

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/34IVKL420.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Селиванова П., Орехова Н.Н., Лопатина М.В. Приемы трансформации русских народных рубах в современном костюме // Научный журнал «Костюмология», 2020 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/34IVKL420.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Selivanova P., Orekhova N.N., Lopatina M.V. (2020). Methods for transforming Russian folk shirts in a modern costume. *Journal of Clothing Science*, [online] 4(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/34IVKL420.pdf> (in Russian)

Селиванова Полина

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», Киров, Россия
Школа юных модельеров «Кудесница»

Орехова Надежда Николаевна (*руководитель исследовательской работы*)

Педагог дополнительного образования

Лопатина Мария Валерьевна (*руководитель исследовательской работы*)

Педагог дополнительного образования

Научный консультант: Некрасова Галина Николаевна

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», Киров, Россия

Школа юных модельеров «Кудесница»

Доктор педагогических наук, профессор

Приемы трансформации русских народных рубах в современном костюме

Введение

Народный костюм многие годы вдохновляет на создание произведений искусства многих художников – ювелиров, дизайнеров текстиля и одежды и многих других. Современный специалист в области дизайна одежды не должен оставаться равнодушным к тому, что веками создавал народ, а сегодня является достоянием культуры.

Русский народный костюм на протяжении столетий развивался вместе с ходом истории. Традиционный русский народный костюм – важная часть русской культуры, а также источник творчества для многих дизайнеров одежды прошлого и современности.

Французский дизайнер одежды Поль Пуаре был очарован русским великолепием, и мотивы русской народной одежды зазвучали в его моделях, представленных публике в 1910–1914 годах в Париже. После поездки в Россию в 1911 году он вводит в моду украинские вышивки и казачьи сапожки. Даже своих детей он одел в рубашки-косоворотки, а жене сшил костюм, напоминающий армяк. В 1912 году он создает первую в мире коллекцию платьев на русскую тему под названием «Казань».

Особая заслуга в развитии русского костюма принадлежит Надежде Петровне Ламановой – подлинному художнику по костюму, российскому и

советскому модельеру. Ламанова представила новые варианты видения одежды современной советской женщины, основанные на национальном костюме. Платья из кустарных тканей в 1925 г. участвовали во Всемирной выставке декоративного искусства в Париже. Эта коллекция получила Золотую медаль.

Коллекцию Ив Сен-Лорана «Русские балеты/оперы» в 1976 г. газета «Нью-Йорк Таймс» назвала революционной, меняющей направление в моде. Эта коллекция была навеяна экзотическими костюмами Л. Бакста для Русских сезонов, поражающими европейцев своей роскошью, праздничными крестьянскими костюмами и образом загадочной России, который сложился у западного человека [13].

Рассматривая творческий путь Вячеслава Зайцева, начиная с 1960-х годов, мы видим, что в его коллекциях постоянно присутствуют народные мотивы. Увлечение народным костюмом со временем переросло в постоянную глубокую любовь. Какую бы коллекцию одежды, которую несколько раз в год демонстрирует восхищенной публике первый российский кутюрье Вячеслав Зайцев, мы бы ни взяли, как правило, в ней присутствуют мотивы русского народного костюма. Первая его коллекция – это фуфайки, сделанные из ярких хлопчатобумажных тканей на ватине, юбки были из павловопосадских платков, валенки перекрашенные цветной гуашью в цвет телогреек.

Русский народный костюм состоит из разных предметов одежды. Например, сарафан, рубаха, юбка, передник, головной убор и другие. Разные дизайнеры использовали в качестве источника творчества разные детали народного костюма. Нам стало интересно взять в качестве источника творчества русскую народную рубаху. В наше время, когда очень популярна одежда больших размеров (oversize), крой русских рубах подходит для создания современной коллекции одежды. Современные методы проектирования помогут трансформировать русские народные рубахи в актуальные образы нашего времени.

Таким образом, тема нашего исследования звучит так: **«Приемы трансформации русских народных рубах в современном костюме».**

Исходя из вышесказанного, **целью** исследовательской работы будет разработка **современной коллекции одежды на основе кроя русских народных рубах с применением приемов трансформации.**

Объект исследования: русские народные рубахи.

Предмет исследования: возможности трансформации русских народных рубах в современный костюм.

Гипотеза: если дизайнеры прошлых лет на основе русской рубахи неоднократно разрабатывали успешные коллекции одежды, актуальные своему времени; то и в настоящее время можно найти такие современные приемы проектирования одежды, которые позволят трансформировать русские народные рубахи в современные образы.

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, изучение и анализ современных методов проектирования одежды.

Практическая значимость работы: полученный практический материал может применяться в учебном процессе образовательных учреждений при подготовке дизайнеров, а также на занятиях в студиях костюма и моды. Разработанная коллекция будет отшита для дальнейшей демонстрации возможностей трансформации русских народных рубах.

1. Русский народный костюм

1.1. Основные составляющие русского народного костюма

Русский народный костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского народа к красоте, к улучшению своего быта.

Описанию русского народного костюма посвящены работы таких авторов, как Ф.М. Пармон, Н.М. Калашникова, А.Ф. Бланк и других.

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством. Различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная – богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы и другими материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью, эстетичностью и роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была источником вдохновения и любования.

