

Орлова М.М., преподаватель, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141310, г. Сергиев Посад, Северный пр., д. 5), e-mail: orlovamm@mail.ru

Orlova M.M., teacher, Sergiev Posad institute of toy, branch of the Higher school of folk arts (academy), 141310, Sergiev Posad, Severniy Dr., 5, e-mail: orlovamm@mail.ru

**Художественные традиции народного костюма в обучении
конструированию и моделированию одежды**
**Artistic traditions of folk costume in teaching the design and modeling
of clothing**

Аннотация. В статье рассмотрены принципы построения и декоративного оформления народного костюма, процессы его изменения и развития в зависимости от вида деятельности обладателя и географической местности. Проанализированы вопросы профессионального образования студентов ВШНИ.

Ключевые слова: традиции, орнамент, декоративность, народный костюм, инновации.

Abstract. The article considers the principles of creating a folk costume, the processes of its change depending on the geographical location and the type of activity of its owner. The issues of professional and patriotic education of students of the Higher school of folk arts are analyzed.

Keywords: traditions, ornament, decorativeness, folk costume, innovations.

Традиционный народный костюм – неотъемлемое достояние культуры. История создания одежды тесно связана с историей страны, этнографией, мировосприятием ее создателей [1]. Современным дизайнерам и модельерам необходимо знакомство с традиционной русской культурой, чтобы понять, как развивался народный костюм, какие ткани использовались, для чего вводилась та или иная деталь костюма в женской или мужской одежде, как она изготавливалась [2]. Знания о возникновении и развитии традиционного костюма необходимы в дальнейшей профессиональной деятельности будущим дизайнерам Сергиево-Посадского института игрушки для создания проектов, в том числе игрушки.

Народный костюм является источником множества идей для будущего дизайнера: особенности кроя, композиционные решения, характер декора (мотивы и техники выполнения орнамента), фактура и колорит тканей, способы ношения различных костюма, его комплектация (рис. 1, 2, 3).

Внешний вид, покрой, орнамент русского костюма во многом зависели от региона, занятий жителей, уровня достатка крестьянского населения. Костюм рассказывал о семейном и социальном статусе его обладателя.

Безусловно, немаловажную роль играли и историко-социальные процессы, местные культурные традиции. Перемены способствовали созданию особых форм одежды. В частности, до 1930-х годов сельское

население России носило, в основном, традиционный костюм и по будням, и по праздникам. Парадное одеяние было ярким и богато украшено, например сарафаны и понёвы расшивали золотой нитью или черным шелком. Многие народы России (башкиры, калмыки, татары, осетины, чеченцы и др.) до сих пор надевают традиционный костюм по праздникам [3].

Рис. 1. Женский костюм Орловской губернии

Рис. 2. Женский костюм Пензенской губернии

Рис. 3. Женский костюм Тульской губернии

Всплеск интереса к национальному костюму наблюдался в конце прошлого века. Появились новые направления художественно-технологической работы: реконструкции, костюмы для сцены, повседневные костюмы в этническом стиле.

Долгое время производители стремились улучшить только технические характеристики тканей, в частности увеличить их износостойкость, повысить адсорбционные свойства [4]. Благодаря этому появились ткани, поддерживающие тело (спандекс, тефлон), дышащие (вискоза, бамбук, микромодалное волокно), теплые и легкие (изготовленные из продуктов нефтепереработки) [5; 6]. Однако теперь важным становится и то, сколько она прослужит, как будет утилизирована. Поэтому модельеры стремятся не только повысить комфортность тканей для человека, но и снизить воздействие изношенной одежды на окружающую среду. Учитывается и технология ее производства, в моде не только натуральные материалы, но и повторное использование переработанного сырья. А это значит, что художникам следует заранее продумывать, как эффективно выбрать материалы, чтобы свести к минимуму количество выбрасываемых отходов, дать вещам вторую жизнь.

Со второй половины XX века художники активно обращаются к народному костюму. Их привлекают его покрой, орнамент, цветовая гамма, сочетания тканей и аксессуаров [8]. Использование элементов традиционного костюма в современной одежде способствовало возникновению стиля «этно». Признанными мастерами виртуозами этого стиля являются Ив Сен-Лоран, Такада Кендзо, Валентино, Ральф Лорен (рис. 4-9).

