

УДК 7.01.1.2: 7.012.23

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА

NATIONAL COSTUME AS A SOURCE OF CREATIVITY

Л.В. ЕРШОВА, И.Г. СЕДОВА, А.В. ЧЕРОКОВА
L.V. YERSHOVA, I.G. SEDOVA, A.V. CHEROKOVA

(Шуйский филиал Ивановского государственного университета)
(Shuya (branch) of Ivanovo State University)

E-mail: ershova_1@bk.ru; irina__sedova@mail.ru; anna.cherokowa@mail.ru

В статье выявляется потенциал народного костюма как источника идей для современного дизайнера. На примере деятельности студенческого объединения "Традиция" авторы рассматривают подходы (системно-комплексный, художественно-эстетический, этнорегиональный, деятельностный) и направления обращения к этому потенциалу при моделировании современной одежды. Особое внимание в статье уделено разработке коллекций на основе исследования и освоения традиционных технологий и создания коллекций - реконструкций; коллекций, отражающих специфику

региональных особенностей силуэта, структуры, технологий исполнения и декорирования; коллекций на основе импровизаций и трансформаций образов зимней традиционной одежды.

The article reveals the potential of the national costume as a source of ideas for the modern designer. On the example of the student association "Tradition" the authors discuss approaches (system-integrated, artistic, aesthetic, ethno-regional, activity) and the direction of access to this potential in modeling modern clothing. Special attention is paid to the development of collections based on research and development of traditional technologies and the creation of collections - reconstructions; collections, reflecting specific regional features the silhouette, structure, technology, performance and decorating; collections based on improvisation and transformation of the image of winter traditional clothing.

Ключевые слова: дизайн, реконструкция, традиция, потенциал народного костюма, региональное и национальное многообразие.

Keywords: design, reconstruction, tradition, potential national costume, regional and national diversity.

В начале XXI века все актуальней становятся тенденции обращения деятелей культуры к национальным художественным традициям как неиссякаемому источнику творческих идей. Это во многом обусловлено пробуждением национального самосознания народа, ориентацией на самоутверждение и дальнейшее развитие современных этнохудожественных культур многонациональной России. К традиционному народному искусству в целом и, в частности, к национальному костюму все чаще обращается мир моды и дизайна.

Это обусловлено рядом причин, среди которых можно назвать такие, как:

– уникальность традиционного народного костюма как явления, содержание которого не ограничивается лишь утилитарной и эстетической функциями. Народный костюм характеризуется полифункциональностью, синтетичностью, высокой духовностью; воплощая в себе модель мира – он космичен; синкретичностью народного костюма, которая обусловлена безраздельным единством самых разных сфер хозяйственно-хозяйственной, трудовой, социальной, культурной деятельности (включая земледелие и возделывание текстильных культур, соответствующие трудовые процессы по обработке текстиля, религиозная, обрядовая, быто-

вая, обрядово-праздничная, досуговая и другие сферы). Помимо этого художественный образ народного костюма складывается на основе синтеза разных видов декоративно-прикладного искусства (ткачество, вышивка, кружевоплетение, бисероплетение и др.);

– региональное и национальное многообразие, многослойность народного костюма несут в себе потенциал для вариативного прочтения и возможности импровизационной трансформации, в силу этого народный костюм является неиссякаемым источником дизайнерских замыслов;

– простота и выразительность кроя элементов народного костюма, сочетающие удобство и красоту, соответствуют тяготению современной моды к выразительной простоте;

– яркость, мажорность цветового решения традиционного костюма при безусловной колористической гармонии делает его безупречным по вкусу и высоким образцом в дизайнерской колористике.

Цель данной статьи – выявить подходы и принципы, на которые может опираться процесс воплощения идей традиционного костюма в моделировании современной одежды.

