

УДК 687. 016

Проектирование современных решений женской одежды по мотивам русского народного костюма

Городнова М. В.

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия (115035, Москва, ул. Садовническая, д. 33, кор.1)

e-mail: masha4396@yandex.ru

Аннотация. В статье представлена характеристика процесса применения элементов русского народного костюма при проектировании современной женской одежды. Проведен анализ дизайнерских коллекций, разработанных по мотивам национального костюма, рассмотрены варианты конструкторских решений и современных способов отделки моделей одежды в этническом стиле, проанализированы творческие авторские подходы к использованию элементов народного кроя и отделки в современных изделиях. Рассматривается потенциал использования богатства нашей культуры в современном дизайне, в развитии, обновлении и увеличении разнообразия современного ассортимента одежды. В настоящее время актуальна проблема использования национального русского костюма в современном проектировании одежды. На сегодняшний день существует нехватка решений для развития и применения народного творчества и веками накопленного достояния нашей культуры в современном дизайне. Зачастую все богатство и красота нашей культуры, выраженное в русском народном костюме, представляется только как музейные экспозиции. Тогда как изучение, переосмысление и трансформация достижений народного творчества с учетом современных требований и условий позволит преподнести этот уникальный элемент русской культуры в новом свете и дать нашему культурному наследию вторую жизнь.

Ключевые слова: проектирование одежды, художественно-конструктивные инновационные решения в одежде, русский народный костюм, культура.

Designing modern solutions for women's clothing based on the Russian folk costume

Gorodnova M.V.

Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies, Design, Art), Moscow, Russia (115035, Moscow, Sadovnicheskaya St., 33, building 1)

e-mail: masha4396@yandex.ru

Annotation. The article describes the process of using elements of the Russian folk costume in the design of modern women's clothing. The analysis of design collections developed on motives of a national suit is carried out, variants of design decisions and modern ways of furnish of models of clothes in ethnic style are considered, creative author's approaches to use of elements of national cut and furnish in modern products are analyzed. The potential of using the wealth of our culture in modern design, in the development, updating and increase of the variety of the modern assortment of clothes is considered. At present, the problem of using the Russian national costume in modern clothes designing is urgent. To date, there is a shortage of solutions for the development and application of folk art and centuries of accumulated heritage of our culture in modern design. Often, all the wealth and beauty of our culture, expressed in Russian folk costume, is presented only as museum expositions. While studying, rethinking and transforming the achievements of folk art taking into account modern requirements and conditions will allow us to present this unique element of Russian culture in a new light and give our cultural heritage a second life.

Keywords: designing of clothes, artistic and constructive innovative solutions in clothes, Russian folk costume, culture.

Русский народный костюм является важным наследием прошлого нашей страны и его неотъемлемой частью. Он несет в себе огромное культурное богатство и веками накопленные знания мастеров [1]. Поэтому, очень важна роль изучения народного костюма, выявление его конструктивных и художественных решений [2], применение этих особенностей в условиях новейших технологий [3] и оборудования в современном дизайн-

проектировании. Объединив современную моду и уникальные культурные элементы дизайна, можно получить неповторимые по своей красоте изделия.

Исторически сложилось так, что в своем развитии русский национальный костюм вобрал в себя лучшие достижения народных мастеров в украшении одежды, поэтому применение этих знаний в процессе проектирования современной одежды делает ее исключительной и необыкновенной. На сегодняшний день в дизайне изменяется суть метода применения национальных черт и особенностей одежды: главное теперь все решение костюма в целом. Многие конструкторские решения [4] различных современных моделей одежды строятся на основе народного кроя, при этом сохраняются их главные принципы – простота, комфорт, антропометрическая [5] универсальность. Удобство в эксплуатации моделей одежды обеспечивается за счёт свободного кроя, не мешающего динамике движений [6]. Благодаря членениям [7] в одежде выделяются участки: на передней части изделий, груди, плечах, присутствует определенный ритм площадей. В целом главный принцип построения такой одежды - гармония цвета и формы [1, 2].

Анализ коллекций, созданных по мотивам национального костюма, выявил различные творческие методы авторов к применению национальных элементов в современных изделиях [8]. Анализ современных способов отделки моделей одежды по мотивам этнического костюма показал, что наиболее часто используемые – вышивка и печатные рисунки [9]. На сегодняшний день дизайнеры применяют также аппликацию текстилем и натуральным мехом [10] и кожей, плетение, украшение бисером [11], жемчугом, бусинами [12], кружевное шитье [13] и многое другое.

