

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2019, №2, Том 4 / 2019, No 2, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-2-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/15TLKL219.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Герасимова М.П., Золотцева Л.В., Мехтиева М.И. Трансформация деталей кроя русского костюма в моделях современной женской одежды из трикотажных полотен // Научный журнал «Костюмология», 2019 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/15TLKL219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Gerasimova M.P., Zolottseva L.V., Mehtieva M.I. (2019). Transformation of the details of the Russian costume in the models of modern women's clothing from knitted fabrics. *Journal of Clothing Science*, [online] 2(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/15TLKL219.pdf> (in Russian)

УДК 391:677.074/.076

ГРНТИ 64.31.14

Герасимова Мария Павловна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Москва, Россия

Старший преподаватель

E-mail: ger.m@mail.ru

ИНЦИ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1022984

Золотцева Любовь Викторовна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Москва, Россия

Профессор

Доктор технических наук, профессор

E-mail: LVZolottseva@yandex.ru

Мехтиева Мария Ивановна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Москва, Россия

Аспирант

E-mail: mariacat@bk.ru

**Трансформация деталей кроя русского
костюма в моделях современной женской одежды
из трикотажных полотен**

Аннотация. В статье рассматриваются способы преобразования конструктивных и художественно-декоративных элементов русского костюма в современных трикотажных полотнах с применением зон смены переплетений. Изложена взаимосвязь свойств и возможностей трикотажа с получением новой формы и модели изделия. Проанализирован исторический комплекс русского народного костюма, выявлена характерная взаимосвязь формы и орнамента для работы над созданием современной коллекции женских трикотажных изделий с использованием ретроспективной конструкции русского костюма. Выявлено, что характерным тектоническим элементом многих изделий русского костюма – рубаш, сарафанов, душегрей и верхней одежды являются складки, которые относятся к конструктивным средствам формообразования. Рассмотрена возможность проектирования моделей женских трикотажных изделий на основе исторических прототипов, конструктивно и декоративно похожих на модели женского народного костюма. Определено, что использование сложных

комбинированных заправок на современном оборудовании путём перехода с одного вида переплетения на другое позволит оптимизировать конструктивные линии деталей кроя и технологические узлы. Дана характеристика формообразования изделий за счёт использования фактуры и деформационных свойств трикотажа – способности к изгибу, сжатию, растяжению. Описаны возможности современных трикотажных переплетений и оборудования. Выявлено, что внедрение предлагаемой методики трансформации исторических элементов народного русского костюма в современное трикотажное изделие позволит обновлять ассортимент без дополнительных затрат на производство моделей новых моделей. Сделан вывод, что сохранению традиций народного костюма в моделировании способствуют современные тенденции моды, вызвавшие к жизни такое самостоятельное направление в моделировании, как фольклорный стиль.

Ключевые слова: источник; трикотаж; модели; переплетение; конструкция; структура; костюм; формообразование

Трикотаж всегда рассматривался превосходным современным материалом для разных видов одежды. Ассортимент изделий из трикотажа весьма разнообразен за счёт волокнистого состава, цветовой гаммы и свойств переплетений. Создание коллекции современной одежды из трикотажа с использованием ретроспективной конструкции русского костюма кажется актуальным и представляется интересным с точки зрения проектирования новых конкурентоспособных женских моделей изделий. С этой целью в работе предлагается способ трансформации деталей кроя русского народного костюма в моделях современной одежды из трикотажа.

Современные темпы развития трикотажной промышленности позволяют проектировать не только новые формы, но и новое качество одежды. Применение новых видов сырья и пряж, соединённые с возможностью создания новых переплетений, позволяют дизайнеру и конструктору заниматься инновационной деятельностью. Прежде чем приступить к процессу художественного проектирования одежды, необходимо провести предпроектный анализ, позволяющий определить современные модные тенденции и изучить спрос [1].

Определение качеств и функций будущего изделия диктует необходимость исследования моделей-аналогов, изучение современного сырья и возможностей оборудования. Выбирается творческий источник, создаётся концептуальная модель процесса проектирования изделий. При создании костюма необходимо помнить о гармонии, создаваемой системой связей элементов различной структуры, если речь идёт о трикотаже [1]. Изделие из пластичного полотна как оболочка следует за фигурой и поэтому важно создать взаимосвязанную систему, единую объёмно-пространственную структуру.

