

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

2020, №4, Том 5 / 2020, No 4, Vol 5 <https://kostumologiya.ru/issue-4-2020.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/28IVKL420.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Еремкина А.А., Вартамян Н.Н. Русские этнические мотивы в коллекции современной молодежной одежды // Научный журнал «Костюмология», 2020 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/28IVKL420.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Eremkina A.A., Vartanyan N.N. (2020). Russian ethnic motives in the collection of modern youth clothing. *Journal of Clothing Science*, [online] 4(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/28IVKL420.pdf> (in Russian)

Еремкина Александра Алексеевна

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», Барнаул, Россия
Школа моды «Светлана»

Вартамян Надежда Николаевна (руководитель исследовательской работы)

Педагог дополнительного образования

Русские этнические мотивы в коллекции современной молодежной одежды

Введение

Костюм является сложной системой, постоянно видоизменяющейся, обладающей большим информационным потенциалом, в том числе как исторический источник. В поисках идей дизайнеры обращаются к художественному наследию всего человечества: от произведений искусства примитивных культур до творчества современных художников.

Исторический и народный костюм является неиссякаемым источником творчества для современных стилистов одежды. Знание приемов кроя, особенностей конструкции, композиции изделий, цветового и декоративного оформления, красоты народных и исторических костюмов является основой, позволяющей создавать новые решения одежды. Модельеры не просто используют те или иные элементы традиционной одежды или ее кроя, а применяют методы приспособления, имитации стиля, образов, характерных элементов национальной одежды. Современный специалист в области дизайна одежды не может оставаться равнодушным к тому, что веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры.

В настоящем исследовании мы попытаемся выяснить, что такое русские этнические мотивы в костюме. Также можно проследить, как менялись эти мотивы в молодежной моде. Более того после изучения данной темы, мы получаем ответ на вопрос о возможности использования этнических мотивов русского традиционного костюма в создании коллекции молодежной одежды.

Объект исследования: этнические мотивы в костюме.

Предмет исследования: русский костюм как основа коллекции молодёжной одежды.

Цель работы: рассмотреть возможности использования мотивов русского традиционного костюма в коллекции молодёжной одежды.

Для написания работы была рассмотрена справочная и специальная литература, посвящённая истории костюма, этнографические исследования и др. Это учебники, изданные материалы архивов и др. К ведущим исследователям русского традиционного костюма заявленной темы отнесем Н. Соснину и И. Шангину, а также и Р.М. Кирсанову. Также в работе использованы материалы автореферата Н.Г. Мизоновой «Использование традиций национальной культуры в творчестве российских художников-модельеров XX-го века».

Источниковая база исследования представлена материалами разного типа. Это в первую очередь изобразительные источники – фотографии, музейные коллекции, фотографии коллекций известных модельеров и т. д.

Также использованы исторические и этнографические исследования, справочная и энциклопедическая литература, издания, посвященные истории костюма в целом и русским этническим мотивам в изобразительном искусстве и дизайне костюма. Также использована периодическая литература, в частности журналы *Bazaar*, *Vogue*.

Методы исследования. Помимо общенаучных (анализ и синтез материала) использовались исторические и искусствоведческие исследовательские методы, а также ассоциативный метод, метод аналогии, моделирования, сравнения и измерения.

Структура работы определена ее темой и включает в себя введение, основную часть из двух параграфов, заключение, список источников и литературы, а также приложения.

1. Этнический стиль на примере русских мотивов в моде XX века

При всем многообразии точек зрения, большинство исследователей сходятся во мнении, что процесс развития современной моды, начиная с конца XX века имеет несколько линий (классическое, «фантази», «Шанель», спортивное, фольклорное и др.). Традиционно вызывает интерес дизайнеров направление, в основе которого – сохранение национального своеобразия одежды.

Этнический стиль в одежде – стиль, в котором комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа. Главными при составлении образа являются: использование характерного кроя, материалов, цветов, орнаментов, декора, аксессуаров.

В начале XX века Россия становится центром международных событий, возрастает интерес к культуре страны. Первая волна интереса к русскому костюму, начавшийся с дягилевских сезонов в балете, коллекции платьев Пауре «Казань», коллекции украшений Chanel 1922 года, посвященную русско-восточной тематике, продолжился в признании достижений советских модельеров. Важная работа по созданию бытового костюма с использованием элементов традиционной русской одежды в отечественной модной индустрии начала осуществляться с 1919 г., когда была создана первая творческая лаборатория новых форм одежды, где работали Н. Ламанова, М. Орлова, Н. Оршанская, В. Мухина и др. Участие советских модельеров в Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности 1925 г. в Париже также имело большое значение. Не менее важным является период русского модерна, сочетающего в себе русскую этнику и западную моду, он связан со вторым всплеском интереса, возникшим в 1950–60 годах. В этот период творили такие модельеры и кутюрье как: Ирен Голицина (Италия), Ги Ларош (Франция, Америка, Италия), Федерико Форке (Франция), Ив Сен Лоран (Франция) и другие, а работы в этом стиле имели огромный успех, как в России, так и за рубежом [16].

