

Калабина Ольга Владимировна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и методики преподавания технологии ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

tid354@vshu.kirov.ru

Гоглева Екатерина Владимировна,

выпускница специальности «Конструирование швейных изделий» 2014 г. ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров

Русский народный костюм как художественный источник творчества при проектировании новых моделей одежды

Аннотация. В статье выполнен краткий анализ использования народных мотивов в проектировании одежды в прошлом столетии и начале XXI века, а также представлен результат творческой работы студентки факультета технологии и дизайна, в рамках которой по мотивам русского народного женского костюма была разработана и реализована в материале коллекция демисезонных пальто.

Ключевые слова: народный костюм, фольклорный, проектирование, коллекция.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Среди многочисленных направлений развития моды в костюме хотелось бы выделить фольклорное, использующее элементы народного костюма. Это специфичное направление начало формироваться в начале XX в. и использовало мотивы, идеи, образы, приемы кроя и отделку народного костюма. Фольклорный стиль существует наряду с другими направлениями и заимствует из наследия народного искусства то, что наиболее точно совпадает с требованиями времени. В то же время, изделия, выполненные по мотивам народного костюма, имеют довольно продолжительное существование, не подвергаясь быстрому «моральному» старению, как другие новинки моды.

Если проследить за использованием народных мотивов в проектировании костюма, то можно увидеть периоды равномерного течения, спады и вспышки. Одним из первых дизайнеров, кто использовал элементы народного костюма в своем творчестве, был Поль Пуаре. После поездки в Россию в 1911 г. он вводит в моду украинские вышивки и красные сапожки. Даже своих детей он одел в рубашки-косоворотки, а жене сшил костюм, напоминающий армяк.

В моде 20-х гг. также можно найти ряд примеров создания модной в то время одежды, в решении которой используются элементы народного костюма. Например, в нарядных платьях использовались силуэтные формы и размещение вышивки, напоминающие крестьянскую рубаху. В этот период в моделях Коко Шанель появились «русские» мотивы – пальто с меховой отделкой по типу тулупа, блузы и платья из крепдешина, вышитые орнаментами, типичными для русского народного костюма.

Особая заслуга в новых вариантах видения бытового костюма, основанного на национальном костюме, принадлежит Л. П. Ломановой. В 1925 г. коллекция платьев, выполненная из кустарных тканей, на выставке в Париже получила Золотую медаль [1].

1930-е гг. – время расцвета национальных культур и развития интереса к народному декоративному искусству. Вместо моделирующих лабораторий во главе моды становится Московский дом модели, объединивший лучших художников –

модельеров [2]. В эти годы начинается изучение народного декоративного искусства применительно к творческой работе над костюмом. Наиболее детально исследованию и многообразному использованию подвергается декор рубахи, которая являлась основой любого комплекса в народном женском костюме. Главным композиционным центром этого изделия был плечевой пояс: вышивка у ворота, на груди и рукавах имеет разнообразные варианты.

Если проследить за использованием рубашечной формы в разработках дома моды, то можно выделить разные решения: перед и спинка кроются из целого куска или стан платья имеет продольные линии кроя, проходящие по центру детали, или симметрично по обе стороны средней линии. Связь народного костюма с современным проявляется и в моделировании женской верхней одежды. Например, в моде того времени утвердился форма казакина. Казакин – верхняя суконная одежда с длинными рукавами, облегающая фигуру в верхней части и расширяющаяся к низу.

В 1945–1949 гг. наблюдается регулярное обращение к народному костюму. Одной из причин, стимулирующих явление активного использования народного костюма в моделировании в этот период, было чувство патриотизма, усиленное победой в Великой отечественной войне.

В начале 50-х гг. в разработке одежды по народным мотивам наметился переворот. Новый подход к источнику выражался в том, что кроме декоративного строя народного костюма, в сферу внимания модельеров-художников стали попадать его внутренние закономерности, такие как, целесообразность, зависимость декоративной нагрузки вещей от назначения, возрастная обусловленность построения и оформления костюма и тому подобное. В творчестве художников по костюму этого периода нашли также отражения силуэт, форма и покрой верхней одежды. Наиболее часто использовались такие ее виды, как шушпан, душегрея, свита, кафтан, казакин.

