

Синельщикова З.К. преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств, e-mail: kligrushka45@mail.ru

Sinelshchikova Z.K., teacher of Department of Professional Disciplines of Sergiev Posad institute of toy (Branch of the Higher School of Folk Arts), e-mail: kligrushka45@mail.ru

**Русский крой в современной одежде
(на примере анализа работы студенческого «Театра истории костюма»
Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ВШНИ)
Russian pattern in modern clothes
(on the example of the students' analysis of “Theatre of costume history” from
Sergiev Posad institute (filial of Branch High School of Folk Arts))**

Аннотация. В статье проанализированы вопросы профессионального, духовного, патриотического воспитания студентов при выполнении исторических костюмов в условиях реализации образовательных программ Федерального Государственного образовательного стандарта на примере студенческого «Театра истории костюма» Сергиево-Посадского института игрушки – филиала высшей школы народных искусств. Показаны значение и роль исторического костюма при подготовке конструкторов одежды.

Abstract. There are some analyses of the issues of expanding educational activities in the educational museum of the implementation of the Federal State Educational Standard such as students' “Theatre of costume history” from Sergiev Posad institute (Branch of Higher School of Folk Arts) in this article. There are means and role of the historical costume during the prepare of specialists of clothing production.

Ключевые слова: Народный костюм, художественный ансамбль, декоративно-прикладное творчество, эстетическая ценность, духовная культура.

Key words: Folk clothes, artistic ensemble, arts and crafts, aesthetic value, spiritual culture.

В Подмосковном городе Сергиев Посад ведет образовательную деятельность одно из старейших учебных заведений: Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал высшей школы народных искусств. В прошлом году ему исполнилось 85 лет. Образовательные программы учебного заведения позволяют подготовить молодых специалистов в области игрушки, моделирования и конструирования одежды, технологии деревообработки, рекламы. Неоценимую помощь в овладении специальностью конструктора, модельера, технолога швейных изделий оказывает студенческий «Театр истории костюма», организованный в 1999 году. При его создании ставились задачи по реновации исторических образцов костюмов, и обеспечению исследовательской деятельности студентов. «Структура работы театра

истории костюма учитывает современный подход к процессу обучения, позволяет студентам дополнительно изучить сложные технологические методы обработки отдельных узлов и элементов, проводить анализ по применению нетрадиционных материалов и технологий в создании исторического костюма и наоборот использовать сложные приемы моделирования исторического костюма в современной одежде» [9].

При реновации исторического костюма, а затем во время демонстрации своей работы на различных мероприятиях, конкурсах, презентациях, выставках: создается уникальная образовательная среда для формирования у студентов особого отношения к культурно-историческому наследию. «Театр истории костюма» позволяет студентам лучше ориентироваться в исторической действительности. В силу своих специфических возможностей он способен дать знания о культурном историческом прошлом, преобразовав их в ощущения своей сопричастности к былому. Работа по исследованию исторического костюма и выполнению его образца в материале является одним из направлений научно – исследовательской работы кафедры «Профессиональных дисциплин». «Театр истории костюма» Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ВШНИ(А), играет важную роль в духовном развитии личности студента, является местом изготовления, собора, хранения, демонстрации аксессуаров, головных уборов, обуви, украшений, исторических костюмов, научно-исследовательских коллекций. Он является ведущей формой работы по патриотическому, гражданскому, общекультурному, духовному развитию студентов, интегрирующей целью формирования личности гражданина России в процессе учебной и вне учебной деятельности института (рис. 1).

Рис.1. Студенческий «Театр истории костюма»

Исторические костюмы, сохранившиеся до наших дней, хранятся во многих музеях мира. Они являются памятником материальной и духовной культуры нации, человечества и отдельной эпохи, выражают эстетические чувства и представляют художественный образ наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом. Костюм – художественный ансамбль. Он включает в себя не только гармонично согласованные предметы одежды, но и украшения, обувь, головной убор, причёску, грим. Искусство составления костюма нельзя представить без органично соединённых различных видов народного творчества – ткачества, вышивки, кружевоплетения, росписи ткани, низания жемчуга, лоскутного шитья, художественной аппликации. «Великая гармония, таящаяся в народном искусстве, является главной природной закономерностью» [10], поэтому в филиале особое место уделяется изучению истории русского костюма и развитию его кроя от древности до наших дней. В коллекции «Театра истории костюма» воссозданы модели одежды русского костюма IX – XX веков. Все выполненные костюмы постоянно участвуют в выставках, показах, презентациях, конкурсах самых различных уровней.

Воссоздание образцов исторической одежды, позволяет студентам института изучать исторический крой костюма и применять эти знания в учебном процессе в качестве лекционных и лабораторных материалов, методического и иллюстрационного фондов, а также при проектировании современных коллекций (рис. 2).