В результате поведенных исследований разработаны художественно-конструктивные решения женского костюма в русском стиле (рис.1). За основу коллекции взят принцип модернизации элементов русского народного костюма в соответствии с современным образом жизни. Модели в коллекции свободного покроя - это платья и пальто прямого, трапециевидного и А-силуэтов, стилизованные по мотивам народного костюма. Длина одежды варьируется: в основном до линии колен, некоторые модели длиной до середины голени и «в пол». Особый акцент сделан на рукава. По традиции, в русском народном костюме рукава были удлиненные, а в более ранних образцах одежды дворян иногда рукава были длинные с разрезами для рук на уровне локтя [14]. Нижние части рукавов свободно свисали [15]. Подобный эффект в современной коллекции женской одежды достигается за счет использования накидок и кейпов (верхняя одежда свободного покроя с боковыми прорезями специально для рук). В качестве застежки в кейпах используют пуговицы или молнии, возможно отсутствие застежки. Последний вариант предлагается в разработанной коллекции. Такая одежда пользуется спросом у большинства девушек, так как подходит для

любого типа и телосложения фигуры [5] и является модным трендом текущего сезона из-за своей универсальности. Ее можно сочетать как с повседневной или офисной одеждой, так и с нарядной.

Рисунок 1 – Разработка художественно-конструктивных решений женского костюма в русском стиле

Особое место в коллекции отдано отделке. Самое главное и неповторимое, без чего нельзя представить одежду в русском стиле – это вышивка цветными нитями, золотом, бусинами, бисером [16], а также и принты. Яркий акцент в виде вышивки, имитирующей ручную отделку, в виде красочного орнамента насыщенных цветов: красного, темно-вишневого и серебряного, традиционно расположенной на передней центральной части изделий, вокруг горловины, вдоль воротника, застежки, на рукавах, у линии соединения рукавов с проймой, по низу изделий. [17]. Отдельные модели украшены на талии поясом с декоративной отделкой.

В качестве основного орнаментального решения рисунка вышивки в разработанной коллекции выбраны геометрические узоры и славянские символы в виде животных как главная составляющая всех русских народных узоров. Преобладающие цвета - это ярко красный и его оттенки, а также белый, песочный (золотой), цвет натурального льна, серый, светло-коричневый и оттенки слоновой кости. Для поддержания образности русского

колорита в моделях коллекции применены контрастные сочетания в расцветке верхней одежды и платьев и юбок. Например, к белому пальто предложено в комплект темно-синее платье с серебряной вышивкой (рис.2).

Рисунок 2 – Модели женского костюма в русском стиле

В разработанной коллекции присутствуют не только элементы русского народного костюма, но и боярской одежды [18, 19]. Объединение особенностей одежды разных классов – крестьянского и дворянского, помогает внести разнообразие форм и декора, а также сделать коллекцию более полной.

С каждым годом возрастает мода на одежду в этническом стиле не только в России, но и в мире. Сочетание традиционных для нашего исторического костюма оттенков белого и красного, а также орнаментальных и художественных решений в целом можно проследить в современных коллекциях среди многих дизайнеров Западной Европы. Все это лишь только лишний раз дает нам повод убедиться в том, что красота русской культуры вдохновляет многих дизайнеров одежды. Сегодня, чтобы создать одежду в русском стиле, не обязательно в точности соблюдать все особенности покроя народного костюма [1]. Для современной одежды характерно антропометрическое соответствие [20], и, чтобы привнести дух старины, для создания цельного образа достаточно внести в модель несколько главных акцентов – элементы кроя [21], орнамент, дизайн.

Целью разработанной коллекции женской одежды в русском стиле было желание показать, что русский исторический костюм может существовать не только как пример достижений прошлого, но и вступать в диалог с современной культурой, помогая поколению нынешних художников в развитии моды. Изучение и модернизация русского народного костюма в современном дизайне способствует не только развитию, обновлению и увеличению разнообразия современного ассортимента одежды, но и способствует

культурному развитию общества. Сегодня, этническим стилем вдохновляются практически все дизайнеры мира, создавая удивительные по красоте коллекции, стилизуя и трансформируя различные элементы конструкции народного костюма в более современные, либо делая акцент на отделке [7], выражая национальный мотив через фактуру.

Можно с уверенностью сказать, что Россия - одна из немногих стран, сумевших достаточно полно сохранить свои исторические традиции и особенности развития. Ни одна страна в мире не располагает таким культурным богатством народного искусства – такое разнообразие форм, колорита, красота, изящество, тонкость в исполнении и неповторимость украшений и декора. Такое обращение к истокам нашей родной культуры даст большие возможности для проектирования современной одежды новому поколению специалистов в этой области.