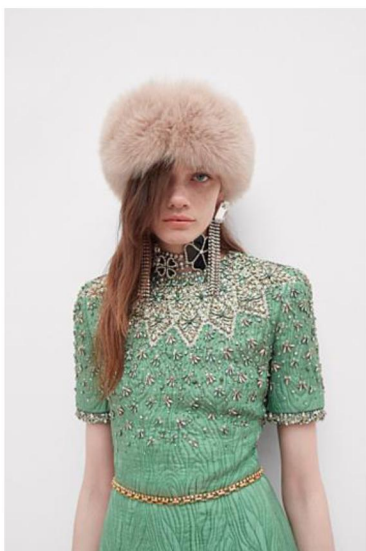

Рис. 4. Yves Saint Laurent, 2021/22 гг.

Рис. 5. Kenzo, 2006/07 гг

Рис. 6. Valentino, 2015 г.

Рис. 7. Дж. Гальяно, 2011 г.

Рис. 8. Kenzo, 2009/10 гг.

Рис. 9. Yves Saint Laurent, 1976 г.

Российские дизайнеры также используют мотивы русских народных костюмов (рис. 10-12). Наиболее известны дизайнерские работы А. Ахмадулиной, В. Зайцева, В. Юдашкина.

Рис. 10. Платье из коллекции А. Ахмадулиной

Рис. 11. Пальто из коллекции В. Зайцева

Рис. 12. Платье из коллекции В. Юдашкина

В 2021 году в Париже были представлены работы У. Сергиенко, которой в создании коллекции помогали художники традиционного прикладного искусства: мастера елецкого художественного кружевоплетения, художественной вышивки – крестецкой строчки и

кадомского вениза, гусевского хрусталя, вышивки бисером, ростовской финифти (рис. 13).

Рис. 13. Платье из коллекции У. Сергиенко.

Кадомский вениз и ростовская финифть

Кадомский вениз отличается использованием для вышивания белых нитей по белой ткани. При этом вышивку совмещают с игольным кружевом по венецианскому образцу (рис. 14). Все кружевные элементы платья также украшены вставками из ростовской финифти, созданными вручную.

В создании платья принимали участие художники ателье «Кружевной край». Елецкие кружевницы в течение четырех месяцев плели кружева на коклюшках. Параллельно шился стан платья из сетчатого корсета и шелковой юбки.

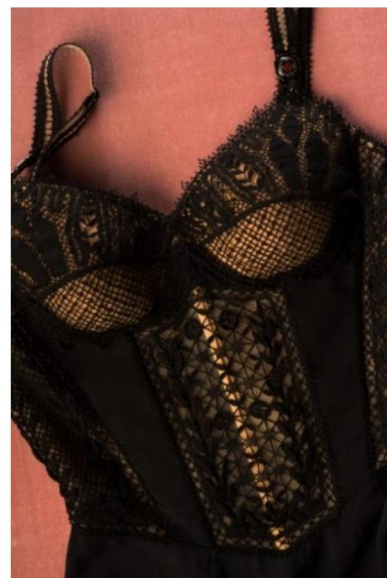

Рис. 14. Платье из коллекции У. Сергиенко. Елецкое кружево

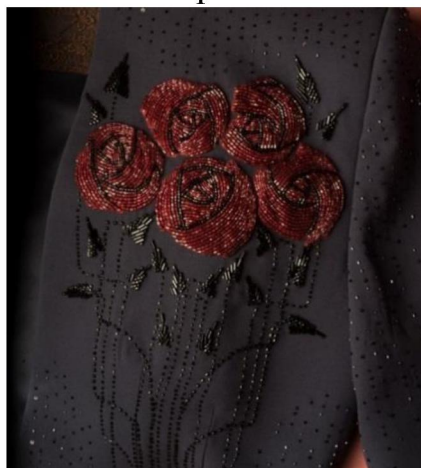

Рис. 15. Фрагмент платья из коллекции У. Сергиенко. Объемная вышивка бисером

Присутствует в работе и вышивка в стиле ар-деко. Бисерные розы (рис. 15) украшают предметы коллекции. При этом каждый лепесток цветка уникален, а бутоны выполнены в технике деграде, что делает розы объемными [9].

Студенты Сергиево-Посадского института игрушки, обучающиеся по направлению 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», получают знания, необходимые для проектирования и оформления одежды с использованием элементов народного костюма. Они реконструируют исторические костюмы разных эпох, используя традиционную художественную вышивку и художественную роспись по ткани (рис. 16, 17, 18).

