

DOI: 10.12731/2576-9782-2017-1-14-27

УДК 745:658.512.2

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО – ИСТОЧНИК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА

Герасимова М.П., Сударушкина Е.С.

***Цель.** Статья посвящена актуальной в условиях современной модной индустрии теме трансформации исторического и народного искусства в модели современного костюма и обуви. Предметом анализа выступают образцы русского костюма и орнамента, обувь и аксессуары, являющиеся творческим источником для создания современных коллекций. Авторы ставят целью раскрыть красоту древнерусского и народного искусства, выверенность его форм и пропорций, изысканность колористических и композиционных построений.*

***Метод или методология проведения работы.** Основу исследования образуют методы трансформации, а также принцип современной реконструкции исторических архитектурных форм и композиций в транскрипции современной моды.*

***Результаты.** Результаты работы заключаются в том, что авторы транспортируют исторические идеи народного искусства в мир современного модного образа. Определяющим моментом данного исследования является не заимствование аутентичных композиционных решений, а создание коллекций, отвечающих требованиям модной индустрии. В результате тщательного анализа всех составляющих – формы, кроя, колористического и орнаментального решений, – получены новые формы костюма и обуви, соответствующие современной реальности.*

***Область применения результатов.** Результаты исследования могут быть применены в сфере проектирования и моделирования изделий текстильной и лёгкой промышленности.*

***Ключевые слова:** костюм; образ; человек; орнамент; конструкция; стилизация; композиция.*

OLD RUSSIAN ART – THE SOURCE OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN DESIGN SPHERE

Gerasimova M.P., Sudarushkina E.S.

Purpose: *the article devoted to actual in a modern fashion industry theme of transformation historical and folk art in model of a modern costume and shoes. The subject of analysis are samples of Russian costume and ornament, shoes and accessories. This is creative source for creating modern collections. The authors set a purpose to reveal the beauty of the Old Russian and folk art, accuracy of its forms and proportions, sophistication of coloristic and composition construction.*

Methodology: *the basis of research is the method of transformation, and also method of modern reconstruction historical architectural form and composition through the current fashion trends.*

Results: *The results of the study are that the authors transfer historical ideas of folk art in a world of modern design sample. A defining moment of that research is not borrowing authentic composition solutions, but creating collections, which answering the requirements of fashion industry. As a result of careful analysis of all components: form, design, color and ornament solution, received new forms of costume and shoes which corresponding to modern reality.*

Practical implication: *the results of the research can be used in design and modeling textile sphere and light industry.*

Keywords: *costume; image; human; ornament; design; stylization; composition.*

Искусство древней Руси, как и всякое народное искусство, проверенное веками, – неиссякаемый источник вдохновения для художников. Оно глубоко духовно и проникновенно, а также обладает классическими пропорциями, гармоничными колористическими соотношениями и чёткой формой.

Архитектура, иконопись, орнамент, рукописный шрифт, костюм являются аспектами и эталонами для изучения и подражания [3].

Дизайнеры, работающие в области костюма, обуви и тканей часто обращаются к этому кладезю великолепных образцов для создания новых интересных решений в оформлении изделий текстильной и лёгкой промышленности [4]. На занятиях по композиции одежды и обуви часто творческим источником выбираются именно произведения древнерусского и народного искусства, которые отличаются выверенностью форм и пропорций, изысканностью колористических и композиционных построений, что позволяет современным начинающим художникам и дизайнерам создавать новые образцы на основе классических.

Древнерусский и народный костюм и орнамент изучаются как первоисточники, копируются и тщательно анализируются. Рассматриваются все составляющие произведения, форма, композиция, крой, динамические и пропорциональные связи между элементами. Это позволяет молодым художникам проникнуть в самую суть формообразования и ритмического строя выбранных образцов. А работа над новой коллекцией начинается лишь после тщательного и длительного анализа всех составляющих.