Основу русского костюма во все времена составляла рубаха (в некоторых источниках её называют сорочкой). По покрою у мужчин и женщин она отличалась только длиной. Горловина, низ рукавов и низ стана украшался символической широкой и богатой вышивкой. Сплошной вышитый орнамент на этих местах выполнял защитную функцию, охранял от злых духов, которые

Рис. 2. Мужской народный костюм.

Автор Мальков В.

Женский костюм. Автор Дубкова И. 2006 г.

могли пробраться в места выреза. Крой рубахи и всех элементов народной одежды выполняли из тканей традиционной ширины ткацкого домашнего станка, из полос шириной (30-40 см., что соответствовало длине локтя). Именно такую ширину ткани обеспечивал домашний ткацкий станок. Расширение производилось с помощью клиньев, ластовиц, поляков (рис. 3).

Для усиления прочности рубахи в области спины нашивалась дополнительная ткань – подоплека. Рубаху обязательно подпоясывали кушаком. Верхней одеждой служил плащ-корзно и порты. Плащ застегивался фибулой на правом плече.

Девушки носили только рубахи, а замужние женщины поверх рубахи надевали запону. Запона – широкая распашная по боковым срезам накидка с отверстием для головы. Ее подвязывали поясом по линии талии.

Иногда вместо запоны надевали понёву. Понёва или распашная юбка спереди, имела в верхнем срезе кулиску, через которую продевался шнурок или пояс. Понёву надевали поверх рубахи. Кулиску завязывали как по линии талии, так и по линии груди. Поверх понёвы завязывали пояс или кушак по линии талии (рис. 4).

Русский народный костюм являлся языком общения. Он полностью информировал окружающих о своем владельце, способствовал лучшему пониманию друг друга, осуществлял передачу и хранение информации между поколениями.

Особое место в костюме всегда уделялось головному убору. Женщинам полагалось закрывать волосы и дома, и на улице. Дома они носили на голове шапочки-волосники или обвивали вокруг головы платок-повойник. Выходя со двора, они надевали кокошник или кичу (кичку). Символом красоты и статуса любой девушки был кокошник. Высокий кокошник с золотошвейным узором на голове означал, что девушка еще не просватана. Замужние женщины носили закрытые кички и сороки (рис. 5).

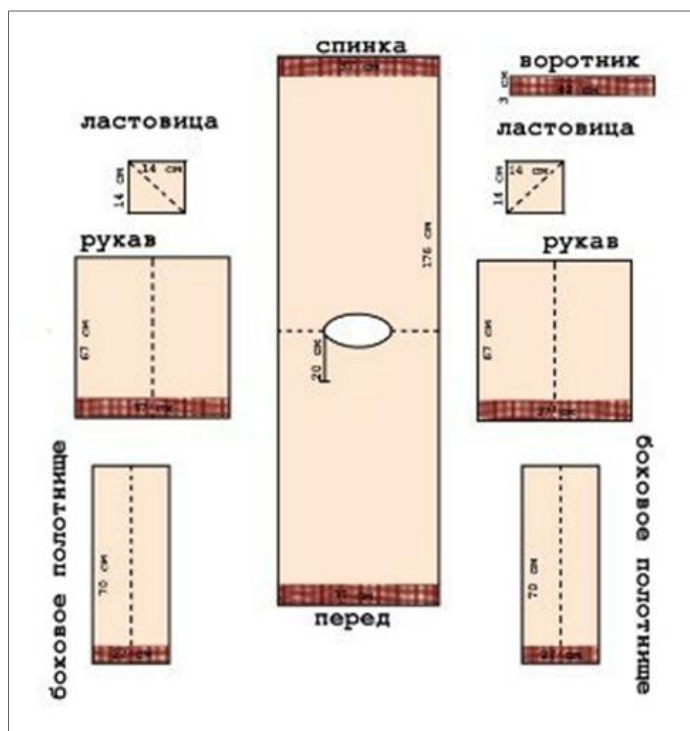

Рис. 3. Крой русской рубахи

Рис. 4. Костюм женский. завышенная панёва по линии груди.

Авторы: Лукина Е., Телегина М. 2017 г. русского костюма характерно несколько видов сарафанов, которые различались по покрою. Все они составляют северорусский сарафанный тип костюма (рис. 6–9).

В начале XX в. основоположницей использования традиционных русских форм в костюме и характера его орнамента стала Надежда Петровна Ламанова –

общепризнанный художник, «Легенда русского стиля». Ее творческая жизнь очень успешна. Она выполняла заказы для самых богатых и высокопоставленных дам светского общества, имела собственные дома моды в Москве и Петербурге. Невероятная популярность позволила ей заручиться поддержкой Александры Федоровны Романовой – матери Николая II и получить официальное звание поставщика «Ея Императорского Величества». Творчество Ламановой можно разделить на два периода: имперский и народный. Модели одежды хранятся во многих музеях мира.

