его отличие от других видов декоративно-прикладного искусства.

Abstract. In this article the possible use of the potential of the Tatar national costume is considered as a reflection of local traditions, as well as its difference from other types of decorative art.

Ключевые слова: национальный костюм, татарский театр, татарская драматургия, комедия, традиция.

Key words: national costume, Tatar theatre, Tatar drama, comedy, tradition.

В настоящее время национальный костюм как художественный образ народа притягивает всё большее внимание исследователей. Этнографы и искусствоведы считают, что в костюме можно распознать древние корни народа, способы взаимодействия с окружающей средой, формы и технологии обработки природного сырья и материалов, а также его культурно-экономические, духовные связи.

Костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей. Он определяет не только эпоху и их социальное положение, но и характер, вкусы, привычки. Нельзя представить себе гоголевских героев без их вицмундирных фраков, Обломова – без привычного халата, купчих у Островского – без их неизменных салопов [1], героиню пьесы М. Файзи Галиябану без калфака и ичиг...

Но со временем многие виды одежды, обуви, головных уборов, некогда составлявших национальный костюм, отошли в прошлое, и их названия уже ничего не говорят современному поколению. Одним из источников визуальной репрезентации национального костюма, помимо живописи, является театральное искусство. В театре мы эти одеяния видим (хотя можем и не знать их названия), в книге же, если нет иллюстраций, об этих важных принадлежностях внешности героя приходится только догадываться.

Национальный костюм никогда не играл роль просто одежды. Костюм являлся способом приспособления к условиям существования, например, куртка-кухлянка и унты у северных народов, бурка у горцев и т.д., выражением этнических ценностей, производным от природного материала – льна, кожи, шерсти, хлопка и т.п.

Татарский костюм отличается своеобразием, с глубокой древности он формировался как отражение местных традиций. Национальный костюм, в отличие от других видов декоративно-прикладного искусства, связывают с целым комплексом предметов, формирующих его ансамбль. Это и одежда, обувь, головные уборы и изделия из металла, ювелирные украшения. Главными его составляющими у татар

были: нижняя одежда и мужчин, и женщин широкая и длинная рубаха туникообразного покроя (күлмэк), которая носилась без пояса, штаны, так называемые штаны с широким шагом.

Женская рубаха по виду приближалась к городскому платью — украшалась воланами и мелкими сборками. Нагрудная часть рубахи оформлялась аппликацией или рюшами, причем декор располагался на груди дугообразно. Иногда в оформлении рубах использовалась тамбурная вышивка (цветочно-растительный орнамент) или художественное ткачество (геометрический орнамент). Поверх рубахи и мужчины, и женщины носили камзол с короткими рукавами или безрукавный. Камзол был распашной, с приталенной спинкой. Женские камзолы шили из цветного, чаще однотонного бархата и украшали по бортам и низу тесьмой или мехом. Мужчины поверх камзола носили длинный просторный халат (жилэн) с небольшим шалевым воротником. Его шили из фабричной полосатой или однотонной ткани (чаще всего тяжелой полушелковой) и подпоясывали кушаком. В холодное время носили крытые или дубленые шубы, а также бешметы и чекмени.

Традиционная татарская обувь — кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жесткой подошвой. Нередко они делались из цветной кожи и даже орнаментировались в стиле многоцветной кожаной мозаики («казанские сапожки»).

Со второй половины XIX в. в татарском костюме отчетливо начинают проявляться разнонаправленные тенденции: заимствования западноевропейского и русского костюмов и появление феномена городского татарского костюма у «ядра» этноса – казанских татар. Они и создали высокохудожественные вариации народного костюма, отличающиеся изысканностью форм, эстетическим совершенством декоративного оформления [2].

Татарский костюм подвергался постоянным изменениям, это выражалось в крое, новых материалах, отделке. С развитием татарского профессионального театра (начало XX века) интерес к народному костюму возрастает. Это связано с необходимостью формирования сценического костюма, который должен соответствовать исторической правде, сценической правде и являться важной характеристикой литературного образа.

Татарская драматургия обостренно конкретна, герои всегда помещены в ту или иную социально-культурную среду: купеческий или крестьянский дом, медресе, базар и т.д. Сформировались основные архетипы героев татарского театра: мулла, бай, крестьянин, абыстай, байбичэ и т.п., каждый образ ассоциировался с конкретными элементами костюма. Они густо населяют произведения М. Файзи, Г. Камала, Т. Гиззата, Г. Исхаки и др.

Варианты театральных интерпретаций национального костюма можно выявить посредством ретроспективы спектаклей, впервые поставленных на этапе становления театра и признанных сегодня классикой татарской сцены. Это комедия Г. Камала «Банкрот», драма М. Файзи «Галиябану», комедия К. Тинчурина «Без ветрил», драма А. Файзи «Тукай», а также развитие «тукаевской темы» в балете Р. Губайдуллина «Кисекбаш» и опере Р. Ахияровой «Любовь поэта».

Комедии Г. Камала, где с сатирических позиций воссоздавались картины жизни татарского общества начала XX в., практически составляли репертуар дореволюционных татарских трупп. Уже в этот период придавалось значение костюму и гриму, через национально-типическое (пластику татарских актеров, манеру носить одежду) передавался национальный характер. Поездки по Казанской губернии с целью сбора реквизитов к спектаклям принимались как принципиальная установка. Г. Камал, «выезжая на время Макарьевской ярмарки,.. собирал костюмы у знакомых казанских кустарей и мастеровых» [3].