Рис. 1

На конкретных примерах работ студентов Российского государственного университета им. Косыгина, выполненных в рамках задания по композиции костюма [16] рассмотрим, как ведется подобная работа над созданием новых современных форм и декора.

В основу первой коллекции (рис. 1 [16]), легли образцы старинной вышивки, включающей как геометрические, так и растительные мотивы. Конечно, сакральный смысл древнего орнамента утерян, но его декоративные свойства использованы для создания коллекции костюмов, где орнамент не только выступает в качестве украшения, но и участвует в формообразовании. Классический узор активно делит крупную форму костюма на более мелкие и подчеркивает области членения. Всё это позволяет привнести в костюм динамику и

Рис. 2

и многослойность, так свойственные современной моде.

Колористическая гамма включает три цвета: красный, черный и белый, костюм построен на различных пропорциях этих цветов. Также использованы такие формы древнерусского костюма как распашная клетчатая понева и душегрея [3].

Все эти элементы позволили создать современную и выразительную коллекцию женских нарядных платьев.

Второй автор использовал не только орнаментальное решение, но и форму древнерусского мужского костюма, его сложный колористический код (рис. 2 [16]). И опять мы видим гармоничное соединение формы и орнамента, свойственное народной одежде, что позволяет углубить образное решение современного костюма. Получилась коллекция демисезонной женской одежды, отличающаяся разнообразием форм, изысканностью колорита, неожиданными включениями орнамента в костюм.

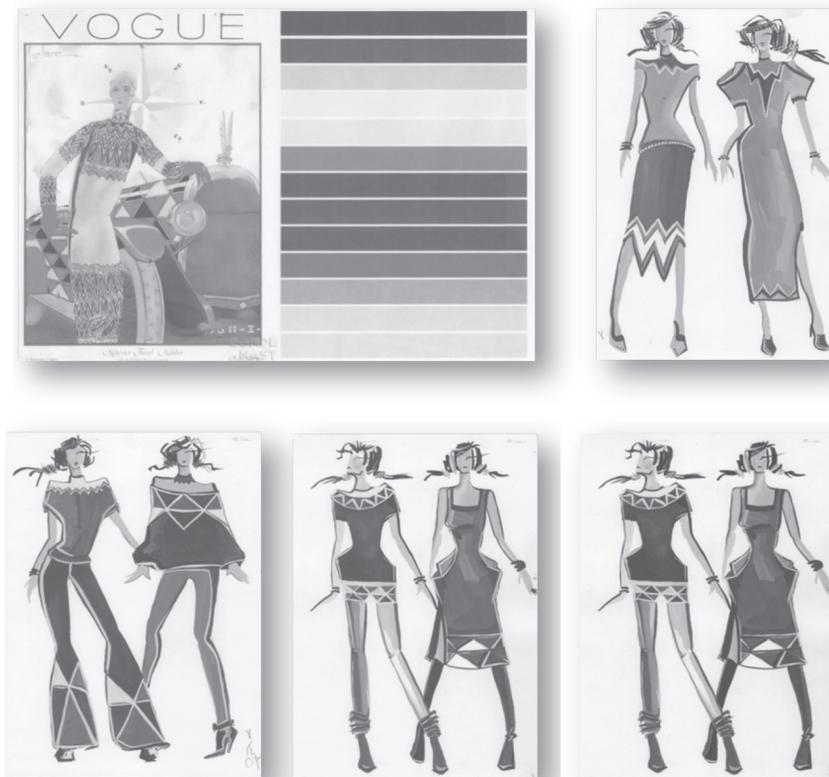

Рис. 3

Третья коллекция имеет два источника: народный крестьянский костюм и костюм начала XX века [5], созданный на основе русского народного костюма (рис. 3 [16]).

Здесь слились народные традиции с пропорциями арт деко и современными формами женской одежды. Интересное исследование форм и декора двух различных периодов в истории русского костюма, позволило создать неожиданный, современный молодёжный образ. Здесь крупный геометрический орнамент, зигзагообразных полос, выступил в роли камертона и композиционного центра объединившего различные по форме и пропорциям модели.

