

НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ПО КОСТЮМУ

Амиржанова А. Ш.¹, Черногор Е. Ю.²

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, e-mail: aina71@bk.ru

²ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, e-mail: kate_chernogor@mail.ru

---

В данной статье авторы рассуждают о том, что в современном мире русская народная культура находит свое воплощение в разных областях дизайна. Свое особое, самобытное решение оно нашло в дизайне одежды, так как в народном костюме в большей мере отражены отработанные поколениями грандиозные решения, являющимся связующим звеном между художественным прошлым народа, настоящим и будущим. Так называемый «Русский стиль» стал источником для вдохновения не только для отечественных модельеров и дизайнеров, но и для зарубежных. Этому поспособствовали образы и костюмы «Русских сезонов» в 20-е годы XX века. В дальнейшем, авторы обращаются к творчеству Н. П. Ламановой, основавшая свой собственный, самобытный стиль, в основе которого лежала функциональность, не сложный крой и обращение к традиционной русской одежде. Также, в статье представлена информация об известных советских художниках-модельерах разных лет, которые исследовали и использовали в своем творчестве основу народного женского костюма – рациональность, декор рубахи, зависимость декора от назначения, возрастные особенности построения и оформления костюма и т.д. В начале XXI века стиль «а-ля-рюсс» не утратил своей популярности и продолжает оставаться символом уникальности и продуманности образа. «Славянская мода», «Русский стиль» особо ярко заявила о себе как на мировых подиумах, так и на отечественных, российских. И вместе с традиционным декорированием костюма современные дизайнеры применяют инновационные методы: например, А. Ахмадуллина в своей коллекции 2017 года, основанной на сказке «Три царевны подземного царства», использовала цифровую печать принтов. В заключении, авторы считают, что на сегодняшний день в мире моды идет процесс трансформации и переосмысления традиций, с учетом современных требований.

Ключевые слова: традиция, русский стиль, декор, вышивка, крой, кутюрье, орнамент.

FOLK TRADITION AND ITS SUCCESSION IN THE CREATIVITY OF MODERN DESIGNERS ON COSTUME

Amirzhanova A.SH.¹, Chernogor E. Yu.²

¹FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: aina71@bk.ru

²FGBOU VO "Omsk State Pedagogical University", Omsk, e-mail: kate_chernogor@mail.ru

---

In this article, the authors argue that in the modern world Russian folk culture is embodied in various areas of design. It found its special, distinctive solution in the design of clothes, as the folk costume reflected to a large extent the grandiose decisions worked out by generations, which are a link between the artistic past of the people, the present and the future. The so-called "Russian style" has become a source for inspiration not only for domestic fashion designers and designers, but also for foreign ones. This contributed to the images and costumes of the "Russian Seasons" in the 20s of the XX century. In the future, the authors turn to the works of N. P. Lamanova, who founded her own distinctive style, which was based on functionality, not complicated cut and appeal to traditional Russian clothes. Also, the article provides information about famous Soviet fashion designers of different years who explored and used the basis of the national women's costume in their work - rationality, shirt décor, dependence on designation, age characteristics of building and styling the costume, etc. At the beginning of the XXI century, the style "a la russ" has not lost its popularity and continues to remain a symbol of the uniqueness and thoughtfulness of the image. "Slavic fashion", "Russian style" especially clearly manifested itself both on the world catwalks and on the domestic, Russian ones. And along with the traditional dressing of costumes, modern designers use innovative methods: for example, A. Akhmadullina in her 2017 collection based on the fairy tale "Three princesses of the underworld" used a digital print of prints. In conclusion, the authors believe that today in the world of fashion there is a process of transformation and rethinking of traditions, taking into account modern requirements.

Keywords: tradition, Russian style, decor, embroidery, cut, couturier, ornament.