В первую очередь, в основе дизайнерских проектов на основе народного опыта

должен лежать *системно-комплексный* подход, предполагающий многосторонний учет всех достоинств традиционного костюма, понимание не только его внешнего совершенства и привлекательности, но и глубинных социально-культурных, нравственно-эстетических, экологических и технологических достоинств. *Диалогический* – подход, учитывающий в каждом новом творческом продукте наличие некоего скрепа из мало меняющегося стержня культуры, и признаков, характерных для актуальной культурной среды. В силу этого в современном костюме обнаруживается (хоть и в разных пропорциях) сочетание этих составных, отчего костюм, невзирая на межэтнические и инокультурные влияния, приобретает, как правило, национальный характер. *Этнорегиональный* подход – это ориентация на восприятие особенностей традиционного костюма конкретного региона, конкретного народа в многосторонних связях с природно-географической и культурно-исторической средой. Такой подход может вывести модельера на создание уникальных коллекций, обладающих особым своеобразием, единством стиля, и способствовать формированию авторского почерка мастера. *Художественно-эстетический*, как один из ведущих подходов, предполагает исследование и учет эстетических параметров традиционного прообраза (пропорциональное соотношение целого и частей, пропорции каждого отдельного элемента, их согласование и соразмерность, красоту и особенности силуэта, цветовую гармонию и специфику декорирования). *Деятельностный* подход позволяет преобразовать поисково-исследовательские материалы и выводы в непосредственный продукт моделирования и конструирования современного костюма на основе учета своеобразия народного прототипа [1].

Известны различные направления использования народных традиций в дизайне костюма: образно-ассоциативное переоплощение источника; прямое заимствование принципов конструктивного построения в комплексе с ярко выраженной трансформацией элементов кроя одного

или нескольких образцов; частичное или полное использование различных элементов декора и способов декоративного оформления в современной модели. Рассмотрим ряд *принципов* творческого процесса этнодизайна с позиций регионального аспекта, как одного из продуктивных подходов к традициям.

Студия "Традиция", функционирующая на базе Этнохудожественного центра "Истоки" факультета искусств Шуйского филиала Ивановского государственного университета, в течение ряда лет работает в направлении исторической реконструкции и этнодизайна. Одним из ведущих в деятельности студии является принцип историчности. Занятия в студии прежде всего нацелены на исследовательскую работу студентов по сбору и изучению старинных образцов костюма разных регионов, выявление временных границ их бытования, восстановление условий их социальной принадлежности и т. д. Результатом подобной поисковой деятельности становится появление коллекций из моделей, созданных на основе восстановления и реконструкции народных костюмов разных губерний России, максимально приближенных к реальным. И в этом случае действует принцип аутентичности. Здесь важен каждый, на первый взгляд, незначительный штрих, каждая деталь. Опора на этот принцип дает молодому дизайнеру глубокое понимание сущности целостного образа костюма того или иного региона, специфики силуэта и кроя, обоснованности технологии и способов обработки. Для студентов – это школа постижения традиций многонациональной России, без которых не может быть достойных дизайнерских проектов. Следование данному принципу привело к созданию коллекций "Гуляй, Красота, на всю Ивановскую!", художественная идея которой – отражение давней традиции ярмарок на Ивановской земле, куда съезжались гости из разных мест – "себя показать и других посмотреть". Это костюмное многоцветье из Архангельска, Вологды, Ярославля, Владимира, Нижнего Новгорода, Пензы, Тамбова и других регионов вобрала в себя коллекция из одина-

дцати традиционных костюмных комплексов разных губерний России. Каждый костюм – это кропотливый ручной труд, что само по себе ценно с точки зрения приобретения профессионализма и компетентности будущих художников (рис. 1 – коллекция "Гуляй, Красота, на всю Ивановскую!". Студия "Традиция" Шуйского филиала ИвГУ: диплом II степени в номинации "Лучший славянский костюм" IX Международного конкурса высокой моды национального костюма ЭТНО-ЭРАТО. 2008 г.).

Рис. 1

Особое место в деятельности студии "Традиция" занимает поисково-творческая работа по исследованию и воссозданию традиционного народного костюма Ивановского края на основе изучения особенностей кроя, поисков и освоения народных технологий конструирования и шитья, специфики декорирования деталей костюма. Собирая скудные материалы о костюме Ивановского региона, продолжая этнохудожественные традиции своих предков – художников, набойщиков, ткачей, студенты исследуют особенности крашения тканей, изготовления набойных досок (манер и цветов), осваивают старинные технологии ручной ивановской набойки. Результаты исследований и экспериментов находят отражение в разработке коллекций современных костюмов с этническими мотивами (например, коллекция "Лен-ленок") с использованием традиционных технологий декорирования тканей (ручная набойка), с бережным сочетанием мотивов народного костюма и социокультурных традиций

Ивановского региона (рис. 2 – коллекция "Лен-ленок". Студия "Традиция" Шуйского филиала ИвГУ. 2012: Диплом I степени Фестиваля искусств "Студенческая весна - 2012" Шуйского филиала ИвГУ за коллекцию костюмов "Лен-ленок").