Но всё же, за крупными геометрическими формами орнамента и местами их расположения угадываются пропорции народной одежды.

Теперь покажем, как будущий художник по ткани использует творческий источник, каким является древнерусская архитектура.

Рис. 4

Первая коллекция (рис. 4 [16]) включает три раппортных принта детских тканей компаньонов, где сказочный древнерусский город из рукописей соединен, в одной композиции с древнеславянскими буквицами. Меняя размер и цвет букв, автор создает коллекцию тканей, которые могут использоваться как вместе, так и отдельно друг от друга.

Два других рисунка представляют собой макропринты на основе архитектуры собора Василия Блаженного на Красной площади. В первом случае он лишь угадывается в абстрактно-фактурной композиции, а во втором представлен в условно-графическом решении (рис. 5 [16]).

Представленные эскизы применения макропринта в костюме показывают трансформацию архитектурных форм древнерусского собора в тектонику костюма, а также преоб-

Рис. 5

разование декоративных элементов резьбы и росписи в мотивы для его украшения позволяют создать современный, неповторимый и выразительный образ (рис. 6 [16]). Элементы, выбранные для декорирования, несоединимы в обычной жизни, не соответствуют масштабам друг друга, но позволяют создать условную и аллегоричную композицию подчинённую основной идее автора и образной выразительности свойственной многовековому опыту древнерусского искусства. Весь декор можно выполнить, используя современные технологии вышивки и печати.

Рис. 6

Рис. 7

Современная трендовая обувь в русском народном стиле – это преимущественно заимствование элементов национального костюма в качестве источника. Но это не полный комплект, словно с выставки в историческом музее, а преобразование аутентичных идей (рис. 7 [16]).

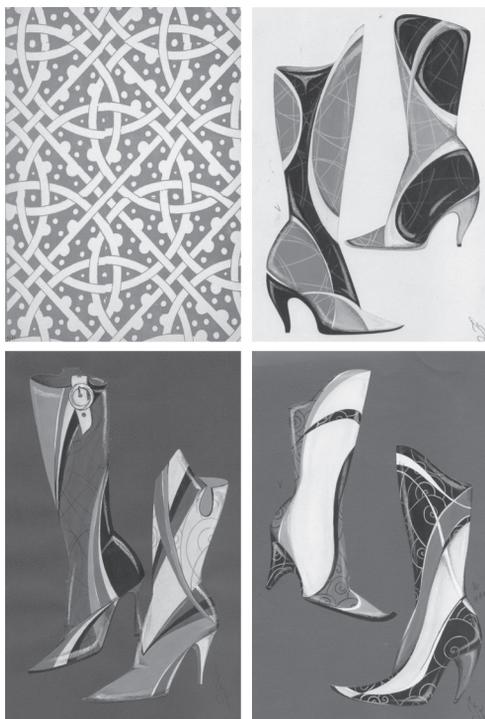
Модель становится модной потому, что подчиняется определенным правилам. Особая палитра, которую предлагают современные модные тенденции, сложные композиционные построения и орнаментальные приемы, полюбоившиеся своей декоративностью (рис. 8 [16]).

Рис. 8

Важным компонентом такой обуви являются разнообразные и многочисленные украшения. Именно вышивка, шитье золотыми нитями и жемчугом, в упрощенных вариантах бисером – самый, наверное, узнаваемый признак того, что древнерусский костюм послужил идеей для создания современных форм обуви. Интересен орнамент, как объект исследования, именно с точки зрения трансформации его в детали кроя обуви (рис. 9 [16]).

Форма и крой русского костюма, при богатой орнаментации, просты. Эта простота особенно актуально для коллекции современной обуви простота, сочетающаяся с выразительностью (рис. 10 [16]). Её характеризует обилие роскоши – в отделке, в деталях, тщательной проработке всех декоративных элементов – натуральный мех,

вышивка, аппликация, шитье крупными самоцветами, когда на декорируемой плоскости вырастают целые дикий сады.