Традиционно более популярным и интересным была сарафанная костюмная традиция. Как можно понять, основой костюма служил сарафан. Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть.

Знать могла позволить себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда угодно, но только не при гостях. Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был красный. Свадебные наряды чаще всего шились именно из красных тканей.

Отличительной чертой женского народного костюма было большое разнообразие головных уборов. Например, кроме известного кокошника, существовали сорока, очипок (свадебный головной убор) и рогатая шапочка «кичка», или кика, которую могли носить исключительно замужние женщины по праздникам. Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато украшалась.

Мужской русский народный костюм отличался меньшим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, низу изделия и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом. Цвета рубах были разные: чаще белые, синие и красные. Самыми популярными материалами были лен, хлопок и шелк. Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками.

Помимо рубахи, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и лапти, подпоясывали рубаху нешироким поясом.

Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что первой рубахой у мальчика должна быть ношенная рубаха отца, у девочки – матери. Визуально детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой. До 6–7 лет ребенок носил только рубаху и уже в 7 лет мальчики получали свои первые порты, а девочки начинали носить более длинные рубахи [7].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что самым распространенным предметом одежды русского народного костюма была рубаха.

1.2 Значение русской рубахи как основообразующего элемента в русском народном костюме

В состав любого костюма входила рубаха, выполненная часто из льняного или конопляного полотна. Рубаха – это древнейший элемент русской народной одежды. Ее сочетали как с сарафаном, так и с поневой в женском костюме, а также с портами в мужском. Именно рубаха была первой одеждой детей в семье.

Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму и рубахам в отдельности – это функциональность. Рубаха не сковывает движения, в ней не жарко в летний день, и в то же время достаточно тепло в непогоду. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды. Поэтому для большего удобства под мышку рубах вставляли ромбические ластовицы. В жаркие дни крестьянка могла выйти в поле в одной рубахе, лишь подпоясавшись [1].

Другая характерная черта русских народных рубах – конструктивность. Рациональнейшая конструкция рубахи практически не требовала ножниц, а отходы ткани ручной выделки были практически минимальны. Небольшое количество прямых швов сокращало время необходимое для изготовления рубахи. До сих пор исследователи русского народного костюма не перестают удивляться простоте изобретательности в применении конструктивных приемов при создании кроя русских рубах. При этом ее изготовление не требовало от швеи большого мастерства [1].

В тоже время при всей своей простоте рубаха обладала необыкновенной декоративностью. Декоративность – это отличительная черта всего русского народного костюма. Рубахи украшали ткаными или вышитыми узорами. Основные места расположения орнаментов – это ворот, рукава, низ рубах. Вид и особенности орнамента зависели от назначения рубахи [2].

Еще один определяющий признак рубахи – ее комплектность. Как уже было сказано выше, она легко комплектовалась различными видами, как женского народного костюма, так и мужского. Рубаха была основообразующим элементом в русском народном костюме. Эта универсальность и простота русской народной рубахи, на наш взгляд, и сделала ее популярной на многие годы и в том числе в наши дни.

1.3 Особенности кроя русских рубах

Русские рубахи были предельно простыми, не требовали кроя с разрезанием ткани и сшивания деталей. Они напоминали сложенное по длине пополам полотнище с отверстием для головы, которое закреплялось на теле поясной подвязкой.

Близкими по звучанию к слову «рубаха» являются два старославянских слова: «рубъ», то есть «полотно» или «рубище», и «руш» – «отрывать». Первые рубахи действительно были оторванными кусками домотканого полотна из волокон конопли. В ходе дальнейшей эволюции материю стали скреплять по бокам. Затем к напоминающему тунику одеянию прибавились широкие прямоугольные рукава.

Времена старообрядцев дополнили рубаху язычников небольшим воротником-стойкой, скроенным по косой. Эта особенность определила ее название – косоворотка (в мужском костюме). Заметной и узнаваемой ее делает смещение влево разреза горловины. Историки полагают, что покрой стойки с асимметричной застежкой не позволяли нательным крестикам выпадать наружу при работе. По длине рубахи достигали колен и не заправлялись в штаны, а носились на выпуск. Подпоясывались шелковыми шнурами либо ткаными из шерсти кушаками

с кистями на концах. По вороту, низу изделия и запястьям косоворотки непременно украшали вышивкой со значением оберега.

Более сложная в исполнении женская рубаша также выкраивалась экономично. Все детали были прямоугольными или клинообразными, уменьшая расход материала. Перед и спинка вырезались по долевой нити с таким замыслом, чтобы она шла вдоль деталей. Рубахи были широкими и просторными за счет вставки бокового полотна или клина. Рукава соединялись с центральной деталью под прямым углом. Кроилась женская рубаша разными способами. Основные различия касались оформления горловины. Самым древним и практически вышедшим из употребления считается туникообразный крой.

Большее распространение получили женские рубашки с поликами. Так называли плечевые вставки, призванные соединить перед со спинкой и расширить горловину. Полики бывали прямоугольными и косыми. На стан расходовали четыре отрезка домотканого полотна или два более широкой покупной материи. Ширина холста определяла длину плечевого среза и форму линии проймы. Вставка под мышками – ластовица иногда кроилась из набивной материи, создавая акцент контрастного украшения. Форма рукавов создавала строгий либо торжественный силуэт костюма, дополняя его отделку. Женская рубаша имела сборчатый ворот. Мягкие складки подчеркивались узкой обшивкой, а планки разреза богато декорировались.