Революция 1917 года изменила не только политический строй России, она стала и революцией в костюме. Ламанова активно принимается за создание женской одежды. Эпоха НЭПа становится звездным часом модельера. Надежда Петровна создает дамскую одежду, ориентируясь на

Одним из распространенных видов русской одежды XV века становится сарафан. Сарафан очень органично вписался в традиционный русский костюм данного периода, он придавал женщине статность и стройность. Появившейся сарафан показал удобство ношения прежней удлиненной понёвы с небольшими бретелями на плечах. Для

Рис. 5. Головной убор повойник с высоким околышком и платок-убрус.

Авторы: Суханюк М., Кормилицын В., Вьюнник А. 2018 г.

тенденции европейской моды, но используя при этом российские мотивы и традиции. В 1925 году в Париже, на Всемирной выставке, ее коллекция получает «Гран При». Модели коллекции Н.П. Ламановой и многочисленные публикации в различных журналах доказали, что народный костюм является превосходным источником творчества и может служить неиссякаемым материалом. Стиль «а-ля-рюс» вошел в европейскую моду только благодаря работам Н.П. Ламановой. Простые ситцевые ткани, шинельное сукно, владимирские полотенца – все использовалось для изготовления изделий. Она предлагала классический русский прямоугольный крой в современных костюмах, что актуально и для наших дней (рис. 10).

Рис. 6. Костюм русского Севера
 Авторы: сарафан – Красавина Е.,
 головной убор – Пикина В.,
 душегрея – Стальнова М. 2017 г.

Рис. 7. Сарафанный тип женского костюма. Рубаха с прямыми поликами. Автор Лигонькова К. 2007 г.

Рис. 8. Сарафанный тип женского костюма.
Рубаха с косыми поликами.
Автор Захарова Ю.2013 г.

Рис. 9. Поневный тип женского костюма.
Рубаха с косыми поликами.
Автор Касакевич М. 2007 г.

Рис. 10. Модели по эскизам Н.П. Ламановой. Коллективная работа группы 3М под руководством преподавателя Терентьева Т.В. 2016 г.

Историческое, национальное наследие России, исторический русский костюм, идеи великих модельеров находят свое воплощение в работах студентов и выпускников высшей школы народных искусств. Для художественного оформления коллекций они широко используют различные виды декоративно-прикладного искусства: художественное кружевоплетение, шитье искусственным жемчугом, художественную роспись по ткани.

В 2010-2011 гг. коллектив авторов в составе преподавателей кафедры моделирования и конструирования одежды Сергиево-Посадского института игрушки Синельщиковой З.К., Кравец И.В., а также студенток-дипломниц Маевской А.С. и Огарёвой О.Ю.

разработал и выполнил коллекцию нарядной женской одежды на основе росписи ткани. За основу коллекции были приняты модные направления: строгость линий, простота конструкции, минимализм, обращение моды к характерным для народного костюма традициям прямого кроя. Все костюмы изготовлены из соединенных между собой квадратных отрезков ткани (шелковый шифон), предварительно расписанных вручную в технике «холодного» батика. В данном проекте реализована идея сведения до минимума цветового фона для усиления зрительного акцента на пятне мотива орнаментально-растительной композиции характерной для павловопосадских платков (рис. 11-13).

