

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/33IVKL420.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Новлянская Ю., Гашникова Л.В. Сударыня-ложка, потусим немножко // Научный журнал «Костюмология», 2020 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/33IVKL420.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Novlyanskaya Yu., Gashnikova L.V. (2020). Madam spoon, let's hang out a little. *Journal of Clothing Science*, [online] 4(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/33IVKL420.pdf> (in Russian)

Новлянская Юлия

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», Владимир, Россия
Студия моды «Глория»

Гашникова Л.В. (руководитель исследовательской работы)

Сударыня-ложка, потусим немножко

Введение

Роль художественного творчества в культуре любой нации сложно переоценить. На Руси секреты технологий и техники мастерства долгое время передавались от мастера к мастеру по наследству. С годами искусство совершенствовалось, так возникали народные промыслы, которые в настоящее время возведены в категорию искусства. Народные промыслы всегда были источником вдохновения дизайнеров при создании костюмов. Орнаменты костюмов перекликаются с рисунками на посуде гжель, палехских и мстёрских шкатулках, жостовских подносах. Студия моды «Глория» при создании коллекций не раз обращалась к теме народных ремесел. Новая коллекция студии «Сударыня-ложка, потусим немножко» создана по мотивам хохломской росписи, являющейся одним из наиболее узнаваемых художественных народных промыслов. Хохлома – удивительная роспись, которая известна и любима, как в России, так и далеко за ее пределами.

Объектом исследования является хохломская роспись как образец, представляющий собой сочетание рисунка и цвета, при использовании которого в создании коллекции необходимо проанализировать, как возможно перенести рисунок, композицию и характер этого направления художественного народного искусства в костюм.

Цель работы: создание современной коллекции, в которой переплетаются модные тенденции и народные мотивы. Такая коллекция может помочь развить у молодёжи чувство патриотизма и поможет сохранить красоту народных промыслов.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:

- познакомиться с особенностями хохломской росписи: история, особенности, основные черты данного вида народного промысла;
- воплотить в ткани хохломскую роспись с помощью аппликации и создать современную коллекцию, соблюдая народные традиции, память веков и древние ремёсла;
- актуализировать народные мотивы в современной одежде и найти новые решения в интерпретации народных костюмов на современный лад;

- в процессе работы познакомиться с новыми техниками шитья, новой хореографией.

Основой для создания новой коллекции студии моды «Глория» стала именно хохломская роспись, поскольку нас впечатлили цвета, объёмность, обилие форм и фактур, а также лаковая поверхность хохломской посуды. В первую очередь мы проанализировали различные материалы и выбрали те из них, которые наиболее точно передают характерные черты этого вида росписи. Для создания объёма в костюмах мы использовали драп, а для достижения блеска лаковой поверхности взяли шёлк.

При написании работы были использованы следующие методы:

- изучение литературы, посвященной истории и особенностям хохломской росписи;
- применение полученных знаний и умений при разработке эскизов и создании коллекции;
- подбор музыки и хореографии, отражающих характер коллекции.

Хохломская роспись – это искусство, зародившееся в XVII веке в небольших деревушках, расположенных на берегу Волги. Это декоративное оформление изделий из древесины. Отличительная черта промысла – использование золотистого фона, на поверхность которого наносят красные сочные ягоды, изумрудные листья или черный орнамент (рис. 1).

Рисунок 1. Хохломская роспись¹

По наиболее распространенной версии, уникальный способ окраски деревянной посуды «под золото» и рождение промысла приписывалось старообрядцам. Среди переселившихся на нижегородскую землю раскольников было немало иконописцев, мастеров книжной миниатюры. Они привезли с собой древние иконы и рукописные книги, принесли тонкое живописное мастерство, каллиграфию свободного кистевого письма и образцы богатейшего растительного орнамента.

В свою очередь, местные мастера отменно владели токарным делом, передавали из поколения в поколение навыки изготовления посудных форм, искусство объёмной резьбы. На

---

¹ Источник: <https://khokhloma.ru/хохломские-зарисовки/хохломская-и-городецкая-роспись.html>.

рубеже XVII–XVIII столетий лесное Заволжье стало настоящей художественной сокровищницей. Искусство Хохломы унаследовало от заволжских мастеров «классические формы» токарной посуды, пластику резных форм, а от иконописцев – живописную культуру и мастерство «тонкой кисти».