На рисунке 1 показан пример кроя мужской русской народной рубахи.

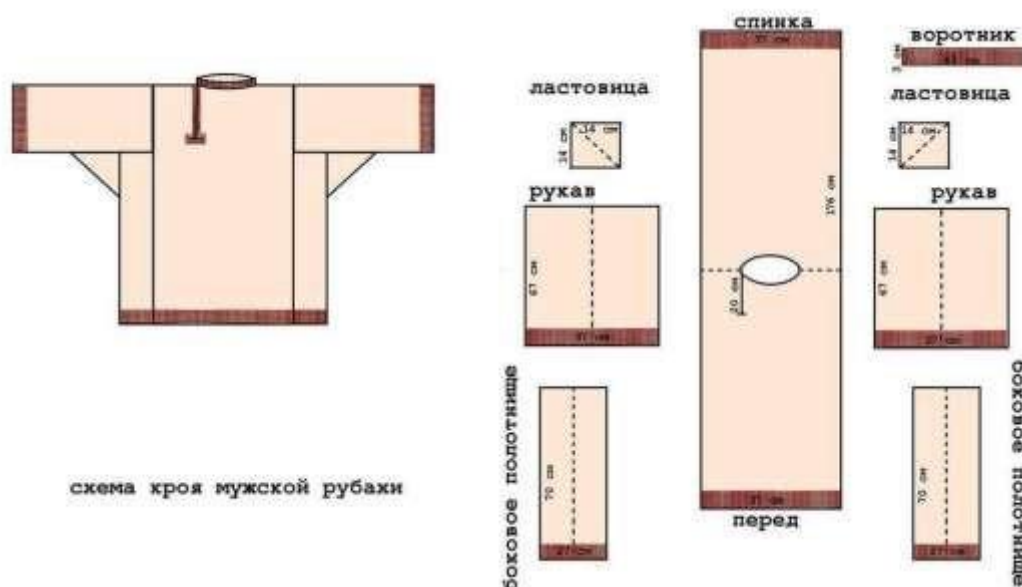

Рисунок 1. Крой мужской русской народной рубахи [7]

2. Современные методы и приемы проектирования одежды

Одежда является сложным объектом проектирования вследствие большого разнообразия покроев и частой смены моды. Это обуславливает появление новых современных методов работы в дизайне и развития старых. Рассмотрим основные современные методы проектирования одежды.

2.1 Комбинаторные методы

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования с применением комбинирования. К ним относятся комбинаторика, трансформация, кинетизм, создание безразмерной одежды, создание одежды из целого плоского куска ткани. Это комбинирование стандартных элементов из набора простейших геометрических форм; комбинирование различных видов декора на основе базовой формы; трансформацию одежды в процессе эксплуатации; комбинирование стандартных готовых объектов.

Комбинаторика – метод формообразования в дизайне, основанный на поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного изменения пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур [5].

Кинетизм – комбинаторный метод проектирования, в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения. Метод кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков тканей. Этот метод пользуется особой популярностью среди дизайнеров на показах высокой моды.

Отдельно подробнее стоит рассмотреть метод трансформации, так как в настоящее время он применяется в разработке одежды достаточно часто.

2.2 Метод трансформации

Метод трансформации – метод превращения или изменения формы. Это превращение одной формы в другую или трансформация деталей внутри одной формы. Например, платье из короткого может трансформироваться в длинное, а также при отсоединении нижней части, использоваться отдельно как майка (рисунок 2).

Рисунок 2. Пример платья-трансформер

2.3 Метод деконструкции

Метод деконструкции был предложен японскими дизайнерами Ямамото и Кавакубо в начале 1980-х гг., затем разработан представителями «бельгийской школы» в дизайне одежды, его использовали Готье и Гальяно.

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре, использование асимметричного кроя, неровных краев одежды; разрывов, всевозможных

прорезей и дырок; деление конструкции на правую и левую половины; инверсия (швы наружу, лацканы на спине, застежки в нетрадиционных местах, вытачки «на лицо»); элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии (рисунок 3).

Рисунок 3. Пример деконструкции в коллекции Ёдзи Ямамото

Особый интерес представляет использование инверсии – метода проектирования «от противного», метода «переворота», зачастую абсурдной перестановки. Этот метод часто используется при деконструкции, так как разрушает привычные приемы моделирования одежды.

3. Творчество Ван Гога: история и современность

3.1 Творчество Ван Гога

Для разработки нашей коллекции мы также решили обратиться к творчеству голландского художника-постимпрессиониста – Винсента Ван Гога.

История его жизни и творчества достаточно интересная. Он был тихим и застенчивым ребенком. В 1880 году безответная влюбленность и ссора с родителями вынуждают Ван Гога переехать в Гаагу. Там он берет уроки у пейзажиста Антона Мауве. Винсент Ван Гог много работал, изучал жизнь города, особенно бедных кварталов. Добиваясь интересного и удивительного цвета в своих работах, он иногда прибегал к смешению на одном холсте различных техник письма.