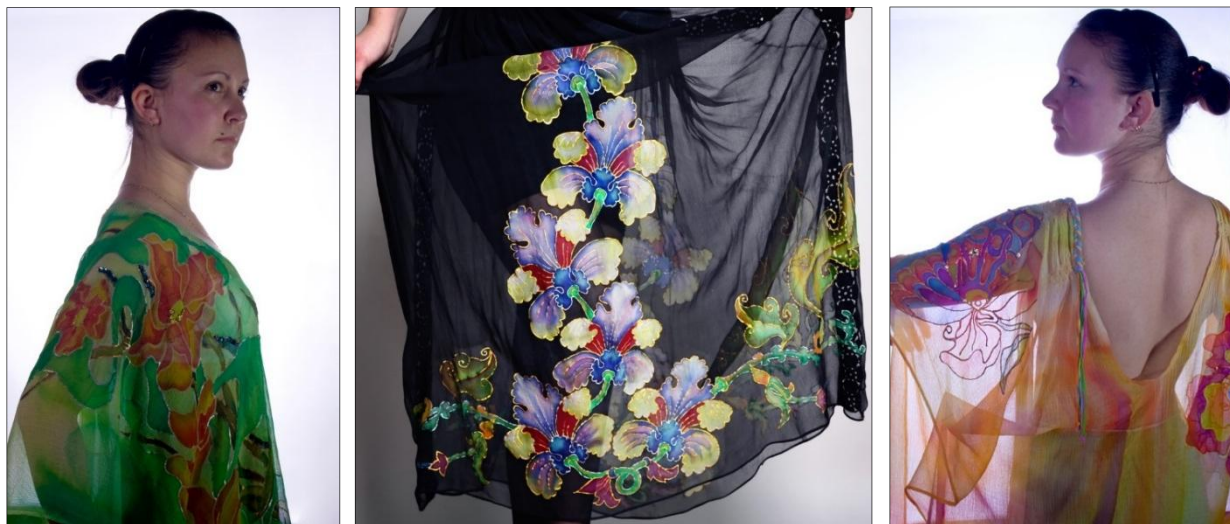

Рис.11. Фрагменты росписи ткани костюмов

Рис. 12. Модель изделия.
Авторы Огарёва О.,
Маевская А. 2012 г.

Навыки работы, с различными техниками росписи ткани, с вышивкой, кружевом позволяют студентам создавать коллекции моделей и широко использовать их в рамках дипломного проектирования (рис. 14-15).

Принцип художественного моделирования моделей из прямоугольного куска материала, заложенный Н.П. Ламановой, широко используется и в других коллекциях студентов института. Один из современных методов художественного проектирования одежды заключается в том, что на основе прямоугольного кроя деталей изделия, с одинаковыми показателями размерных значений целых полотен можно создать серию моделей, отличающихся по форме, силуэту, объему и пропорциям. Изменение ассортимента моделей возможно за счёт применения различных подрезов, введение оригинальных способов ношения, дополнительных деталей. Достигается высокая эффективность использования материала.

Полностью отсутствуют отходы или их показатели сводятся к минимуму (рис. 16-19).

Рис. 13. Студенты за работой

Рис. 14. Коллекция «Роза в снегу».
Автор Кутилина В. 2018 г.

Рис. 15. Коллекция «Переливы
мрамора». Автор Малетина И. 2018 г.

Рис. 16. Коллекция «Нежность». Автор Лысенко А. 2015 г.

Рис. 17. Коллекция «Русское поле». Автор Плужник В. 2015 г.

Рис. 18. Коллекция «Красная дорожка». Автор Колдашова Т.
Международный конкурс «Неделя моды в Москве» 2017 г.

Рис. 19. Коллекция «Русский стиль». Автор Андреева К. 2018 г.

Таким образом, русский традиционный костюм представляет собой уникальное явление народной культуры. Он впитал в себя черты многовековой культуры, восходящей от Древней Руси, заимствовал особенности костюмов соседних народов – например, Византии и западной Европы, Турции, либо Монголии. На протяжении веков эти заимствования заметно преобразились, во всем богатстве и многообразии выразившись в русском костюме.

В настоящее время «Высшая школа народных искусств (академия)» – единственное в России профильное высшее учебное заведение в системе подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства; оно олицетворяет идею сохранения национальной самобытности и выступает как средство диалогического общения прошлого России с ее настоящим и будущим.

Литература

1. Жигулёва В.М. Женский народный костюм европейской России конца XIX – начала XX веков. – Сергиев Посад: типография Патриаршего издательско-полиграфического центра, 2017. – 50 с.
2. Камнева С.Ю., Сайфулина Е.В. Художественная вышивка. Работы студентов ВШНИ (и). – СПб.: ВШНИ, 2017. – 68 с.
3. Каштанов Ю.Е. Русский костюм. – М.: Белый город, 1998. – 50 с.
4. Лапина Ю.Е., Максимович В.Ф. Технический рисунок: Учебник. – СПб.: ВШНИ, 2015. – 108 с.
5. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. – М.: Просвещение, 1996. – 318 с.
6. Некрасова М.А. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. – М.: Издательство Российской Академии художеств 2013. – 620 с.
7. Маклакова Э.П. Старинный костюм в кино. – М.: Арт Индустрия, 2001. – 167 с.
8. Максимович В.Ф. Традиционное прикладное искусство. – СПб.: ВШНИ, 2015. – 250 с.
9. Синельщикова З.К. Изучая историю костюма, мы познаём мир // Вести ВШНИ. 2-14. № 25. 3 с.
10. Синельщикова З.К. Взаимосвязь научно-исследовательской, творческой и учебной работы в РХТКИ // Работа и жизнь. 2008. №3. 8 с.
11. Скоробатова Т. Русский стиль Елены Пелевиной. – М.: Белый город, 2012. – 64 с.
12. Шапиро Б.Л. Русский костюм на рубеже XIX – XX веков: Системный анализ проблемы и профессиональная лексика. – М.: ООО «НИКПЦ», 2012. – 352 с.
13. История моды. 2017-2019. № 7;14;18;19;27;43;47;52;70;76;115; 132.
14. Интернет ресурсы <http://www/museum/ru/eduportal/sait/kostum/kostum.html> (дата обращения 29.03.2019).