Проработка проектного образа подразумевает необходимость учитывать функциональные, технические и экономические факторы. Часто эстетические функции соединяются с эргономическими. Одежда должна быть не только красивой, но и обеспечивать комфорт. При проектировании изделий необходимо соединить использование соответствующего оборудования с возможными способами экономии сырья и оптимизацией производственного процесса, исходя из того, что технические факторы неразрывно связаны с экономическими.

Обращение к русскому народному костюму как источнику творческой идеи не случайно на волне возрождения интереса к национальной традиции. Этим обусловлена, например, популярность «ярусных» платьев из цветных тканей, повторяющих конструкцию народных рубах.

Работа с трикотажем, при использовании в качестве идеи русского народного костюма, позволяет не копировать существующие конструктивные узлы, а применять ассоциативный подход к трансформации творческого источника. Создание современного костюма из трикотажа – это процесс переосмысления, использование традиций с точки зрения особенностей оборудования и современных потребностей. Народное искусство очень традиционно и художнику требуется в рамках традиции создавать заново внешний облик современных моделей [2].

Комплекс русского костюма создаёт впечатление стабильности, спокойствия, цельности. В композиции прослеживается ритмические повторения прямых вертикальных, горизонтальных, диагональных линий кроя и орнаментальных членений. Для композиционного строя характерны простые пропорциональные членения. В чередовании элементов костюма прослеживается ритм линий и площадей (рис. 1).

Рисунок 1. Фото комплекса женского русского костюма [2]

Русский исторический костюм своеобразен благодаря своему декоративному оформлению. Цвет, декор и фактура являются элементами композиции и гармонично сочетаются с художественной формой костюма. Эта же особенность отличает и изделия из трикотажа, когда переплетение задаёт образный строй модели.

Основой народного костюма является рубаха [3], и главным составляющим элементом современной коллекции трикотажных изделий решено выбрать платье, лаконичностью конструкции повторяющее источник. Это изделие явилось основой для разработки способа трансформации деталей исторического народного русского костюма в современных моделях изделий из трикотажа.

Характерным тектоническим элементом многих изделий русского костюма – рубах, сарафанов, душегрей и верхней одежды являются складки, которые относятся к конструктивным средствам формообразования (рис. 2).

Рисунок 2. Фото русских душегрей [4]

Складки на ткани, формообразующие или декоративные – закладываются или застрачиваются. Работа с трикотажным полотном создается на понимании структурных и пластических свойств и характера материала. Формообразование строится на использовании фактуры и деформационных свойств трикотажа – способности к изгибу, сжатию, растяжению [5].

Отличительным свойством трикотажного полотна является возможность создания интересной поверхности: структурной, фактурной или орнаментальной в совокупности с мягкостью и пластичностью материала. Под структурой понимается строение трикотажа, фактура – это рельеф поверхности, который может быть внешним проявлением структуры и следствием использования фасонной пряжи.

Известно, что трикотаж имеет решётчатую структуру, в которой основным элементом является петля, участвующая в образовании горизонтальных и вертикальных рядов [6]. Связь между элементами в трикотажном полотне слабее и это обуславливает более высокие пластические свойства по сравнению с тканью, поэтому складки в трикотаже характеризуются более округлой и мягкой формой.

Плиссировка в трикотаже создаётся переплетением на базе ластика 1X1. Ширина и глубина складок регулируется путём «выстава» игл в определённой последовательности (рис. 3). Знание принципов образования складок и поведения пряжи в зависимости от сырьевого состава, внешний вид полотна, позволяют создавать гармоничные решения современного костюма. Модернизация программы вязания для осуществления перехода с плиссировки на более сжимаемое переплетение, например, ластик 2X2, даёт возможность создать участки конструкции, которые предполагают более плотное облегание изделия на фигуре. Изменение плотности вязания в зависимости от толщины используемой пряжи на рисунчатом переплетении помогает получить эффект мягкой расклешённой формы в проектируемом изделии (рис. 3).