Обязательное использование золотистой основы придает изделиям богатства и наполняет их удивительной фактурой. Позолоту применяют в качестве фона либо для оформления центральных элементов композиции. Удивительно, что в хохломской позолоте совсем нет золота. Секрет дешёвой позолоты придумали раскольники: они покрывали олифой – варёным льняным маслом – листочки серебра и серебряный порошок, приклеенные к поверхности иконы. Жёлтая плёнка высохшей олифы на серебре была очень похожа на золото. Крестьянские мастера олифой стали покрывать не серебро, а олово – серебристый, довольно часто встречающийся металл. Также мастера чаще всего берут черный и красный оттенки. Добавить изображению глубины и многогранности помогает внедрение в рисунок белоснежного цвета или охры.

Мастера данного направления используют два типа письма – верховое и фоновое. Верховой рисунок предполагает три типа орнамента – «травная роспись», а также стилизации «под листок», «под ягоду», «пряник». В фоновом рисунке стоит отметить два типа орнамента – «под фон» и «кудрина».

Почему за основу новой коллекции мы взяли хохлому?

Хохломская роспись входит в число наиболее узнаваемых ремесленных промыслов России. Мы выбрали данную роспись как основу новой коллекции для того, чтобы сохранить и актуализировать народные традиции русского народа. Бережно храня культуру нашей страны, воспитанники студии моды «Глория» постоянно ищут современные решения для интерпретации старинных ремесел. Так, опираясь на древнее искусство, мы создали новую коллекцию «Сударыня-ложка, потусим немножко». При этом нами использовались современные материалы, которые максимально точно передали задуманные формы и краски.

Современные российские и европейские кутюрье используют мотивы русского народного творчества для создания своих коллекций. Начиная с 60-х годов в коллекциях Вячеслава Зайцева постоянно присутствуют народные мотивы. Самые известные его работы называются «Русские серии» и «1000-летие Крещения Руси».

Наиболее известным изделием с хохломской росписью является ложка.

Поэтому за основу коллекции мы взяли именно её (рис. 2).

Рисунок 2. Ложка с хохломской росписью²

² Источник: <https://khokhloma.ru/хохломские-зарисовки/хохломская-и-городецкая-роспись.html>.

1. Приемы, использованные при создании костюмов

В процессе создания коллекции мы использовали разнообразные приемы. Самые важные из них будут рассмотрены ниже.

Муляжный метод моделирования одежды

Муляжный метод (макетный или метод наколки) исторически был первым способом конструирования одежды. Данный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

- уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
- изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
- моделей для нестандартной фигуры;
- моделей кроеного и верхнего трикотажа;
- корсетных изделий;
- исторического костюма.

Особенностью этого метода является то, что ткань для изготовления швейного изделия не раскраивается по готовым лекалам. Модель формируется непосредственно на манекене или фигуре человека при помощи булавок.

Моделируя изделие таким образом, можно наглядно воспроизвести задуманную модель – ее объем, форму, пропорциональные соотношения основных частей.

Целый лоскут ткани мы набрасывали на модель, часть ткани перепускали на перед в зависимости от длины будущего изделия, а всю оставшуюся ткань располагали сзади. Так определили характер получившихся складок, а также сминаемость, упругость ткани, её способность держать форму.

После определения оптимального направления ткани приступили непосредственно к наколке. Сначала накололи переднюю часть изделия, нить основы при этом располагалась строго вертикально.

Затем сформировали необходимый объем и создали форму изделия посредством накалывания ткани по линиям горловины и проймы, талии и бедер. Для наколки втачного рукава мы брали ткань, находящуюся сзади модели (рис. 3).

Рисунок 3. Наколка втачного рукава

Аппликация

Для создания эффекта выпуклых рисунков, созданных отдельными мазками кисти, мы использовали технику аппликации на ткани. Аппликация – это пришитый к изделию мотив из другой ткани. Каждый элемент рисунка вырезался отдельно, а затем пришивался к ткани с помощью зигзагообразной строчки. Создавая аппликацию, мы применяли следующий алгоритм действий:

- нарисовать мотив на изнаночной стороне ткани в зеркальном отражении;
- ткань аппликации приметать к изделию с лицевой стороны на заранее размеченное место;
- край мотива отстрочить плотной зигзагообразной строчкой;
- срезать лишнюю ткань аппликации вплотную к строчке;
- ещё раз обработать край мотива зигзагообразной строчкой.