Рис. 2

В этом случае проявляется принцип диалогичности. Диалог культур на примере таких костюмов проявляется во взаимодействии и взаимообогащении удаленных друг от друга явлений во времени и в пространстве. Авторы коллекций стремятся сохранить отдельные специфические особенности традиционного силуэта, кроя используемых тканей (ивановских ситцев и льна), материалов для отделки, привнося в современный костюм новые тенденции, способы обработки, стиль и т.д.

Одной из последних разработок "Традиции" является коллекция моделей "Русская зима". Зимние виды одежды на Руси были добротны, богаты и, конечно, разнообразны, что ценно для дизайнеров. В основе проектирования данного направления лежит принцип импровизации и образности. Переработка традиционного материала, его импровизация на основе использования целого ряда выразительных средств (гипербола и приуменьшение, контрасты и нюансы цвета, масштабы и пропорции, динамика и статика, равновесие и асимметрия и т.д.), интеграция в современный дизайн приводят процесс моделирования к продуктивным результатам.

В данную коллекцию входят шесть моделей, выполненных по мотивам зимней одежды Руси. В ней использованы современные ткани – белая смесовая сорочечная ткань Тиси и креп-атлас, вручную расписанные в технике "холодный батик". При выборе ткани учитывался принцип экологичности: состав ткани Тиси 210 г/м² – входит синтетическая и натуральная основа (35% хлопка / 65% полиэстера), не вызывающая аллергических реакций и имеющая отличные гигиенические свойства, что придает ей высокие потребительские качества. Для росписи были выбраны акриловые краски для ткани Decola. Они дают яркие, чистые цвета, легко смешиваются, быстро высыхают, легко растворяются водой, обладают хорошей укрываемостью, при высыхании образуют эластичную, несмываемую пленку.

Для росписи была выбрана холодно-пастельная, зимняя гамма, навеянная холодными зимними оттенками. Ткань для каждого костюма приобретала в ходе росписи специфическую цветовую гамму (изумрудно-голубая, сиренево-фиолетовая, розово-голубая, сиренево-синяя и т.д.), роспись выполнена орнаментальными мотивами, преимущественно растительно-цветочного характера (вариации орнаментальных росписей стен Царских палат Московского Кремля). Расписанная ткань закреплялась термическим способом. В качестве дополнений и украшений костюмов использован искусственный мех и искусственный жемчуг. Нагрудные украшения выполнены из синтетической тесьмы и искусственного жемчуга в технике макраме. Крой и дополнения к костюмам переработаны в соответствии с требованиями современной моды.

На первом этапе создания коллекции была выполнена подготовительная работа по изучению зимних видов одежды России разных регионов и разных времен. В качестве прототипов для моделирования взяты элементы традиционной верхней одежды: шуба Московской Руси XV-XVII веков, зипун (полукафтан) – верхняя одежда у крестьян, боярский кафтан XVII века, фезья (вид кафтана с широким подолом и с

длинными, свисающими до земли рукавами), сокольничий костюм времен царя Алексея Михайловича, польский кафтан Петра Великого, охабень – верхняя женская одежда первой половины XVII в.

На втором этапе в результате моделирования были созданы шесть вариантов шубки, каждый из которых имел некоторые наиболее яркие признаки старинной одежды: расклешенная шубка с большим отложным воротником и укороченными рукавами – реглан; приталенная шубка с отрезным подолом до колена, стоячим меховым воротником и расширенным к низу втачным рукавом (модель создана на основе зипуна); приталенная длинная шубка, отрезная по талии, со стоячим меховым воротником и меховым присборенным рукавом с манжетой; расклешенная шубка с косым срезом по подолу и капюшоном (рукав двойной – втачной, короткий из основного материала, удлиненный мехом); приталенная шубка, отрезная по груди, со стоячим меховым воротником и меховым присборенным двойным рукавом с манжетой; приталенная шубка, отрезная по груди, со стоячим меховым воротником и втачным длинным рукавом с прорезями для продевания рук.