Рисунок 4. Винсент Ван Гог «Едоки картофеля»

Очередная неудачная попытка создать семью заставляет художника вернуться в Нюэнен к родителям. В работах нюэненского периода проявляется своеобразный стиль Ван Гога. Художник использует темные краски, сюжеты картин однообразные.

Одна из известных картин этого периода «Едоки картофеля» (рисунок 4). В тёмном мрачном помещении сидят за столом пять человек: двое мужчин, две женщины и видимая со спины девочка. Свисающая сверху керосиновая лампа освещает худые, усталые лица и большие натруженные руки. В образах людей сочетается монументальное величие и сострадание.

Зимой 1885–1886 гг. Ван Гог посещает занятия в Академии художеств Антверпена, а после уезжает в Париж к брату Тео. Париж открыл для Ван Гога небывалые возможности. Он познакомился со многими художниками того времени. Его основные темы этого периода – натюрморты с цветами и виды Парижа. Например, картины «Огороды на Монмартре» и «Мост через Сену» (рисунок 5).

Рисунок 5. Винсент Ван Гог картины «Огороды на Монмартре» и «Мост через Сену»

Изменение стиля Ван Гога в известной мере было продиктовано изменением его мировоззренческой позиции. Новый период его жизни начинается с переездом на юг Франции в Арль. Он активно работает и пишет несколько картин каждый день: пейзажи Арля, портреты жителей, натюрморты. Среди последних наиболее выделяется серия «Подсолнухи», которые для художника символизируют солнечный, жизнерадостный юг (рисунок 6).

Рисунок 6. Винсент Ван Гог «Подсолнухи»

Но здесь происходит драматичное событие: после ссоры, в невменяемом состоянии Ван Гог отрезал себе ухо. Художника помещают в больницу. После выписки из неё Винсент уже не

может возвратиться к прежней жизни, приступы повторяются. В «Автопортрете с отрезанным ухом» Ван Гог как бы обретает новые силы. Страдания физические словно бы сняли страдания духовные.

В мае 1889 года Ван Гог добровольно поселяется в психиатрической лечебнице Сен-Поль. Упорядоченная жизнь помогает ему работать. В этот период им написаны знаменитые пейзажи с кипарисами, пейзажи с оливами, а также натюрморты с цветами. Тогда же была написана картина «Звездная ночь». Ван Гог не был доволен работой, поэтому не предполагал, что она станет самой известной его картиной. Через год, почувствовав себя лучше, Ван Гог уезжает в Овер-сюр-Уаз к доктору Полю Гаше. Там он продолжает заниматься живописью. В Овере художник написал два портрета доктора Гаше, ряд пейзажей («Церковь в Овере», «Улица в Овере», «Дорога в Овере после дождя»). Последней картиной Ван Гога стал вид пшеничного поля со стаей черных птиц над ним («Вороны над хлебным полем»), в ней он пытался выразить грусть и свое крайнее одиночество.

Его произведения, созданные в десятилетний период, поражают своим цветом, небрежностью и шероховатостью мазка, образами измученного страданиями душевнобольного, который покончил жизнь самоубийством.

3.2 Значение и распространение творчества Ван Гога в современности

Повышенное внимание к творчеству Ван Гога заключено в его непростой натуре, ведь сложные личности всегда вызывали интерес у публики. Чего стоит, например, отрезанное ухо Ван Гога. Много было сказано о нем и о безумии художника.

Образ Ван Гога очень популярен в кино. Так, в фильме «Жажда жизни» показаны самые напряженные периоды жизни художника, главные этапы его творческого пути. Последняя кинематографическая работа о художнике – фильм «С любовью, Винсент». В фильме использовано 56 800 отрисованных вручную кадров. Повествование ведется вокруг его работ и переписки художника со своими современниками.

Про Ван Гога пишут музыку, а также называют группы в честь мастера. «Ухо Ван Гога» – так названа испанская поп-рок-группа. «Ухо Ван Гога» – это также название песни Павла Кашина. Песню Дона Маклина «Винсент» перепевают многие музыканты. А советский композитор Григорий Самуилович Фрид написал даже оперу из двух частей «Письма Ван Гога».

Музей Ван Гога в Амстердаме – один из самых посещаемых музеев. Кроме того, по всему миру постоянно проходят выставки художника.

Стиль его письма и работы в целом не теряют своей популярности и в настоящее время. Его картины часто используют в качестве постеров, для декора предметов быта (рисунок 7).

Рисунок 7. Примеры изделий с репродукциями картин Винсента Ван Гога

Ван Гог вдохновляет также и модных дизайнеров на создание новых коллекций. В 1988 году Ив Сен-Лоран вдохновился творчеством нидерландского художника и создал наряды с «Ирисами» и «Подсолнухами» Ван Гога (рисунок 8).

Рисунок 8. Модели из коллекции Ив Сен-Лорана, вдохновленные творчеством Винсента Ван Гога

4. Анализ модных тенденций сезона весна-лето 2020 года

Для разработки коллекции важно проанализировать модные тенденции будущего сезона. Это позволит создать коллекцию актуальную современному времени.

Одной из тенденций сезона весна-лето 2020 года является использование тропических принтов. Среди них сочная зелень тропических растений, яркие огромные цветы и многое другое. Дизайнеры брендов Valentino, Marni, Fendi и Dolce&Gabbana придумали множество интересных комплектов, в которых отобразили удивительный мир тропиков и его обитателей.