Без привлечения ручного труда, даже массовое производство этих моделей не может обойтись, хэнд-мейд повышает стоимость пошива и переводит такие решения в разряд «от кутюр».

Такое качество отделки позволяет создать вещь, которая соответствует двум критериям – обилие отделки и технология, как у народных мастериц.

Создание образа в стиле фолк не означает воспроизведение точной копии. В нынешних городах такая одежда или обувь вряд ли окажется популярной.

Рис. 10

Самобытность, оригинальность, красочность, символическое значение, те не многие характеристики, которые присущи фольклорному стилю [3]. В современном костюме это выражается, через придание одежде национального колорита, что становится одним из важнейших критериев в окружающем нас мире, где русское искусство всегда занимало передовые позиции.

Рис. 11

Новая современная стилизация может коснуться только части образа, но даже ее будет достаточно, для передачи характера и настроения. Не редко дизайнеры включают в костюмы конкретные детали, по которым можно с полной уверенностью сказать, что они относятся к русскому костюму (рис. 11 [16]).

Оригинальные отделка, орнамент, вышивка, способ кроя, форма одежды и обуви, наличие ручной работы являются отличительными чертами принадлежности современной одежды к классическому источнику (рис. 12 [16]).

Рис. 12

Рис. 13

Коллекции современных дизайнеров сегодня очень разнообразны, но древнерусская одежда остается неиссякаемым источником вдохновения для многих. Практически каждый из модельеров создал хотя бы одну коллекцию, которая либо повторяла национальный образ полностью, либо стилизовала его настолько, что источник был едва уловим. Наибольшим интересом в качестве источника для создания коллекции пользуются следующие традиционные элементы: посадские шали и платки (рис. 13 [16]); ропись нитями; хохломские узоры; матрешки.

Здесь важно соблюсти правило: не нужно составлять весь гардероб в этом духе, чтобы быть модной. Для этого достаточно иметь пару обуви с традиционным русским оттенком (рис. 14 [16]).

Рис. 14

Рассмотренные примеры работы с древнерусским и народным искусством, в качестве творческого источника для современного дизайна, наглядно подтверждают актуальность и действенность данной методологии. Её активное применение в образовании и дальнейшей творческой деятельности художника-прикладника необходимо и результативно, позволяет по-новому решить проблемы синтеза костюма и орнамента. Проходят эпохи, меняются техноло-

гии и стили, а народное искусство – вечная классика, позволяющая современным мастерам в этой области создавать неповторимые и прекрасные образы.

Список литературы

1. Буткевич Л.М. История Орнамента. М. ВЛАДОС. 2005. 272 с.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. М. Изобразительное искусство. 2001. 120 с.
3. Жабрева А. Письменные и изобразительные источники по истории русского костюма XI–XVII веков // Библиотека Российской академии наук. Петербургское Востоковеденье. 2016. 480 с.
4. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М. 1981. 264 с.
5. Козлова Т.В. Ильичёва Е.В. Стиль в костюме XX-го века. М.: МГТУ им. Косыгина «Совьяж Бево», 1990. 152 с.
6. Кочева Т.В. WEB-ДИЗАЙН для базы данных орнамента // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество. 2005. С. 46–48.
7. Лаврентьев А.А. Пропедевтическая дисциплина «Графика». ВХУТЕМАС 1920-1922 годы // Техническая эстетика. №7. 1984. С. 16–21.
8. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. М. Лёгкая индустрия 1969. 148 с.
9. Кес Д. Стили Мебели. Будапешт. Академия наук Венгрии. 1981. 272 с.
10. Лауэр Д. Пентак С. Основы дизайна. СПб.: Питер. 2014. 304 с.
11. Ле Корбюзье Архитектура XX века. М. Прогресс. 1970. 303 с.
12. Использование инструмента Перетекание для создания узоров в CorelDRAW // КомпьюАрт. №6. 2013.
13. Collezioni, Vogue, Elle // Журналы. 2013–2016.
14. Journal of Design History. № 1. 2010.
15. Russian Lacquer Miniatures: Palekh, Mstiora, Fedoskino, Kholui. Яркий город. 2007. 304 с.
16. Творческие работы студентов (эскизы) / Учебный фонд кафедры «Спецкомпозиция». РГУ им. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство). 2010–2016.