В 1970–80 годах интерес к русской культуре и русскому национальному костюму также не утих. Ив Сен Лоран в 1976 году выпустил коллекцию «Русские балеты и оперы». А в сезоне осень-зима 1986–87 годов выпустил коллекцию, посвященную России, Жан-Поль Готье.

В начале 1970-х гг. творческая группа московских художников (Н. Аршавская, В. Зайцев, Т. Осьмеркина, Е. Стерлигова, Л. Телегина) плодотворно трудились над созданием моделей с национальным колоритом, используя при этом традиционные элементы народного искусства в современном костюме. Их модели предназначались, в первую очередь, молодому поколению. Именно в этот период, как уже отмечалось, формируется образный язык молодежной моды, использующий народные традиции во всей этнографической полноте. Новый виток развития ожидал русские традиционные мотивы в 1990–2000 годах. Так в России наряду с Пьером Карденом и Кристианом Диором появился Вячеслав Михайлович Зайцев, один из ярчайших представителей высокой моды, работающий в русском стиле, названный «Красным Диором». Не сразу признанный, начавший с пошива одежды для работниц сельской местности он стал кутюрье с мировым именем, привнесшим новый взгляд на русский костюм и национальные мотивы. Его главным новшеством было использование отечественных тканей, фурнитуры, материалов, особая стилистика рисования эскизов в славянском стиле. Не менее плодотворно и оригинально работали и другие модельеры того времени.

Тема русского костюма и сейчас не перестала быть актуальной и используемой кутюрье, модельерами всего мира. В наше время мы можем увидеть, как законодателей моды конца прошлого века, так и молодых дизайнеров волнует эта тематика. Интерес к русскому стилю выражается не только в одежде и аксессуарах, но и в коллекциях украшений, ароматов, обуви, сумок, принтах и даже цветовых решениях.

При рассмотрении коллекций, завязанных на русских мотивах, мы можем наблюдать знакомые решения, которые всегда ассоциировались с русской этникой, используемые в основном зарубежными модельерами. К таким мы можем отнести элементы, которые уже стали китчевыми, такие как кокошники, павлопаса́дские платки, меховые шубы, сарафаны, модернизированные под современную моду.

Одно из направлений исследуемой нами темы – молодежная мода, имеющая свою специфику. Молодежная мода была неоднородна (хиппи, панки, рокеры и др.). Мода для молодежи предлагала создание новых интересных образов, где было место для народных традиций и форм. Фольклорный стиль, использующий элементы народного костюма, также входит в арсенал дизайнеров молодежной одежды или самих подростков, которые изготавливают себе одежду самостоятельно. В этом стиле способы производства одежды приближены к рукодельным, образуя характерную черту этого направления.

Таким образом, мы видим, что народные традиции в мировой и российской моде с середины XX в. и по настоящее время весьма современны, хотя исследователи отмечают, что в конце XX в. традиционная сфера народного костюма в моде существенно сузилась, переместившись в область празднично-сценической деятельности. В этом случае пользовались подлинными традиционными костюмами, либо обобщенными его вариантами (без детализации), или предлагали стилизацию, при которой костюм имел лишь ряд традиционных черт, достаточных для создания образа.

2. Русские этнические мотивы в коллекциях одежды

Окружающая природная и культурная среда обусловили художественную традицию, обычаи и образ жизни людей. Русский народный костюм, являясь неотъемлемой частью жизни простых людей, отражает всё, чем жил человек: песню, танец, инструментальную музыку, игры, произведения словесно-поэтического творчества, ритуально-бытовую атрибутику. Народная одежда имела обереговое, защитное, престижное, воспитательное значения, и при этом главной оставалась эстетическая функция. Костюм показывал поэтично-образное видение мира всего народа.

Стилистика в русском народном костюме связана со способностью делать человека красивым, а также – в удобстве, экономичности и целесообразности, в творческом раскрытии возможностей и особенностей материалов, в гармоничности колористики и рациональности конструкций, в красоте силуэта, в декоративном и эстетическом великолепии, в глубине идейно-художественного содержания и его широком положительном общечеловеческом значении. В будничном комплексе народной одежды преобладают утилитарные функции, в праздничном – эстетические функции, символизирующие единство духовной жизни личности и коллектива. Основные типы русского народного костюма условно сложились на территории России из южнорусского поневного комплекса, северорусского сарафанного, однодворческого («с андараком»), городского («парочка»).