Следует заметить, что аппликацию можно пришивать не только на швейной машинке. При небольших объёмах мотив можно пришивать к изделию вручную петельным или тамбурным швом, гладьевыми стежками, а также такими швами, как петельный, «козлик», зигзаг, стебельчатый, гладь, «цепочка», скрещивающийся, двойной. Существуют методы прикрепления аппликации на ткань вообще без использования швейных принадлежностей. Например, приклеивание на плёнке. Для такого способа нужны только пищевая плёнка и два кусочка фольги.

Материалы, используемые в аппликации, тоже могут быть различными. В наше время большую популярность набирает стигис-ткань: это специальная ткань для аппликации с термоклеевым слоем. Для закрепления такой ткани на изделии не нужны нитки и иголки. Однако традиционные ткани, такие как хлопок, шёлк и бархат, также широко используются в аппликации.

Для увеличения объёма рисунков мы сделали аппликацию выпуклой. Для этого мы делали прорезы в ткани под мотивом, набивали элемент орнамента синтепоном, а затем зашивали прорезь и немного стягивали основную ткань для достижения максимального эффекта выпуклости. Чтобы ткань мотива не рвалась, её укрепили клеевой тканью. Помимо простых нашивок в виде листочков и узоров, в процессе создания коллекции мы делали шары, набитые синтепоном, которые использовали в рисунках в качестве ягод и сердцевин цветов. Кроме этого, при пошиве костюмов воспитанниками студии использовались разноцветная тесьма, бусы.

2. Особенности хореографии при показе народного костюма

Для народного танца органичное сочетание характера движения, музыки и костюма является неременным условием.

При постановке номера мы использовали приемы стилизации народного танца. Стилизация – это обогащение народного танца новыми средствами и формами хореографической выразительности. Народный танец тесно связан с народным бытом и обрядами, он отражает в себе различные периоды истории. По танцу мы можем судить о характере, быте, традициях того или иного народа.

В современных условиях остро стоит проблема воспитания личности и через народное творчество, сохранение и возрождение национальной культуры, составной частью которой является хореографическое искусство.

Основная сложность стилизации народного танца, заключается в умении правильно сочетать современные движения с истинно народными.

Основные требования к постановке стилизованного номера:

- современная творческая интерпретация фольклорного материала;
- придание народному танцу современного звучания;
- поиск новых форм взаимодействия народного и современного искусства.

Мы решили создать яркий, задорный номер, соответствующий настроению нашей коллекции. В основу номера положен ремикс песни «Барыня». Наши модели – веселые, жизнерадостные, игривые, показывают особенности хохломской росписи. Шутливый и позитивный настрой танца в полной мере раскрывает характер нашей коллекции (рис. 4).

Рисунок 4. Коллекция на основе хохломской росписи

Заключение

*Хохломская роспись – алых ягод россыпь. Отголоски лета в зелени травы.
Рожи – перелески, шёлковые всплески солнечно-медовой Золотой листвы.*

П. Синявский

При создании коллекции мы исследовали традиции хохломской росписи, изучили особенности данного вида народного художественного творчества. На основе полученных знаний мы создали новую коллекцию «Сударыня-ложка, потусим немножко». Для наиболее точной передачи всех особенностей хохломы мы тщательно подобрали материалы и техники изготовления костюмов и получили блестящий результат. Наша новая коллекция совмещает в себе народные традиции и новаторские решения. Хореография, подобранная для демонстрации костюма, позволяет раскрыть красоту данной коллекции и соединить современность и прошлое. Таким образом, можно сказать, что мы достигли поставленной цели, решили задачи и точно передали тему нашей работы. На основе народных костюмов и промыслов мы создали современную молодёжную коллекцию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. – М.: Наука, 2001.
2. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVII–XX веков. – М.: Искусство, 1960.
3. Жегалова С.К., Жижина С.Г., Попова З.П., Просвиркина С.К., Черняховская Ю.С. Сокровища русского народного искусства: Резьба и роспись по дереву. – М.: Просвещение, 2002.
4. Иноземцева Г.В. Народный танец. – М.: Знание, 1978.
5. <https://fashionelement.ru>.
6. <https://intrends.ru>.
7. <https://www.livemaster.ru/topic/1925503-russkij-kostyum-ot-istokov-ksovremennosti>.
8. www.almode.ru.
9. www.fine-craft.ru.

Novlyanskaya Yuliya

Palace of children's (youth) creativity, Vladimir, Russia
Gloria fashion studio

Gashnikova L.V. (*research supervisor*)

Madam spoon, let's hang out a little