Также популярной будет цветная кожа. Она добавит немного красок в привычный ахроматический гардероб. Дизайнеры предлагают на время отложить черную, винную и изумрудную кожу (по крайней мере, до наступления холодов). Все оттенки радужной палитры – вот актуальные цвета, в которые будут окрашены самые трендовые вещи из кожи.

Стиль, который уже теряет свою актуальность, но все еще популярен – оверсайз. Одежда, выполненная в нём, не сковывает движения. Она выглядит стильно, модно, а главное, она удобна, практична и подходит на каждый день.

Тенденции из 80-х гг. вместе с их гипертрофированно огромными костюмами постепенно теряют популярность, однако некоторые элементы из гардероба той эпохи все еще остаются в этом сезоне. Вместо больших жакетов дизайнеры предлагают обратиться к другому известному атрибуту мужского костюма – классическому галстуку. Хотя женщины и раньше нередко заимствовали этот аксессуар из гардероба мужчин, в новом сезоне он буквально обретет вторую жизнь.

Следующая тенденция будущего сезона – это жилеты. В этом сезоне происходит переосмысление костюма и всех его составляющих: самые актуальные жакеты становятся приталенными, а на смену вариантам невообразимых размеров приходят жилеты. Причем рекомендуют носить их на голое тело.

Самой интересной из тенденций сезона весна-лето 2020 года является рукоделие. Дизайнеры решили вновь обратиться к техникам макраме и кроше (вязание крючком) – только теперь самые актуальные вещи выглядят по-детски мило и наивно, вызывая улыбки окружающих и приятные воспоминания из детства.

Также, актуально будет вдохновение искусством. Так, например, для Эрдема Моралиоглу музой стала женщина-фотограф начала XX века Тина Модотти. Демна Гвасалия создал свои вариации на тему платьев с кринолинами как оду испанскому изобразительному искусству, Джонатан Андерсон же обращался к костюму XVI и XVII веков.

Самые смелые дизайнеры предлагают платья-хитоны, накидки, юбки, блузы и даже костюмы из легких, невесомых, а главное – прозрачных материалов. Это стало следующим трендом сезона весна-лето 2020 года. На каждый день сочетать такие наряды лучше с привычными топами, юбками и брюками. А для особых случаев можно надевать вещи-чехлы с базовыми бельевыми комбинациями.

Образами в total-white дизайнеры увлеклись уже давно. Но если зимой такое рвение к непрактичным оттенкам было малоприменимо на территории нашей страны, то весной и летом перспектива одеваться во все белое имеет место. Теперь одним из самых главных трендов наступающего сезона был признан классический костюм в светлом оттенке. Не менее актуально будут смотреться его вариации: от персикового до сливочного.

В аксессуарной линейке тоже определился свой фаворит: не сговариваясь, бренды стали экспериментировать со шнурками и веревками. Можно поработать с масштабами шнурков, комбинировать их с поясами-цепочками или вязать сложные морские узлы.

Самое фривольное дополнение нового сезона – акцентные воротнички, отсылающие нас к школьным временам. Такие еще в начале XX века ввела в моду американская актриса Мод Адамс, которая стала известна благодаря роли Питера Пэна. Ее узнаваемый образ и закрепил за воротничками такое название. В новом сезоне дизайнеры решают не останавливаться на одном унифицированном варианте и дать простор для фантазии, предлагая кружевные, кожаные, с декором из бисера или жемчуга, а также всех оттенков радуги [11].

5. Разработка творческой концепции коллекции

Создание коллекции одежды в современном обществе требует от дизайнера поиска новых решений на основе уже известных данных, симбиоз старинных традиционных элементов с современными направлениями культуры. В быстро развивающемся современном мире дизайнер должен находить революционные решения на основе общеизвестных фактов.

Для формирования творческой концепции будущей коллекции подведем итоги предпроектных исследований.

Изначально цель исследовательской работы сформулирована как разработка современной коллекции одежды на основе русских народных рубах с применением приемов трансформации. В процессе исследований, представленных выше, были выявлены условия, которые и составляют основу концепции:

- Русский народный костюм и русские народные рубахи, в частности, имеют простой, но очень практичный крой. Удобные конструкции рубах дают возможности для экспериментов и новых дизайнерских решений.

- В современном дизайне существуют такие методы и приемы работы с источником творчества, которые позволяют создавать абсолютно новые продукты на основе традиционных вещей.
- Модное в настоящее время смешение стилей и направлений позволяет с помощью современных методов проектирования одежды соединить в одном образе и русские народные рубахи, и искусство XIX века.
- Творчество художника-импрессиониста XIX века Винсента Ван Гога в последние годы снова на пике популярности. Его непростая жизнь и творчество могут стать ярким элементом коллекции.
- Модные тенденции сезона весна-лето 2020 года подтверждают, что коллекция, созданная при соединении русских народных рубах с творчеством Ван Гога на основе современных методов проектирования, должна стать актуальной своему времени.

6. Характеристика русской народной рубахи как источника творчества

Русская народная рубаха – это неиссякаемый источник для творчества, способствующий обогащению современного костюма. Рубаха, как достаточно простая часть народного костюма, может быть трансформирована в совершенно новые непривычные для нее формы.

Для работы над коллекцией мы взяли за основу простую русскую народную мужскую рубаху. На рисунке 9 представлен пример рубахи как основа для дальнейшего проектирования.