Таблица 1

Основные черты русского этнического стиля в современной одежде

Основные цвета	Красный, белый, золотой, синий, зеленый, терракотовый, черный.
Принты	Цветочные, геометрические, анималистические, растительные, с изображением птиц.
Материалы	Лен, шерсть, хлопок, сатин, бархат, сукно, кружево Отделка: мех, бахрома, бархат, камни, вышивка бисером и др.
Крой	Рубленный, большие плоскости, вертикальные линии, вставки для обеспечения свободы движения (ластовицы и т. п.)
Декор	Характерно: вышивка, красочные орнаменты, пуговицы.
Женская одежда	Сарафаны А-силуэта, юбки колокол, длинные платья свободного кроя с богато украшенным подолом, телогреи, жакеты и жилеты с меховой опушкой, шубы из разного меха.
Мужская одежда	Рубахи, кафтаны, мундиры, пиджаки со стоячим воротником, штаны свободного кроя, шубы из разного меха.

Проследив модные тенденции с помощью различной периодичной литературы и выяснив, что сейчас является модным и актуальным мы смогли провести параллели между русским костюмом и новыми тенденциями мира моды.

В результате изучения объектов традиционного костюма исследователями [1] установлено, что выполненная из ткани народная одежда русских, не имеет плечевых швов и классифицируется как туникообразный покрой, имеющий древнее происхождение. Ширина деталей плечевой одежды зависит от ширины ткацкого станка. Конструктивная основа русской рубахи – прямоугольное полотнище ткани. Формы и конструкции одежды, обусловленные шириной ткани и количеством полотнищ, обеспечивали удобство в использовании, соответствие фигуре человека, его движениям. Дополнительные членения в русской рубахе виде вставок-клиньев (ластовицы, полики) обеспечивают эргономичное соответствие плечевой одежды фигуре человека в динамике.

В современном костюме в настоящее время активно используются конструктивные средства формообразования традиционного костюма: минимальное количество членений, сквозные конструктивные линии и специальные средства формообразования (фалды, складки, защипы и др.). Несквозные конструктивные линии (вытачки, подрезы) практически не применяются. Членения в основном присутствуют вертикальные, позволяющие установить равновесие, добиться устойчивости формы. Горизонтальное членение формы (горизонтальная линия отреза под грудью), используемое в русском традиционном костюме и в созданной на их основе современной одежде, дает ясное представление об основных пропорциях фигуры человека, подчеркивает значимость частей формы.

В костюмах отмечена прямолинейность конструктивных срезов (боковой шов, щелевидная пройма), что дает возможность использовать так называемый плоскостной крой, позволяющий упростить процесс конструирования. Это хорошо соотносится со сложившейся

в современной моде ситуацией универсальности одежды, стиранием гендерных и национальных различий.

Таким образом, в современном дизайне одежды с использованием средств формообразования традиционного костюма могут быть отражены настроение и образ национальной культуры, что также демонстрирует визуальную самоидентификацию в международном сообществе дизайнеров моды.

Рассматривая современный костюм со стороны усовершенствования тех стилей, которые уже были в моде ранее, некоторые из них имеют свои особенности, схожие с особенностями русского костюма. Так комфорт и свобода действий, пришедшие к нам из 70-х и 90-х годов прошлого столетия в XXI век, мы можем плотно связать с традиционным этническим костюмом. Вновь вошедшие в моду объемные вещи и накладные карманы, помогают в создании силуэтов в этническом стиле. Для создания молодежной коллекции с элементами русских народных мотивов мы можем соединить черты присущие народному костюму вместе с актуальными тенденциями последних сезонов, привнеся в нее элементы декора и аксессуаров.

2. Разработка коллекции молодежной одежды на основе русских этнических мотивов

2.1 Формирование мудборда

При создании мудборда мы опирались на образы русских красавиц, традиционные головные уборы и обувь, украшения, образы природы. На мудборде помещены образцы тканей, советуемые избранному колориту:

сочетание холодного синего, охристого, соломенного, золотого, белого, алого и травянисто-зеленого. Мудборд включает поисковые эскизы на фигурине.

2.2 Создание фор-эскизов

В серии фор-эскизов представлена основные параметры коллекции молодежной одежды:

- Насыщенность
- Яркость
- Многослойность
- Сложность
- Эстетичность
- Актуальность
- Информативность
- Комфорт

2.3 Серия конструктивных эскизов

Конструкция моделей предполагает простой крой, вертикальное членение моделей, несколько основных тканей (лен, кожа). В декоре преобладают современные приемы (типографика, крупные съемные детали).

2.4. Эскиз всей коллекции и аннотация к коллекции

Коллекция построена на основе этнического стиля, а именно русского этностиля, сходства конструктивных линий с традиционным костюмом, применяемых именно в русском костюме декоративно-конструктивных элементов. Главным принципом композиционного единства формы и содержания, а также целостность структуры в данном случае проявляются за счет использования динамики конструктивных линий при общей устойчивости формы, т. е. симметричные объемные конструктивные элементы сообщают моделям динамичность. В то же время силуэтные линии сообщают композиции законченность и сохраняют целостность структуры.