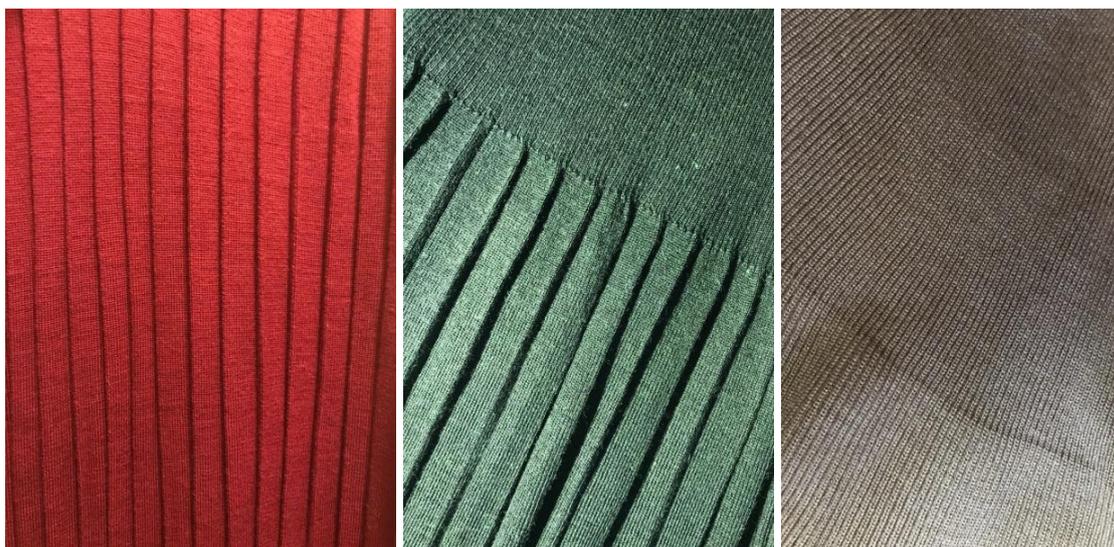

Рисунок 3. Примеры трикотажного переплетения «плиссе» и «фанг» (примеры образцов трикотажных полотен созданы автором)

При создании костюма необходимо помнить о гармонии, создаваемой системой связей элементов различной структуры, если речь идёт о трикотаже. Изделие из пластичного полотна как оболочка следует за фигурой и поэтому важно создать взаимосвязанную систему, единую объёмно-пространственную структуру. Возможность обойтись без сложного кроя, создать вещь практически от начала до конца – это преимущества, которыми обладает моделирование из трикотажа по сравнению с моделированием из ткани. Кроме того, сочетание полурегулярного и регулярного способов вязания позволяет частично или полностью исключить раскройный этап из технологического цикла швейного производства.

В современной моде представлен широкий и разнообразный ассортимент трикотажа различного назначения. В настоящее время продолжают оставаться актуальными джемперы, свитера, платья, жакеты, жилеты. Это означает, что спрос на данные группы изделий является стабильным и предложения новых моделей является актуальным.

Важную роль в восприятии формы изделия играют акценты. В трикотаже легко создать необычную форму, пластические свойства которой обуславливаются физико-механическими свойствами переплетений. Как и в русском костюме, при создании современного изделия сначала задумывают форму, а потом подбирают структуру полотна, например, когда в модели требуется создать имитацию вышивки или орнамент [8].

Источником для создания коллекции из трикотажных изделий выбран русский народный костюм, который представляет собой комплекс из нескольких предметов: рубаха-сарафан-передник, рубаха-понёва-передник [9]. На основе исторических прототипов, благодаря возможностям современных трикотажных переплетений и оборудования, можно спроектировать изделие, конструктивно и декоративно похожим на модель женского народного костюма.

Рациональность, присущая конструкции народного костюма, соответствует особенностям производства трикотажного полотна – вывязывание деталей по контуру, использование различных переплетений в одной детали для изменения ширины и применение нескольких нитеводов для смены цвета пряжи. Современное трикотажное вязальное оборудование предоставляют возможности грамотной реализации практически любой идеи.