В 50-е гг. на первый план выдвигается функциональная роль общества, а в одежде ее утилитарные качества и целесообразность. В связи с этим, важным моментом в проектировании новых моделей одежды становятся свойства тканей, их пластические и декоративные возможности. Родились образцы тканей с новым видом поверхности, ритмом цветных полос, напоминающие пестрядинные ткани, широко применявшиеся для изготовления народной одежды. Стали вырабатываться одежные льняные ткани, как гладкой окраски, так и многоцветные. Своеобразные рисунки тканей художникам подсказали памятники древнерусского зодчества с деревянной домовой резьбой. Вышивка и отделку отходит на второй план. Чаще всего вышивка располагается по отлету воротника или краю горловины, в меньшей степени на рукавах и низу изделия.

Также изменяются формы проявления народного костюма в современной одежде. Они становятся многообразнее и захватывают не только костюм, но и обувь, украшения и дополнения к нему. Характерной особенностью для данного этапа является то, что народные мотивы используются художниками по принципу дифференциации (происходит избирание какого-нибудь одного прообраза), то есть стали глубоко анализировать не только декоративное решение народного костюма, но и его смысл, назначение, зависимость употребления тканей, покроя и декора от функциональной роли вещей. Национальное своеобразие перестало противопоставляться современному модному костюму.

В начале 60-х гг. прообразом многих вариантов решения костюма явились строй и лаконизм русских сарафанных форм. Сарафанная форма стала не только фактом обновления моды, но и пунктом перехода к новым силуэтным формам в ко-

стюме с узким по линии груди и широким по линии низа. В мире моды распространение такой формы не случайно было названо «стиль а-ля-рюсс» – русский стиль.

В следующем десятилетии фольклорный стиль в костюме набирает все большие обороты. Чувствуется некий «декоративный азарт» в применении одновременно в одной модели однотонных тканей и тканей с мелким рисунком, ручной и машинной вышивки, цветных беек и кантов.

В 80-е гг. среди модельеров, работающих в традициях народного искусства, выделяется выпускник Московского технологического института А. Веселов (дипломную работу он выполнял под руководством В. М. Зайцева). Интересно применение рубашечного кроя в его «коллекции выставочного характера женских платьев» [3] из белого маркизета. Красота формы создается за счет точно угаданных соотношений: длины платья, ширины рукавов и размеров вышивки. Интересно проследить, как в своих моделях Веселов творчески переосмысливает традиционные места расположения вышивки: свободно заменяет плечевое расположение на нагрудное, меняет конфигурацию вышивки, делит полосу вышивки на отдельные замкнутые узоры. Также он варьирует фактуру декора – от тонких ритмических ажурных просветов, до плотных, насыщенных стежков узоров.

Анализируя использование народного искусства при проектировании костюма в конце двадцатого столетия нельзя не отметить творчество Вячеслава Зайцева. Трудно перечислить и описать все модели, созданные им под влиянием русского искусства или русского народного костюма, так как в его коллекциях одежды постоянно присутствуют народные мотивы. Не случайными были коллекции «Русские сезоны в Париже» (1988 г.), «Ностальгия по красоте» (1992–1993 гг.) «Воспоминание о будущем» (1995 г.). В них воплотилось то, чем ценна эстетика русского народного костюма, отражающая единство человека с природой, простота кроя и пропорций, ясность линий. Использование чистых открытых тонов в цветовой гамме коллекций тоже проявляется как внутренняя связь с народными традициями.

В первое десятилетие наступившего столетия инженерами и дизайнерами швейной промышленности идет процесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом современных условий. При этом национальные мотивы в наиболее интересных современных моделях больше угадываются, чем акцентируются. Разные авторы при создании композиции современных моделей используют разные принципы, присущие народному костюму. Это могут быть, например:

- рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен;
- согласованность конструктивных линий и распределения декора;
- яркая цветовая гамма, включающая в себя определенное количество цветов;
- обостренная декоративность;
- единство утилитарности и красоты.