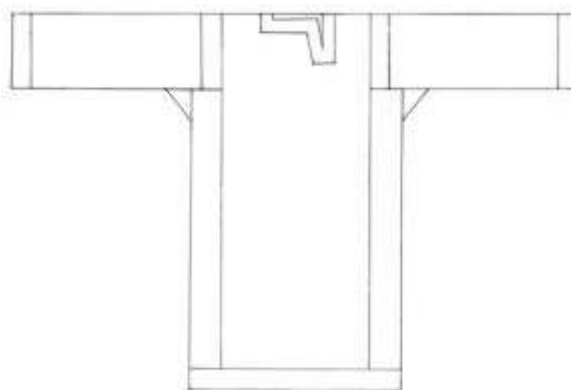

Рисунок 9. Простой вариант кроя мужской русской народной рубахи [7]

Первым этапом работы стало изменение привычных форм рубахи. Для коллекции было проработано 5 вариантов изменения формы рубахи (рисунок 10).

В первой модели из нашей коллекции мы решили удлинить рукава и низ. Следующую рубаху мы укоротили, рукава сделали длиннее и расширили к низу. В третьей рубахе мы немного расклешили рукава (чуть меньше, чем во втором случае) и удлиннили их. Также используя метод деконструкции, разрушили привычную форму рукава с помощью разрезов. В четвертой модели мы тоже удлиннили и расклешили рукав, но только левый, и поменяли его форму благодаря разрезу на уровне локтя. Кроме того, была расширена сама рубаха снизу. В последней модели были произведены максимальные изменения: мы значительно удлиннили и расширили правый рукав, левый – укоротили. Низ рубахи удлинен и спереди оформлен углом. Во второй, четвертой и пятой моделях изменена форма застежки, изделия стали распашными. В третьей рубахе усилен косой вырез вправо. В результате данной работы первоначальная простая форма рубах позволила нам создать совершенно новые формы.

Следующим этапом мы решили усложнить полученные формы с помощью различных строп (рисунок 11, стропы отмечены серым цветом). На первой модели мы решили добавить несколько строп на уровне плеч и одну в левой нижней части изделия для ее дальнейшей присборки. На второй модели стропы добавлены на рукавах, а также на талии, чтобы заузить силуэт. Две ленты стропы спускаются от линии талии вниз. На третьей модели стропы отсутствуют. В четвертой рубашке мы добавили карманы и несколько строп на детали переда, присобрали длину рукава ремешком.

Последнее изделие мы решили перетянуть поясом и также присобрать рукав, но только правый.