Заинтересованность народной культурой характерна для разных областей: в дизайне, музыке, в ремесленном производстве, и, конечно же, в одежде. Каждый народ благодаря своей самобытности, условиям жизни, традициям и обычаям вносит лепту в мировую моду. В народном костюме отражены отработанные поколениями грандиозные решения, он является связующим звеном между художественным прошлым народа с его настоящим и будущим. В прошлом, народному костюму принадлежало множество функций: обереговая, защитная, воспитательная, и, конечно же эстетическая. Накопив бесчисленные богатства, народный костюм стал неисчерпаемым источником для творчества модельеров. Национальные мотивы основательно вошли в мир современной моды, став одним из актуальных трендов. Изделия, созданные по мотивам народного костюма, в отличие от других модных новинок, имеют продолжительное существование [1, С. 10].

Одежда и аксессуары в русском стиле присутствует в коллекциях не только русских, но и зарубежных брендов. «Русский стиль» – основывается на использовании традиций русского национального искусства. Представление о «русском стиле» сформировалось в начале XX в. под французским названием «a l'russe» и со стереотипом как нечто роскошное и богемное. Этому поспособствовали образы и костюмы героев спектаклей «Русских сезонов» С. Дягилева в 1910-20-ых годах.

В 1920-е годы «русский стиль» был популярен по причине, как принято считать, эмиграции российской аристократии. В Европе, русские дворяне не редко работали в области моды, а бывало и сами основывали Модные дома. Например - IgFe Ирины и Феликса Юсуповых, Дом вышивки Kitmir.

Одной из первых, к крою народного костюма, как к функциональной и не сложной одежде, обратилась Н. П. Ламанова. Она основала свой собственный, самобытный стиль. В формах национального костюма ее привлекла рациональная мудрость и простота кроя (Рис 1).

Рис. 1. Рисунки В. Мухиной по моделям Н. Ламановой. Домашнее платье из головного платка. Приложение к журналу «Красная Нива», 1925 г.

Что касалось выбора тканей, в то непростое время диапазон был не велик. В основном это были – суровое полотно, используемая для солдатской шинели, бязь и ситец. Но талант и мастерство Н. П. Ламановой позволил взглянуть на эти материала по-новому. Взяв во внимание текстуру, свойства и раскрыв особенности используемых тканей, она сумела разработать модели, в основе которых лежал принцип сочетаний простых геометрической форм. Подобный принцип типичен для всех видов традиционной русской одежды. Пользуясь народной системой декора одежды, модельер размещала вышивку в подсказанных конструкцией местах: в области груди, плеч, на рукавах, по низу платья (Рис. 2).

Рис. 2. Рисунки В. Мухиной по моделям Н. Ламановой.. Кафтан из полотенец, стиль «аля рюс», 1925 год.

Н. П. Ламанова использовала как подлинный старинный, так и авторский орнамент. Ритм декора повторял общий силуэт и характер покроя. На Всемирной выставке в Париже в 1925 г. ожидаемый успех - необычные ансамбли Н.П. Ламановой и В. И. Мухиной, отличавшиеся изысканным вкусом и высоким уровнем мастерства, получили Гран-при [2, С. 18–33].

В 1930-х годах художники-модельеры начали более детально исследовать и использовать в своем творчестве основу народного женского костюма - декор рубахи. Центром композиции данного изделия являлся плечевой пояс: вышивка у ворота, на груди и рукавах решались по-разному.

В 1950-х годах помимо декоративного строя народного костюма, модельеры-художники обращают внимание и на внутренние закономерности, такие как, рациональность, зависимость декора от назначения, возрастная особенность построения и оформления костюма и т.д. В проектировании одежды становятся важными свойства и возможности тканей. Вырабатываются льняные ткани гладких и разноцветных окрасок, а для

создания необычных рисунков, художники вдохновлялись памятниками древнерусского зодчества.

В 1980-х годах, среди художников-модельеров можно выделить А. Веселова и его оригинальное применение рубашечного кроя в «коллекции выставочного характера женских платьев». Гармонию формы обеспечивают соотношения: длины платья, ширины рукавов и габариты вышивки. Веселов переносит традиционное расположение вышивки с плечевого расположения на нагрудное. Изменяет и саму конфигурацию, делит полосу вышивки на обособленные замкнутые узоры.