В настоящее время во всем мире ценится одежда, отличающаяся национальным своеобразием или украшенная элементами народного костюма. Поэтому, все чаще в качестве творческого источника в своей работе, студенты на факультете технологии и дизайна ВятГГУ выбирают народное творчество регионов России. Изучаются и анализируются разные объекты: национальные костюмы и народная одежда, украшения и дополнения к нему, памятники зодчества и декоративно-прикладное творчество.

Творчески трансформировать народный костюм в процессе разработки моделей современных изделий студенты начинают на занятиях по «Истории костюма и моды» и «Композиции костюма». В дальнейшем они могут обратиться к этому пер-

воисточнику при выполнении курсовых и дипломных работ. В процессе ознакомления с народными комплексами и костюмами студенты изучают следующие аспекты:

- декоративную составляющую, а именно: орнаментальные композиции, используемые при украшении костюма, по виду построения и жанру; их значение и смысловые функции; месторасположение орнамента в костюме; отделку – как композиционный элемент костюма не имеющий практического назначения (вышивка нитью и лентами; отделка тесьмой, кантом и каймой; отделка различными видами кружев; мех; и т. д.), определяя характер, место и количество;
- применяемые материалы: физико-механические свойства, основные цветовые гармонии, используемые в костюме и в орнаменте; качественное и количественное сочетание фактур;
- конструктивную основу: покррой, особенности поперечного и продольного членений.

Теоретический анализ подсказывает студентам возможность создания современных моделей разных ассортиментных групп: это может быть нарядный и повседневный костюм, коллекции платьев или верхней одежды.

На фотографии представлена коллекция демисезонных пальто для женщин младшей возрастной группы «Катиби», которая была выполнена Екатериной Гоглевой в рамках выпускной квалификационной работы. Катиби – древний вид верхней одежды. Творческим источником для создания коллекции послужил костюм средних великорусов, традиционно имеющий простую рациональную конструкцию, яркую цветовую гамму и обостренную декоративность.

Современное прочтение народного костюма выражается в использовании нехарактерных черт: фиолетового цвета, актуального для современного направления в одежде, и яркого акцента на линию талии. Ряд используемых традиционных элемен-

тов имеет значительную динамичность и выразительность за счет контрастов цвета и объемов.

Изделия изготовлены из пальтовой ткани темно-фиолетового и белого цветов, на подкладке красного цвета. Все изделия имеют малообъемную форму, длиной до линии колен. Мягкость формы пальто создается плавными силуэтными линиями и поддерживается мягкой пластикой используемых материалов.

Декоративной составляющей коллекции является геометрический орнамент, разработанный на основе унифицированных мотивов орнамента русского народного костюма. В орнаменте используются диагональные линии, которые складываются в символы, обозначающие огонь и солнце. Вышивка выполнена бусинами красного цвета разных диаметров. По контуру орнаментальные полосы отстрочены шнуром в цвет бусин, что усиливает контрастность и динамику.

Колорит народного костюма заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и чувством патриотизма. Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев, являются свидетельством богатой фантазии русского народа, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире не располагает таким разнообразием традиций в области народного искусства как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочность элементов и всего костюма в целом, неповторимость декора и особенно вышивки. Все это сегодня является неиссякаемым источником творческих идей для инженеров и дизайнеров швейной промышленности.

Ссылки на источники

1. Пармон Ф. М. Композиция костюма: учеб. для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с., ил.
2. Горина Г. С. Народные традиции в моделировании одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1994. – 273 с.
3. Алпатова И. Художник А. Веселов // Журнал мод. – 1981. – № 2(144). – С. 26–32.

Olga Kalabina,

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor at the chair of Technology and Methods of Technology Teaching, Vyatka State University of Humanities, Kirov

tid354@vshu.kirov.ru

Ekaterina Gogleva,

Graduate, Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

Russian folk costume as an artistic source of creativity for designing new clothes

Abstract. The paper deals with a brief analysis of the use of folk motifs in design of clothing in the last century and early 21st century and shows the result of creative work of students of Technology and Design Department, based on Russian folk female costume and implemented in collection of demi-season coat.

Key words: folk costume, folk, design, collection.

Рекомендовано к публикации:

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X

9 772304 112014 2

4 5