Рис. 16. Костюмы княгини Ольги и князя Владимира. Работы студентов Сергиево-Посадского института игрушки ВШНИ

Рис. 17. Совместная работа студентов над проектом изделия по художественной росписи ткани

Рис. 18. Костюм русского севера.
Работы студентов Сергиево-Посадского института игрушки ВШНИ

Чтобы осознать свою самобытность, восстановить утраченные связи с прошлым, молодежи необходимо прививать культуру лояльного отношения к народному костюму и даже культуру ношения народного костюма. Для реализации сказанного в учебный план подготовки по направлению «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» включен курс «Народный костюм». Однако, образовательный процесс по освоению

знаний и умений, связанных с изучением народного костюма, не может осуществляться без самообразования студентов, а значит, изучения специальной литературы, посещения выставок, музеев, профильных фестивалей, конкурсов, выступлений фольклорных ансамблей.

Работая над созданием традиционной одежды, студенты помогают современные информационные ресурсы и технологии: 3D-моделирование, графические программы. С образцами новых тканей и технологий студенты Сергиево-Посадского института игрушки знакомятся на ежегодной выставке «Текстильлегпром» на ВДНХ (Москва).

Подготовка нового поколения дизайнеров-художников требует гармоничного сочетания в образовательном процессе знаний о народном костюме, современных умений использования этого знания в модных изделиях [7].

Литература

1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм: путешествие с севера на юг / А.Ю. Андреева. – Санкт-Петербург: Паритет, 2005. – 154 с.
2. Вейс Г. История культуры народов мира. Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Г. Вейс. – Москва: Эксмо, 2004. – 960 с.
3. Горожанина С.В. Русский народный свадебный костюм / С.В. Горожанина, Л.М. Зайцева. – Москва: Культура и традиции, 2003. – 128 с.
4. Инновации в текстиле // FashionElement. – URL: <https://fashionelement.ru> (дата обращения: 09.02.2021).
5. Текстиль будущего: инновационные ткани на грани с реальностью // Newretail. – URL: [retail.ru/tehnologii/tekstil_budushchego_innovatsionnye_tkani_na_grani_s_realnos_tyu5247/](https://newretail.ru/tehnologii/tekstil_budushchego_innovatsionnye_tkani_na_grani_s_realnos_tyu5247/) (дата обращения: 09.02.2021). <https://new->
6. Якимова А. Современные технологии в производстве тканей. – URL: <https://behipo.com/articles/sovremennyye-tekhnologii-v-proizvodstve-tkanei> (дата обращения: 08.02.2021).
7. Baugh G. The fashion designer's textile directory. – USA: Barron's Educational Series, 2018. – 2 edition. – 320 p.
8. Steed J., Stevenson F. Basics Textile Design 01: Sourcing Ideas: Researching Colour, Surface, Structure, Texture and Pattern. – USA: AVA Publishing, 2012. – 184 p.
9. TextileTrend. – URL: <https://textiletrend.ru> (дата обращения: 10.02.2021).

References

1. Andreyeva A.Yu. Russky narodny kostyum: puteshestviye s sever a na yug / A.Yu. Andreyeva. – Sankt-Peterburg: Paritet, 2005. – 154 s. – ISBN 5-93437-186-X

2. Veys G. Istoriya kultury narodov mira. Kostyum. Ukrasheniya. Predmety byta. Vooruzheniye. Khramy i zhilishcha. Obychai i nray / G. Veys. – Moskva: Eksmo, 2004. – 960 s. – ISBN 5-699-11205-7.
3. Gorozhanina S.V. Russky narodny svadebny kostyum / S.V. Gorozhanina, L.M. Zaytseva. – Moskva: Kultura i traditsii, 2003. – 128 s. – ISBN 5-86444-109-0
4. Innovatsii v tekstile // FashionElement. – URL: <https://fashionelement.ru> (data obrashcheniya: 09.02.2021).
5. Tekstil budushchego: innovatsionnye tkani na grani s realnostyu // Newretail. – URL: https://newretail.ru/tehnologii/tekstil_budushchego_innovatsionnye_tkani_na_grani_s_realnostyu5247/ (data obrashcheniya: 09.02.2021).
6. Yakimova A. Sovremennye tekhnologii v proizvodstve tkaney. – URL: <https://behipo.com/articles/sovremennye-tekhnologii-v-proizvodstve-tkaney/> (data obrashcheniya: 08.02.2021).
7. Baugh G. The fashion designer's textile directory. – USA: Barron's Educational Series, 2018. – 2 edition. – 320 p.
8. Steed J., Stevenson F. Basics Textile Design 01: Sourcing Ideas: Researching Colour, Surface, Structure, Texture and Pattern. – USA: AVA Publishing, 2012. – 184 p.
9. TextileTrend. – URL: <https://textiletrend.ru> (data obrashcheniya: 10.02.2021).