Современное изделие, например с имитацией кроёных поликов, возможно получить путём смены переплетения и включением нитевода с использованием контрастной пряжи по

отношению к цвету основного изделия [10]. Для свободного рукава программируется в процессе вязания переход на более сжимаемое переплетение, что даст возможность получить эффект, визуально похожий на конструктивные детали русской рубахи [11]. Изменением гладкого основного переплетения широкой части платья на рисунчатые, в зависимости от особенностей проектируемой модели, можно получить кокетку в соответствии с эскизом. Включением в стан платья в качестве переднего полотнища полотна с орнаментом можно спроектировать модель рубахи с передником, но в современном варианте это будут уже не два изделия, а одно. Применяя подобные технологические приёмы, можно получить возможность имитации конструкции народного костюма, используя сочетания различных трикотажных переплетений для получения задуманного декоративно-конструктивного решения новой модели (рис. 4).

Композиционный строй задаёт источник – выбранный комплекс народного костюма. Орнаментальное оформление, пропорциональные членения, ритмические соотношения, последовательность повторения элементов и места расположения декора не повторяют дословно все детали источника, а выглядят трансформацией.

Художник по трикотажу при создании модели является автором переплетения, предлагая уникальные по своему художественному образу модели, которые не только свободно конкурируют с одеждой из ткани, но и формируют тот ассортимент одежды, который невозможно произвести в другом материале. Модельер по трикотажу имеет большой простор в инновационной деятельности, ведущей к созданию новых видов одежды с совершенно новыми заданными свойствами и функциями.

Проведённый анализ конструкций трикотажных изделий показал, что в определении формы моделей коллекции решающую роль играют средства, которые предоставляет материал. Выбор сырья, оборудования и материала происходит в соответствии с идеей и образом проектируемого изделия. Способ выражения современной модели должен быть по возможности простым, но не копией народного костюма, а созданием образного состояния народного костюма с использованием особенностей трикотажа.

Рисунок 4. Эскизы современных женских моделей из трикотажа (эскизы коллекции современных женских трикотажных моделей)

Выявлено, что формирование моделей одежды с использованием трикотажных полотен обусловлено рядом художественных, технологических, функциональных и экономических требований. Выполнение этих требований обязательно при проектировании полотен и изделий

любого назначения, то есть в производстве трикотажного полотна воплощается своеобразный синтез искусства, науки и технологии.

Исследования показали, что внедрение предлагаемой методики трансформации исторических элементов народного русского костюма в современное трикотажное изделие позволит обновлять ассортимент без дополнительных затрат на производство моделей новых моделей. Определено, что использование сложных комбинированных заправок на современном оборудовании путём перехода с одного вида переплетения на другое позволяет оптимизировать конструктивные линии деталей кроя и технологические узлы. Сохранению традиций народного костюма в моделировании способствуют современные тенденции моды, вызвавшие к жизни такое самостоятельное направление в моделировании, как фольклорный стиль.

На основе проведенных исследований разработана методика проектирования новых моделей женской одежды с использованием традиций исторического русского костюма, использование которой позволит значительно расширить и быстро обновить ассортимент новых современных изделий из трикотажа.

Включение традиций русского народного костюма в моделирование современной одежды выступает одним из наиболее перспективных путей в области конструирования одежды и дизайна. Это обусловлено тем, что традиционные элементы русского народного костюма согласовывались и устанавливались в течение не одного столетия и включили в себя только то, что для русского человека дорого, понятно, наполнено определённым смыслом и, конечно же, функционально. Изучение народного костюма продолжает открывать большие возможности для его теоретического осмысления и позволяет трансформировать практически в модели современной одежды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Герасимова М.П., Золотцева Л.В. Использование традиций народного творчества в формировании костюма при моделировании современной одежды, журнал Устойчивое развитие науки и образования, ООО «АМиСта» / Воронеж, № 10, 2017, с. 221–224.
2. Пармон Ф.М. Композиция костюма, Одежда, обувь, аксессуары, учебник для вузов / М., Легпромбытиздат, 1997. – 264 с.
3. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. 2-е изд. переработ., и доп. М.: Мол. Гвардия, 1988. – 224 с.
4. Ефимова Л.В. Русский народный костюм. Государственный исторический музей / М. Советская Россия, 1998. – 312 с.
5. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства / М., Легпромбытиздат, 1991. – 496 с.
6. Гусева А.А. Общая технология трикотажного производства / М. Легпромбытиздат, 1987. – 296 с.
7. Буткевич Л.М. История Орнамента / М. ВЛАДОС. 2005. – 272 с.
8. Жабрева А.Э. Письменные и изобразительные источники по истории русского костюма XI–XVII веков / Библиотека Российской академии наук. Петербургское Востоковеденье. 2016. – 480 с.
9. Шугаев В.М. Орнамент на ткани / М. Лёгкая индустрия 1969. – 148 с.
10. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий / М. 1981. – 264 с.