Третий этап работы был направлен на разработку лекал и выкроек в соответствии с эскизами. Создание выкройки для будущей модели – это сложный процесс, и здесь на помощь приходит традиционный крой распашных, удлиненных и объемных форм. Силуэты кроя строились на основе вариаций и импровизации с использованием перечисленных выше средств выразительности.

Четвертый этап работы – это выполнение головных уборов и дополнений к костюму. В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность. Русский традиционный костюм славится многообразием головных уборов, поэтому и наша коллекция дополнена разнообразными и сложными головными уборами,

ВЫВОДЫ

созданными из искусственного меха с аксессуарами из бус и макраме (рис. 3 – коллекция "Русская зима". Студия "Традиция" Шуйского филиала ИвГУ, 2014 г.). Диплом за 1-е место на XVI Международной выставке-конкурсе современного искусства. Название конкурсной работы: "Русская зима". Конкурс художников театра, кино и телевидения. Номинация: Искусство художника по костюму. Профессиональная категория: Профи. Диплом Лауреата Фестиваля искусств "Студенческая весна - 2014" Шуйского филиала ИвГУ за коллекцию костюмов "Русская зима", Диплом участника в Региональном фестивале молодежных театров моды "Мир молодых", 2014 год, Специальный диплом в номинации "Сценический костюм" VII Всероссийского конкурса "Русский костюм на рубеже эпох" в 2014 году). Коллекции были показаны на различных фестивалях (Москва, Ярославль, Тула, Ростов-на-Дону) и получили достаточно высокую оценку, что свидетельствует о верности выбранного направления в творческой деятельности коллектива студентов и преподавателей – участников студии "Традиция".

Рис. 3

Таким образом, традиционный народный костюм – это не только объект истории и культуры, достойный сохранения и изучения. Народный костюм продолжает жить в условиях новых реалий как источник вдохновения современных дизайнеров.

1. Раскрыт потенциал традиционного народного костюма как источника творческих идей для дизайнеров (полифункциональность, синтетичность, духовность, синкретичность, региональное и национальное многообразие, многослойность, простота и выразительность, яркость, мажорность).

2. Обоснован ряд подходов (системно-комплексный, диалогический, художественно-эстетический, этнорегиональный, деятельностный) и принципов (аутентичности, диалогичности, импровизации, образности, экологичности и др.) к использованию потенциала народного искусства в процессе моделирования современного костюма.

3. Рассмотренный в статье опыт деятельности студенческого объединения-студии "Традиция" Этнохудожественного центра Шуйского филиала ИвГУ свидетельствует, что учет выявленных подходов и принципов к изучению народного костюма с опорой на активное использование региональных текстильных традиций позволяют молодым дизайнерам обнаружить в народном костюме неиссякаемый источник творческих идей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ершова Л.В.* Диалог культур как один из важнейших принципов реализации образовательной функции народного искусства: региональный аспект // *Современные проблемы науки и образования.* – 2013, №5; URL: www.science-education.ru/111-10301 (дата обращения: 04.11.2013).

2. *Черокова А.В., Седова И.Г.* Использование современных функций традиционного народного костюма в этнокультурном пространстве России // *Современные проблемы науки и образования.* – 2013, № 5; URL: <http://www.science-education.ru/111-10339> (дата обращения: 15.10.2013).

REFERENCES

1. *Ershova L.V.* Dialog kul'tur kak odin iz vazhnejshih principov realizacii obrazovatel'noj funkcii narodnogo iskusstva: regional'nyj aspekt // *Sovremennye problemy nauki i obrazovanija.* – 2013, №5; URL: www.science-education.ru/111-10301 (data obrashhenija: 04.11.2013).

2. Cherokova A.V., Sedova I.G. Ispol'zovanie sovremennyh funkcij tradicionnogo narodnogo kostjuma v jetnokul'turnom prostranstve Rossii // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 2013, № 5; URL: [http://www.science-](http://www.science-education.ru/111-10339)

[education.ru/111-10339](http://www.science-education.ru/111-10339) (data obrashhenija: 15.10.2013).

Рекомендована кафедрой изобразительного народного и декоративно-прикладного искусства и методики обучения. Поступила 15.06.15.