Если прежде источником создания сценического костюма являлся татарский патриархальный или городской костюм, то сегодня нередко сценические образы навевают идеи татарского костюма современным дизайнерам. Ознакомление молодых людей с историей костюма народов Поволжья и функциями национального костюма в историческом аспекте происходит, в том числе и при просмотре спектаклей. При этом у них формируются знания об основных особенностях костюмов и национальном колорите традиционных народных костюмов разных временных периодов, обогащаются эстетические представления посредством лучших образцов народных костюмов, и на этой основе воспитываются ценностные отношения и художественный вкус.

Так, в новой редакции комедии «Банкрот» 1962 г., поставленной режиссером Х. Уразиковым, доминировала сатира, было пересмотрено толкование ролей: дана галерея образов татарской буржуазии, а не купечества. В оформлении художник М. Сутюшев ушел от натуралистичности, придумав «единое конструктивное построение на круге» [4]. Консультантом по костюмам была актриса Г. Болгарская [5].

Благодаря искусству театральных художников этнические особенности татарского костюма передаются в новых понятных и интересных формах. Это способствует более частому обращению к национальным истокам и создает условия для появления все большего количества современных моделей с использованием деталей традиционной национальной одежды. В этом отношении татарский национальный костюм - бесценное достояние культуры народа, нить в полотне времени, не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины XX века сохранившего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных одежде татар в прошлом. Основной смысл и ценность народного костюма, его философия – в его демократичности, широко понятой функциональности, логике форм и конструкции, его рациональности и целесообразности, а отсюда – любовь к татарской культуре и ее традициям.

Традиционной для камаловского театра оставалась интерпретация сценических образов татарскими актерами. Роль Рокии в спектакле стала выдающейся для актрисы А. Хайруллиной. Скрытые чувства и эмоции она передавала посредством пластики [6]. Платья для роли были подобраны из коллекции, переданной театру богатым казанским купцом, владельцем мыловаренной фабрики З. Гелькеевым [7].

Создание современного татарского костюма – это процесс творческого синтеза национальных традиций и современных реалий. В моделях используются разные пропорции и цветовые сочетания, ткани с печатными рисунками по татарским народным мотивам, аппликация, вышивка, традиционный крой отдельных деталей одежды, традиционные материалы. И хотя дизайнеры предлагают не этнографический костюм, а вполне современный, все же он обязательно будет с элементами национального колорита.

Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ имеет богатые традиции. Студия костюма «Tatarstyle» - реальное подтверждение перспективности работы в этом направлении, созданные студентами и преподавателями коллекции современной одежды на основе традиционного народного костюма "Татар кызы", «Алтын Ай», «Алсу» и «Залида». В стилизованных молодежных коллекциях – стремление передать всю красоту, плавность кроя и строгость линий, гармонию в декоре и цветовой гамме татарского национального костюма, представляя его в совершенно новом облике.

Сегодня можно видеть, как изделия народных мастеров становятся непременными атрибутами нашего быта, главными «действующими лицами» в торжественных случаях, и оживляют повседневную жизнь людей. Костюмы в народных традициях в настоящее время являются обязательными атрибутами фольклорных ансамблей, специальных выставок и всевозможных ярмарок. Вещи, созданные мастерами художественных промыслов, становятся прекрасными подарками и истинными сувенирами как знаки памяти о национальной культуре данного народа.

В студии костюма «Tatarstyle», молодые люди изучают не только историю развития национального костюма, декоративно-прикладного творчества, а также особенности использования материалов, орнамента и вышивки.

Подобная работа осуществлялась и в районах РТ на базе: Кукморский Дом Культуры (Кукморский район, пос. Кукмор), Нижнекамский городской Дом Культуры (г. Нижнекамск), КДК Дворец культуры (г.Набережные Челны), Рыбно-Слободский Дом Культуры (п.г.т. Рыбная Слобода), а также через организацию творческой деятельности в студиях костюма «Voilok-Fashion» Кукморского дома культуры, целью которой является сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Анализируя художественное оформление театральных постановок, составлявших основу репертуара татарского театра XX в., следует вывод, о том, как важна роль костюма и включение его в сценическое пространство. Таким образом, народные традиции в контексте народных художественных промыслов в наше время должны занять главное место в формировании высоконравственной, культурно образованной личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федосюк, Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. - М.: Флинта, 2014. - 263с.
2. Сулова, С. В., Дониная, Л. Н. Татарский национальный костюм: тенденции исторической трансформации // Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах СНГ: Материалы междунар. науч. конф., Казань, 16-17 дек. 2014г.) / АН РТ. - Казань, 2014.- С. 168.
3. Арсланов, М. Г. Татарское режиссерское искусство (1906-1941). – Казань, 1992. – С. 27.
4. Саттарова, Н. З. Сценография татарского театра // Сцена и время: Сб. ст. – Казань, 1982. – С. 117.
5. НА РТ, ф. Р-4088, оп. 5, д. 304, л. 4.
6. Фахри, А. Второе рождение актрисы // Театральная жизнь. – 1958. – № 4. – С. 41.
7. Интервью с дочерью А. Хайруллиной Н. Кумысниковой. 14 ноября 2007 г. // Архив Л. Н. Дониной.