Список литературы

1. Ф.М. Пармон. Композиция костюма: Учебник для вузов. — М.: Легпромбытиздат, 1997. — 318 с.
2. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. Учебное издание – М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1988. – 351 с.
3. Андреева Е.Г., Петросова И.А., Гетманцева В.В., Гусева М.А., Лунина Е.В., Базаев Е.М. Перспективные направления исследования в области конструирования и художественного моделирования кафедры ХМКиТШИ // В книге: Научные исследования и разработки в области конструирования швейных изделий - Москва, 2016. С. 150-160.
4. Гусева М.А., Петросова И.А., Андреева Е.Г., Лунина Е.В., Гетманцева В.В. Конструирование базовых и исходных модельных конструкций поясной и плечевой одежды. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности / Москва, 2016.
5. Андреева Е.Г., Гусева М.А., Петросова И.А., Рогожин А.Ю. Антропометрические исследования для конструирования одежды. Лабораторный практикум по размерной антропологии и биомеханике - М.: МГУДТ, 2015. - 164 с.
6. Гусева М.А., Петросова И.А., Андреева Е.Г., Бахадурова З.Б., Айкян Д.А. Обоснование конструкторских решений в одежде с высокими динамическими характеристиками // Современные проблемы науки и образования.- 2015, № 2-2. С.191.
7. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – Учебное пособие. – М.: МГУДТ, 2006. – 216 с.
8. Городнова М.В., Гусева М.А., Петросова И.А. Этнический костюм как источник вдохновения при разработке современной женской одежды. // Сб. мат. Всерос. науч. конф.

молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века (ДИСК-2016)», Ч.1. - М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2016. - С.58-61.

9. Городнова М.В., Гусева М.А. Анализ современных способов декорирования женской одежды. // Сборник тезисов докладов 68-й внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2016). Ч.1. с.90.
10. Гусева М.А., Андреева Е.Г. Композиция пространственной формы меховой одежды. // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – № 119. – С.31-43.
11. Гончарова Т.Л., Гусева М.А., Самован Л.В. Картины Айвазовского как творческий источник при создании коллекции одежды из меха // Сборник материалов Международной научно-технической конференции «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности» (ИННОВАЦИИ – 2016). М.; МГУДТ. Ч. 1 - С. 163-166.
12. Guseva M.A., Andreeva E.G., Getmantseva V.V., Goncharova T., Goncharuk E. Designing clothes from materials with complex spatial topography of the surface based on creative source. // Education, Science and Humanities Academic Research Conference: Conference Proceedings, June 30th, 2017, San Francisco, USA: Scientific public organization “Professional science”, 2017. P. 371-379.
13. Городнова М.В. Роль русского костюма в разработке коллекции современной женской одежды // В Сборн. Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2017»: сборник материалов Часть 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. – 1 с. 154-157.
14. Гусева М.А., Андреева Е.Г., Петросова И.А. Использование натурального меха в исторической одежде россиян // «Universum: технические науки». 2017. № 1 (34), с. 6.
15. Соснина Н., Шаньгина И. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб.: Искусство-СПБ, 1999. – 400 с.
16. Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России. XV – начало XX века. - М.: Арт-Родник, 2000. – 235 с.
17. Гусева М.А., Андреева Е.Г., Новиков М.В., Вяткина К.Д. Анализ тенденций развития и актуальности декорирования одежды натуральным мехом // Потенциал современной науки. – 2015, № 9. С.13– 17.
18. Государственная Третьяковская галерея. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.tretyakovgallery.ru/> (дата обращения 12.10.2017).
19. Русский музей: Виртуальный филиал [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.virtualrm.spb.ru/> (дата обращения 05.11.2017).
20. Рогожин А.Ю., Гусева М.А., Петросова И.А., Андреева Е.Г. Основы прикладной антропологии и биомеханики. Конспект лекций. Электронное учебное пособие для

подготовки бакалавров и магистров по направлению 29.03/04.05 Конструирование изделий легкой промышленности – Москва, 2017

21. Гусева М.А., Петросова И.А., Андреева Е.Г., Гетманцева В.В., Лунина Е.В. Конструктивное моделирование плечевых и поясных изделий. Электронное учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 29.03.01, 20.04.01 Технология изделий легкой промышленности- Москва, 2017