Gerasimova Maria Pavlovna

A.N. Kosygin`s Russian state university (Technology. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: ger.m@mail.ru

Zolottseva Lubov Viktorovna

A.N. Kosygin`s Russian state university (Technology. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: LVZolottseva@yandex.ru

Mehtieva Maria Ivanovna

A.N. Kosygin`s Russian state university (Technology. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: mariacat@bk.ru

Transformation of the details of the Russian costume in the models of modern women's clothing from knitted fabrics

Abstract. In the article discusses ways to transform the constructive and artistic-decorative elements of the Russian costume in modern knitted fabrics using interlacing zones. Outlined the relationship of the properties and capabilities of knitwear with the receipt of a new form and model of product. Analyzed the historical complex of Russian folk costume, revealed the characteristic relationship of form and ornament for work on the creation of a modern collection of women's knitwear using the retrospective design of Russian costume. Revealed that the characteristic tectonic element of many products in Russian costume – shirts, sundresses, padded skirts and outerwear are folds, which are constructive means of shaping. Considered the possibility of designing models of women's knitwear based on historical prototypes that are structurally and decoratively similar to models of women's national costume. It was determined that the use of complex combined gas stations on modern equipment by switching from one type of weave to another will allow optimizing the design lines of cut parts and technological units. Given characteristic of shaping products due to the use of texture and deformation properties of knitwear – the ability to bend, compress, stretch. Described the possibilities of modern knitted weaves and equipment are described. It has been revealed that the introduction of the proposed method of transforming the historical elements of the national Russian costume into a modern knitwear product will allow updating the assortment without additional costs for the production of models of new models. It was concluded that the current fashion trends that led to this independent direction in modeling like folklore style.

Keywords: the source; knitwear; models; weave; design; structure; costume; shaping

REFERENCES

1. Gerasimova M.P., Zolottseva L.V. Ispol'zovanie traditsiy narodnogo tvorchestva v formirovanii kostyuma pri modelirovanii sovremennoy odezhdy, zhurnal Ustoychivoe razvitie nauki i obrazovaniya, OOO «AMiSta» / Voronezh, № 10, 2017, s. 221–224.
2. Parmon F.M. Kompozitsiya kostyuma, Odezhda, obuv', aksessuary, uchebnik dlya vuzov / M., Legprombytizdat, 1997. – 264 s.
3. Mertsalova M.N. Poehziya narodnogo kostyuma. 2-e izd. pererabot., i dop. M.: Mol. Gvardiya, 1988. – 224 s.
4. Efimova L.V. Russkiy narodnyy kostyum. Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey / M. Sovetskaya Rossiya, 1998. – 312 s.
5. Kudryavin L.A., Shalov I.I. Osnovy tekhnologii trikotazhnogo proizvodstva / M., Legprombytizdat, 1991. – 496 s.
6. Guseva A.A. Obshchaya tekhnologiya trikotazhnogo proizvodstva / M. Legprombytizdat, 1987. – 296 s.
7. Butkevich L.M. Istoriya Ornamenta / M. VLADOS. 2005. – 272 s.
8. Zhabreva A.Eh. Pis'mennye i izobrazitel'nye istochniki po istorii russkogo kostyuma XI–XVII vekov / Biblioteka Rossiyskoy akademii nauk. Peterburgskoe Vostokoveden'e. 2016. – 480 s.
9. Shugaev V.M. Ornament na tkani / M. Lyogkaya industriya 1969. – 148 s.
10. Kozlov V.N. Osnovy khudozhestvennogo oformleniya tekstil'nykh izdeliy / M. 1981. – 264 s.