Средством объединения моделей в коллекцию является контраст цвета. Цветовая гамма выбрана в соответствии с перспективным направлением моды на предстоящий сезон.

Заключение

Для дизайнера одежды вопрос использования традиций народного искусства всегда актуален. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Прежде чем создавать произведения по народным мотивам, художник тщательно изучает первоисточник, стараясь войти в особенности колорита или осмыслить принципы кроя. Использование традиций народного костюма при моделировании современной одежды – один из наиболее интересных и перспективных путей в области дизайна, завоевавших устойчивую популярность. Многолетний опыт моделирования одежды показывает, что независимо от направления моды, традиционные черты народного костюма в той или иной мере присутствуют всегда.

Коллекция в этническом стиле может включать в себя не столько подражание формам традиционной одежды, сколько отвечать целесообразности и требованиям жизни и времени, органически соединять настоящее и прошлое, передавать в моде русскую национальную культуру и самобытность эстетического чувства народа.

В ходе работы была выполнена следующие этапы:

Определены черты русских этнических мотивов в коллекциях одежды.

Разработана концепция коллекции молодежной одежды на основе этнических мотивов:

- составлен мудборд;
- сделана серия фор-эскизов и конструктивных эскизов;
- выполнены эскизы всей коллекции и разработана аннотация к коллекции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Данилова О.Н., Слесарчук И.А., Зайцева Т.А., Фэнхуа Юань. Формообразование современной одежды на основе использования национальных традиций // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2017. Т. 9, № 2. С. 201–214 (<https://cyberleninka.ru/article/n/formoobrazovanie-sovremennoy-odezhdyna-osnove-ispolzovaniya-natsionalnyh-traditsiy/viewer>).
2. Ефимова, Л.В. Костюм в России XV–XX в. / Л.В. Ефимова, Т.В. Алешина, С.Ю. Самонин. – М.: Арт-Родник, 2000. – 231 с.: ил.
3. Захаржевская, Р.В. История костюма. От античности до современности. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 288 с.
4. Каминская, Н.М. История костюма / Н.М. Каминская. М.: Легкая индустрия, 1977. – 128 с.
5. Киреева, Е.В. История костюма. – М.: Просвещение, 1976. – 165 с.
6. Кирсанова, Р.М. «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок»: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX века / Р.М. Кирсанова. М.: Книга, 1989. – 286 с.
7. Кирсанова, Р.М. Костюм в русской художественной культуре: (Опыт энцикл.) / Под ред. Т.Г. Морозовой, В.Д. Синюкова. / Р.М. Кирсанова. – М., 1995. – 383 с.
8. Кирсанова, Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 – первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии / Под. ред. Т.Г. Морозовой, В.Д. Синюкова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – 383 с.
9. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф. Комиссаржевский. Минск, 1998. – 491 с.
10. Мерцалова, М.Н. Поэзия народного костюма / М.Н. Мерцалова. – М.: Молодая гвардия, 1988. 244 с.
11. Некрасова, М.А. Народное искусство России = Russian folks art: Нар. твор-во как мир целостности / М.А. Некрасова. М.: Сов. Россия, 1983. – 219 с.
12. Некрасова, М.А. Проблема ансамбля в декоративном искусстве // Искусство ансамбля / Под ред. М.А. Некрасовой. М.: Изобр. искусство, 1988. – С. 13–42.
13. Пармон, Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества / Ф.М. Пармон. М.: Легпромбытиздат, 1994. – 280 с.
14. Плаксина, Э.Б. История костюма. Стили и направления: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений швейной промышленности / Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайловская, В.П. Попов; под ред. Э.В. Плаксиной. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 224 с.
15. Русский традиционный костюм: Иллюстрир. энцикл. / Авт. сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб.: Искусство 1998. – 400 с.
16. Трушина, К.Д. автореферат диссертации по искусствоведению «Русская тема в искусстве костюма XX – начала XXI вв. Режим доступа: – <http://cheloveknauka.com/russkaya-tema-v-iskusstve-kostyuma-xxnachala-xxi-vv#ixzz6E6DbCoAx> (дата обращения 16.02.2020).

Eremkina Aleksandra Alekseevna

Altai regional palace of creativity of children and youth, Barnaul, Russia
Fashion school «Svetlana»

Vartanyan Nadezhda Nikolaevna (*research supervisor*)

Russian ethnic motives in the collection of modern youth clothing

Приложение

Рисунок 1. Мудборд коллекции

Рисунок 2. Мудборд коллекции

Рисунок 3. Фор-эскиз коллекции