References

1. Butkevich L.M. *Istoriya ornamenta* [History of ornament]. M.: VLADOS, 2005. 272 p.
2. Golubeva O.L. *Osnovi kompozicii* [The basics of composition] M. Fine art. 2001. 120 p.
3. Jabreva A. E. *Pismennie i izobrazitelnie istochniki po istorii russkogo kostuma XI–XVII vekov* [Written and pictorial sources on the history of the Russian costume of the XI–XVII centuries]. St. Petersburg Oriental Studies. 2016. 480 p.
4. Kozlov V.N. *Osnovi hudojestvennogo oformleniya textilnikh izdelii* [The basics of artistic design of textile products]. M., 1981. 264 p.
5. Kozlova T.V. Ilicheva E.V. *Stil v costume XX-go veka* [Style in a suit of the XX-th century]. M., 1990. 152 p.
6. Kocheva T.V. WEB-DIZAIN dlya bazi dannikh ornamenta [WEB DESIGN database of the ornament]. *Information society technologies – Internet and modern society*, pp. 46-48.
7. Lavrentiev A.A. Propedeuticheskaya disciplina «Grafika». VKHUTEMAS 1920–1922 godi [Propaedeutic discipline ‘Graphics’. VKHUTEMAS 1920–1922 years]. *Technical aesthetics* no 7. 1984, pp. 16–21.
8. Shugaev V.M. *Ornament na tkani* [The ornament on the fabric]. M.: Light industry. 1969. 148 p.
9. Kes D. *Stili mebeli* [style of furniture]. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 1981. 272 p.
10. Lauer D. Pentak S. *Osnovi dizaina* [Fundamentals of design]. SPb.: Pi-ter, 2014. 304 p.
11. Le Korbusier *Arkhitektura XX veka* [The architecture of the XX century]. M.: Progress, 1970. 303 p.
12. Ispolzovanie instrumenta Peretekanie dlya sozdaniya uzorov v CorelDRAW [Use the Blend tool to create patterns in CorelDRAW]. *Komp'yut- Art*, №6, 2013.
13. Collezioni, Vogue, Elle. 2013-2016.
14. *Journal of Design History*, № 1, 2010.
15. Russian Lacquer Miniatures: Palekh, Mstiora, Fedoskino, Kholui. Yarkiy Gorod, 2007. 304 p.

16. Creative work of students (sketches), The educational foundation of the department “Spetskompozit» A.N. Kosygin RSU (Technology. Design. Art), 2010–2016.

ДАнные ОБ АВТОРАХ

Герасимова Мария Павловна, старший преподаватель кафедры «Спецкомпозиция», член Союза Дизайнеров России
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)
ул. Садовническая, 33 стр. 1, г. Москва, 117997, Российская Федерация
ger.m@mail.ru

Сударушкина Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Спецкомпозиция», член Союза Дизайнеров России, член Московского Союза Художников, член творческого Союза Художников России
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)
ул. Садовническая, 33 стр. 1, г. Москва, 117997, Российская Федерация

DATA ABOUT THE AUTHORS

Gerasimova Maria Pavlovna, Senior Lecturer of the Department “Special Composition”, Member of the Union of Designers of Russia
Russian State University
33/1, Sadovnicheskaya Str., Moscow, 117997, Russian Federation
ger.m@mail.ru

Sudarushkina Elena Sergeevna, Senior Lecturer of the Special Composition Department, Member of the Union of Designers of Russia, Member of the Moscow Union of Artists, Member of the Creative Union of Artists of Russia
Russian State University
33/1, Sadovnicheskaya Str., Moscow, 117997, Russian Federation