Подлинную художественную революцию в использование народного искусства при проектировании костюма совершил В. М. Зайцев, творчески переработавший национальный костюм в современную версию. В его работах преобладают естественность формы, кроя, цветосочетания, четкая линия плеча, головные уборы и аксессуары в гармонии с одеждой и самое главное - приверженность классической традиции (Рис.1).

Рис. 1. В. Зайцев. Коллекция на русскую тему, 2013 г.

В коллекциях одежды В. М. Зайцева всегда присутствуют народные мотивы, к примеру «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия по красоте», «Воспоминание о будущем». В его творчестве органично соединяется самобытность и интеллект автора, дух народной культуры и актуальность моды. Мотивы народного искусства используются В. М. Зайцевым в костюме деликатно, не для того, чтобы шокировать публику, а ради художественной выразительности. Прелестью его работ являются вышивки, аппликации, кружево, украшения. Применяя особенность народного кроя, кутюрье демонстрирует не «музейный», а современный костюм. Отсюда происходят довольно популярные низкие проймы,

рубашечный рукав, декоративное оформление конструктивных швов, украшение вышивкой манжет и горловины [3].

Коллекции В. Юдашкина так же несут в себе сюжеты народной русской культуры. Отличительной особенностью его Дома Моды стала «русская» вышивка бисером, пайетками и стразами (Рис. 3).

Рис. 3. В. Юдашкин. Коллекция «Шик а-ля рюс», Париж, 2010 г.

Модели, как и многие материалы, из которых они созданы, вышивка, аппликации, выполненные вручную. Кутюрье посвящает свои работы разнообразным темам: русскому искусству, литературе, живописи, балету.

Вдохновился «русским стилем» и французский модельер Ив Сен Лоран. Однако, его Русская коллекция основана на интерпретации русских традиций в цыганском стиле. Главными характеристиками «русского стиля» стали символы богатства и роскоши, такие как парча, золоченый бархат, кожа, меха. В 2009 году, уже после смерти Ива, партнер и наследник империи YSL Пьер Берже организовал в Париже большую выставку традиционного русского костюма под маркой Yves-SaintLaurentFoundation.

В начале XXI века «русский стиль» продолжает развитие, он становится символом уникальности и продуманности образа. Довольно часто в декоре костюма используют геометрический орнамент, основанный на квадрате или ромбе, вышитый швом «крест». В славянских верованиях крест символизировал солнце, треугольник ассоциировался с человеком, ромб - с природной гармонией, круг - с солнечной энергией. Зачастую, народные мотивы в современных костюмах больше угадываются, чем акцентируются.

В период зимы в моду возвращаются валенки, приобретшие новый современный вид. Классический головной убор «ушанка» - обновился, но основной принцип уши - отвороты - остался. Схожи с русскими народными головными уборами являются шапка-«боярка», валенные колпаки, картуз (на конструкции которого основываются кепки), вязаные рогатые шапки, платки и шали.

Славянская мода особо ярко заявила о себе на мировых подиумах в 2001-2002гг. Многие западные модельеры были вдохновлены поездками в Россию, вследствие чего создали свои «русские» коллекции. Так, зимой 2001 г, Джон Гальяно, побывав в Центральной России, после чего создал трилогию - «Анастасия», «Санкт-Петербург» и «Русская матрешка».

Стиль «а-ля-рюсс» получил популярность в сезоне осень/зима 2012-2013. Вышивками в фольклорном стиле, помимо одежды, украшали и аксессуары. Модели RobertoCavalli в великолепных ушанках вышагивают по «зимнему» подиуму, DianevonFurstenberg в коллекции «Зимний дворец» представляет изумительную технику оренбургского вязания, отсылает к военной форме российских военнослужащих. А Caractere дал название своей коллекции осень/зима 2012-2013 «Сибирь», удивив приятными жакетами и накидками. В коллекции весна/лето 2015 бренда Valentino мы можем увидеть славянские мотивы и народную вышивку. В данной коллекции были использованы образы-обереги, особо почитаемые у славянских народов (например, свастические символы жизни). Рубашки с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами, в некоторых сарафанах воссоздаются вологодские коники. Используемые материалы – это льняная ткань крупного плетения, органза и бархат [4, С. 48 – 49].