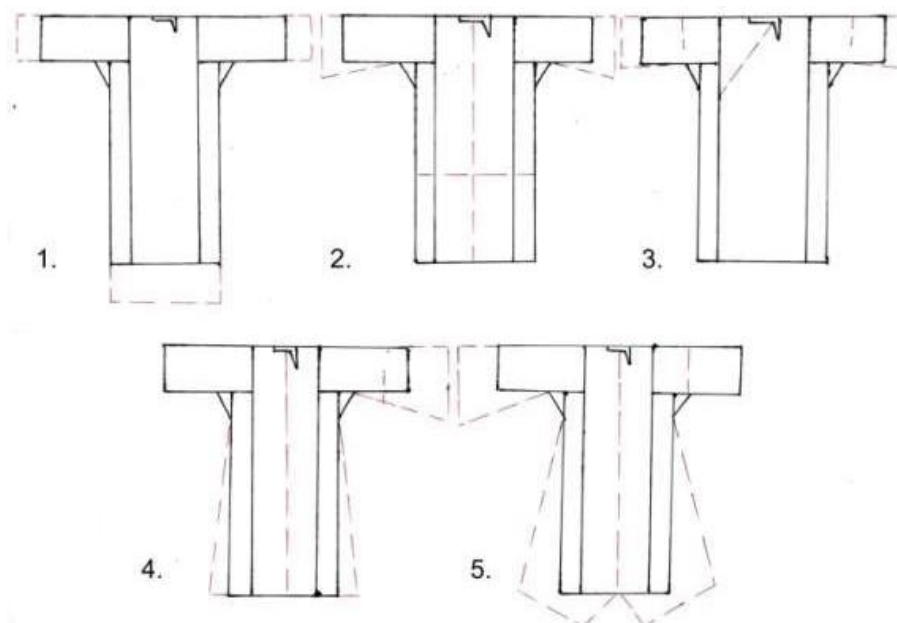

Рисунок 10. Трансформация форм русских народных рубах

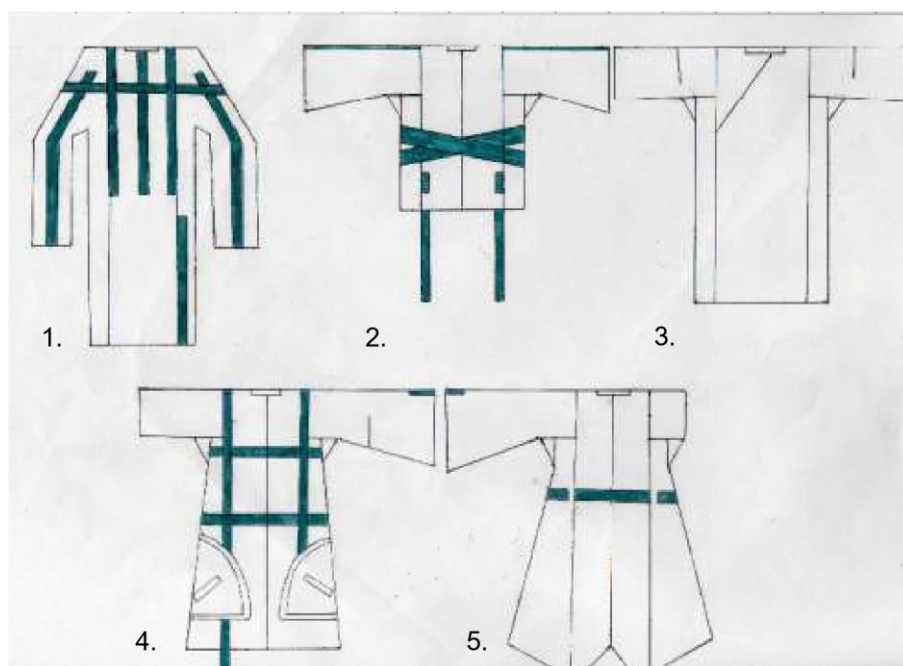

Рисунок 11. Деконструкция русских народных рубах с помощью строп

В итоге у нас получены 5 интересных моделей, которые теперь необходимо стилистически оформить в общий эскиз для максимально интересной и достоверной подачи.

7. Поиск стилизации и колористическое решение коллекции

Для того, чтобы эскизы моделей были необычные, креативные и интересные, нужно подобрать подходящую стилизацию. Важно, чтобы она не ухудшала сами модели, а даже и придавала им нужный эмоциональный оттенок.

Зная из биографии Винсента Ван Гога, что он некоторое время находился в психиатрической больнице, и у него было отрезано ухо, нам пришла идея обыграть это в нашей коллекции и всем моделям нарисовать только один глаз. Опираясь на это, модели на всех эскизах выполнены с минимальной прорисовкой: с одним глазом, без волос и обуви. Словно образы тоже вышли из психиатрической больницы. Кроме того, такая подача позволяет сконцентрировать все внимание на самой коллекции (рисунок 12).

Рисунок 12. Стилизация эскизов коллекции

Стилизаций существует огромное множество, но мы решили выбрать способ коллажа и аппликации для отображения колористического решения коллекции. Это связано с тем, что мы работаем с картинами великого художника и повторить их точь-в-точь крайне сложно. Кроме того, аппликация – это наиболее легкая, а главное, быстрая возможность получить желаемый реалистичный результат.

На наш взгляд, картины Ван Гога могут стать интересным решением принта для создания современной коллекции. На данный момент очень популярны стали его картины «Звездная ночь» и «Подсолнухи» (рисунок 13). Поэтому, чтобы сделать коллекцию более актуальной нашему времени, было принято решение использовать именно эти картины. К ним было решено добавить еще одну картину, подходящую по цветовой гамме. Это работа «Вороны над хлебным полем» (рисунок 13).

*Рисунок 13. Картины Винсента Ван Гога (слева направо)
«Звездная ночь», «Подсолнухи», «Вороны над хлебным полем»*

Фрагменты картин, которые в дальнейшем будут находиться на одежде, мы выбирали с помощью специального «окошечка», вырезанного в листе бумаги. Передвигая окошечко по картине, определялись фрагменты, подходящие по цвету для коллекции. Фрагменты выбирались, основываясь на том, что важно выделить в модели, и на чем сделать акцент.

При работе над колористическим решением коллекции было создано три различных варианта (рисунок 14). В качестве окончательного результата был выбран второй вариант.

В первой модели было решено акцентировать внимание на юбке. Во второй мы решили выделить левую сторону рубашки и некоторые части рукава. В следующей модели «Подсолнухами» покрыт весь верх и рукава. В четвертой – мы использовали картину в рукаве, правой части верха и покрыли ею один карман. В последней модели оформлен принтом картины полностью весь низ рубахи.

На центральной модели коллекции в качестве принта использовалась картина «Подсолнухи», как самая яркая. Вся центральная модель выполнена в желтой гамме. В остальных моделях коллекции взяты фрагменты картин «Звездная ночь» и «Вороны над хлебным полем», а также их цветовая гамма.

В [приложении 1](#) представлена таблица с этапами трансформации русских народных рубах в коллекцию по каждой модели.

На рисунке 15 изображен итоговый вариант коллекции.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Рисунок 14. Варианты колористического решения коллекции

Рисунок 15. Итоговый вариант эскизного проекта

8. Описание разработанной коллекции

Разработанная коллекция называется «Воспоминания о Ван Гог». В коллекции присутствуют отголоски авангардизма, поэтому она не предназначена для ношения в повседневной жизни. Коллекция может стать вдохновением, «отправной точкой» для работы дизайнеров, занимающихся разработкой изделий массового потребления.

Коллекция состоит из пяти моделей. Первая модель имеет силуэт песочные часы, она состоит из рубахи, которая преобразована в платье. На талии платье обвязано рукавами. Вторая модель – это рубаха, преобразованная в комбинезон с шортами. Мы решили ее дополнить узкими брюками. Третья модель является центральной моделью всей коллекции, и в ней помимо рубахи присутствуют широкие брюки с резом сбоку по всей длине брючины. Четвертая модель состоит из переделанной рубахи и брюк с перетяжками. Последняя модель представляет вариант рубахи, дополненной комбинезоном с брюками и высоким горлом.