«Русский стиль» свойственен и отечественным дизайнерам (Д.Симачев, И. Чапурин, У. Сергеенко, В.Лисовец). Так же, среди модельеров выделяются художники И. Крутикова, Т. Парфенова, А. Ахмадулина (Рис. 4).

Рис. 4. А. Ахмадулина. Коллекция «Русский стиль», 2016 г.

Рис. 5. У. Сергеев. Коллекция «Русский стиль». Неделя высокой моды в Париже, 2014 г.

Переосмысливая приемы конструкции, формы и кроя народного костюма, они разрабатывают современный костюм, который основан на принципе гармонии, единства формы и содержания, простоте и функциональности [5].

Вместе с традиционным декорированием костюма художники применяют инновационные методы. К примеру, А. Ахмадулина в своей коллекции 2017 года, основанной на сказке «Три царевны подземного царства», использовала цифровую печать

принтов. Основой послужила старинная народная техника плетения жемчугом и золотого шитья.

Так же можно отметить коллекции 2017 года: Spring-summer и Resort О. Вильшенко. В Spring-summer мы наблюдаем традиционный крой русского костюма. Особенности коллекции это: А-образные юбки и сарафаны с воланами по низу, накидки на плечи, блузы, мотивы павлопосадских платков и жостовских подносов, русского кружева, а также техники лоскутного шитья. Цветовая гамма основана на традиционном – красном, белом и черном. Используются натуральные ткани – шифон, хлопок, шерсть, шёлк, сатин, лён и органза. В коллекции Resort акцент на русском кружеве и народной вышивке, так же варьируется тема павлопосадских платков. Цвета используются стандартные для русского дворянства: пастельные, светлые и черные.

Таким образом, в заключении можно отметить, что на сегодняшний день в мире моды идет процесс переосмысления традиций, их трансформация с учетом современных требований. Дизайнеры не копируют национальный костюм, а стремятся достичь выразительности, через осмысление народной культуры, отбирая основные элементы. Развитие текстильной и легкой промышленности, появление купонных тканей с полосой орнамента также способствует решению моделей в народном стиле. Подобные ткани передают национальный дух, завершенность и изысканность. Прекрасно дополняет одежду декор в виде вышивки (к примеру «крестецкая строчка»). Одним из приемов «русского стиля» является использование принтов – гжель, хохлома, применение в виде текстильной основы, а не как самостоятельного вида одежды, павлово-посадских и оренбургских платков, вологодского кружева. В современной одежде модельеры сочетают напряженность цвета, многообразие красок, скульптурные формы. В этом и заключатся развитие традиций и параллельно проявление новаторства, индивидуального стиля. Интерес к традициям народного костюма является благоприятной творческой тенденцией современной моды. Прошедшие многовековую проверку орнаменты, цветовые сочетания, функциональный крой актуальны и сегодня.

Список литературы

1. Амиржанова А.Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия студентов направления «Дизайн» : Учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. Омск : ОГИС, 2013. 109 с.
2. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. М : Галарт, 1995. 424 с.

3. Преображенская И. В. Методы проектирования в дизайне одежды [Электронный ресурс] / И.В. Преображенская // Блог Ирины Преображенской, 2015. – 17 декабря. URL: <http://irapr.ru>.
4. Джонс Сью. Fashion-дизайн. Все, что нужно знать о мире современной моды. Пер. с англ. / С. Джонс – СПб., 2012. – 176 с.
5. Липская В. М. Психология и социология костюма / Под ред. В. М. Липская. СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2015. С.14.