Заключение

На основании исследования, проведенного в соответствии с целью и задачами, сформулированы следующие выводы:

- Русская народная рубаша являлась наиболее распространенным элементом народного костюма, которую имел и носил каждый взрослый человек и ребенок, независимо от пола, и по любому случаю жизни (повседневная жизнь, праздник и т. п.).
- Русская народная рубаша имеет очень простой и эргономичный крой, что позволяет ей стать хорошей основой для дизайн-проектирования новых современных изделий.
- В настоящее время существуют и популярны различные современные методы и приемы проектирования одежды, которые позволяют создавать принципиально новые изделия на основе уже известных.
- Творчество художника импрессиониста Ван Гога в последние годы снова становится популярным и даже «модным». Использование творчества Ван Гога при разработке современной коллекции одежды может значительно обогатить и осовременить дизайнерские идеи.
- При трансформации и соединении русских народных рубах и творчества Ван Гога в совместные образы получается современная коллекция одежды, которая отвечает модным тенденциям сезона весна-лето 2020 года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма. – М., 1997. – 48 с.
2. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Русская народная одежда и современное платье. – М., 1982. – 176 с.
3. Ефимова Л. Русский народный костюм. – М., 1989. – 312 с.
4. Калашникова Н.М. Народный костюм. – М., 2002. – 374 с.
5. Макаеева. Н.С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум: учеб. Пособие для нач. проф. образования. – М., 2008. – 240 с.
6. Молотова Л.Н. Русский народный костюм. – Л., 1984. – 224 с.
7. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. – М., 1994. – 272 с.
8. https://studopedia.ru/2_50469_kombinatornie-metodi-proektirovaniya-vdizayne.html.
9. <http://vangogh-vincent.ru/nuenen.html>.
10. <https://365mag.ru/culture/van-gog-i-sovremennost>.
11. <https://www.marieclaire.ru/moda/20-glavnyih-trendov-vesnyi-i-leta-2020-dlyaeksperimentov-so-stilem/>.
12. <http://art-fash.blogspot.com/2010/11/>.
13. <https://www.istmira.ru/istnovei/istoriya-domov-mody/page/78/>.
14. <https://scienceforum.ru/2018/article/2018008743>.

Selivanova Polina

«Inspiration», Kirov, Russia
School of young fashion designers «Kudesnitsa»

Orekhova Nadezhda Nikolaevna (*research supervisor*)

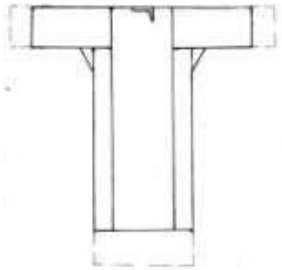

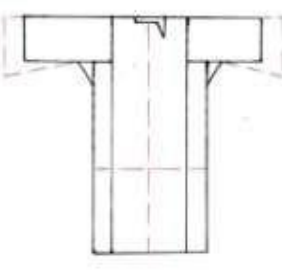
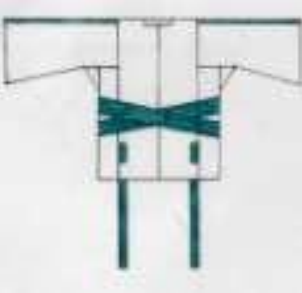

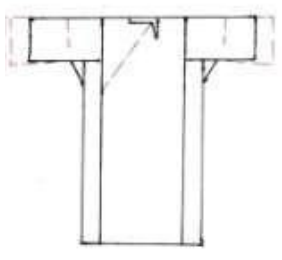
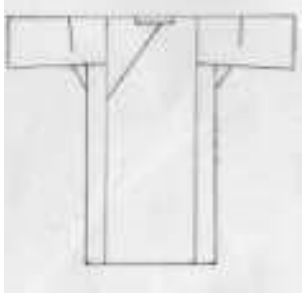

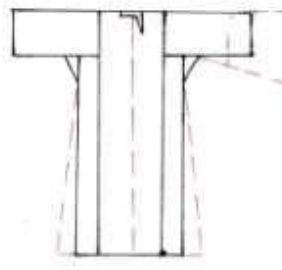
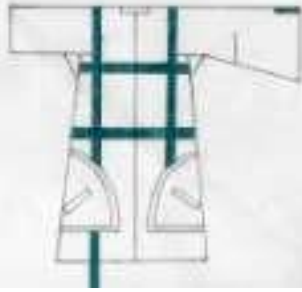

Lopatina Mariya Valer'evna (*research supervisor*)

Scientific consultant: *Nekrasova Galina Nikolaevna*
Vyatka state university, Kirov, Russia
«Inspiration», Kirov, Russia
School of young fashion designers «Kudesnitsa»

Methods for transforming Russian folk shirts in a modern costume

Приложение 1

Этапы трансформации русских народных рубах в коллекцию по каждой модели

№ п.п.	Приемы трансформации формы	Приемы деконструкции формы	Изображение модели на фигуре	Колористическое решение
1				
2				
3				
4				
5	