

РУССКАЯ КРАСА

обращение к национальным истокам при
создании коллекции моделей одежды и
аксессуаров

Студенты: Белоусова Ольга,
Гусякова Татьяна,
Калинина Марина,
Попова Виолетта,
Чупахин Дмитрий,
Зенина Софья

Руководитель проекта: Шитикова И.Б., к.п.н., доцент кафедры индустрии моды
учебные мастера: Ветрова Т.Н., Комиссарова Е.М.

кафедра индустрии моды Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, 2022-2023 гг.

Проект:

**«Создание коллекции моделей одежды и аксессуаров
по мотивам русского народного искусства и костюма в
рамках учебного процесса со студентами третьего
курса кафедры индустрии моды»**

Тема: «Русская краса»

Источник творчества: мотивы русского народного искусства

Учебная дисциплина: выполнение проекта в материале

Период выполнения проекта: 2022-2023 гг.

Важнейшим базисом образования в области проектирования одежды являются знания традиционных истоков – национальных особенностей русского народного костюма. Это тот основополагающий фундамент, который позволит создавать современные образцы одежды, сохраняя и приумножая при этом наше богатейшее этнокультурное наследие. Несомненно, методика профессиональной подготовки должна включать не только соответствующие дисциплины и курсы, но и формировать у студентов устойчивый интерес к русскому народному костюму, как к богатейшему источнику творчества в процессе проектирования и создания современной одежды.

Следует отметить, что на кафедре индустрии моды данная тема всегда востребована. В своих учебных работах студенты часто с интересом подходят к трансформации и творческому переосмыслению русского народного костюма. В результате появляются оригинальные творческие и научно-практические проекты, актуальные современным тенденциям. Действительно, сегодня мода – это подвижный, постоянно развивающийся организм, который впитывает в себя не только происходящие вокруг события, но и пытается создавать немыслимые гибридные формы, порой уродливые и чуждые традиционным человеческим ценностям. Несомненно, это сложный процесс, в котором отражаются явления, происходящие в жизни общества, все его «болезни» и культурные подъемы. С другой стороны, техническая революция, стремительно развивающаяся наука во всех своих проявлениях способствуют большим темпам производства, даже перепроизводства товаров и услуг в сфере модной индустрии. В некоторых областях и видах деятельности искусственный интеллект заменил творческую энергию автора, теплоту ручного труда. Именно поэтому инновации и «ностальгия» по родным, традиционным, народным истокам живут параллельно в современном мире вещей. В этом и заключается модный парадокс. Нередко современному обывателю начинают надоедать безликие предложения дизайнеров, и он с трепетом разглядывает «бабушкины» платки и примеряет старинный кокошник. Таким образом, сохранение национальных традиций в костюме является важнейшей задачей для отечественного дизайна, а придание им актуальных форм, авторское деликатное прочтение позволит обогатить культуру современного костюма и продемонстрировать творческий потенциал художника-конструктора.

Данный проект будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи через приобщение к национальной культуре, пониманию её значимости и красоты в контексте развития общекультурных человеческих ценностей.

Проект «**Русская краса**» – это обращение к родным истокам, красота русской души, отзвуки старины, зодчества, буквы кириллицы. Это воплощение русского женского образа, как олицетворения любви, достоинства и естественной красоты.

В основу творческой концепции легла идея поиска женского образа по мотивам народного искусства и русской письменности. Сосредоточение эстетического и этического начала, согласованное сочетание формы, цвета и декора, его созвучие со сказочными фантазийными образами, особенно выраженными в орнаменте, позволяют не только соприкоснуться с истинным искусством – вершиной народной мудрости, таланта и трудолюбия, но и почувствовать особую энергетику, душевную теплоту и жизнелюбие великой русской культуры.

Проект предполагает разработку и создание:

- образцов для внедрения в мелкосерийное производство (кокошник-ободок, текстильное изделие – платок);
- авторских головных уборов для сценического образа (фотосъёмок, тематических мероприятий);
- коллекцию моделей одежды и аксессуаров.

Национальные традиции – богатейший источник творчества для современного дизайна одежды и аксессуаров. Женские образы, воспетые в многогранной русской культуре, представляют собой духовно-эстетические идеалы, способствующие формированию традиционных ценностных ориентиров в жизни современного общества.

«Венцом» национального костюма является головной убор. Именно в нём сосредоточен основной смысл, содержание и функциональная значимость костюма. Это один из главных источников информации со своим особенным языком. Его элементы, цвет, орнамент являются своего рода буквами и словами. Внесение буквы в декоративное оформление авторских изделий подчеркнёт смысловое значение и художественную выразительность образа.

Символические значения выбранных букв перекликаются с важнейшими качествами русской души: добродетельностью, трудолюбием, усердием, гармонией с природой и почитанием Земли-кормилицы, мудростью и опытом.

У каждой буквы есть своё значение:

– делать добро

– жизнь, значит жить в труде, а не прозябать

– усердно, со рвением

– планета Земля и её обитатели, земляне

– мыслить, постигать разумом

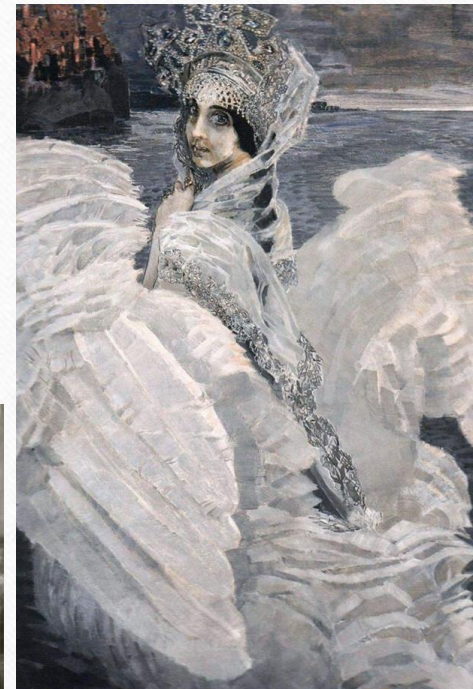
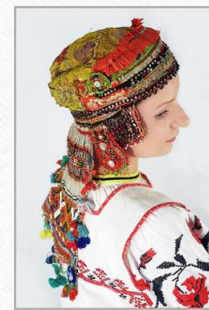

– основа знания, наука, учить, навык, обычай

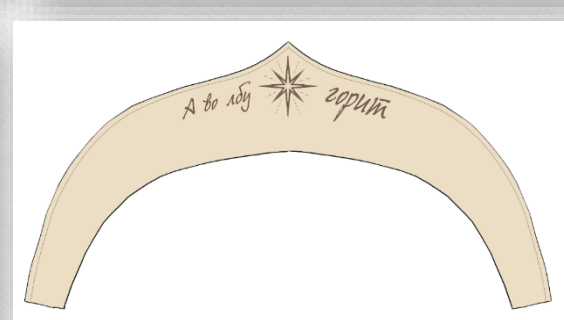
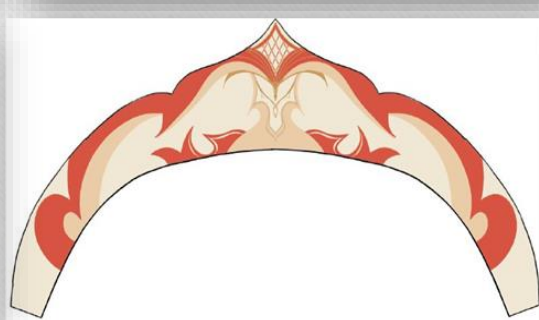
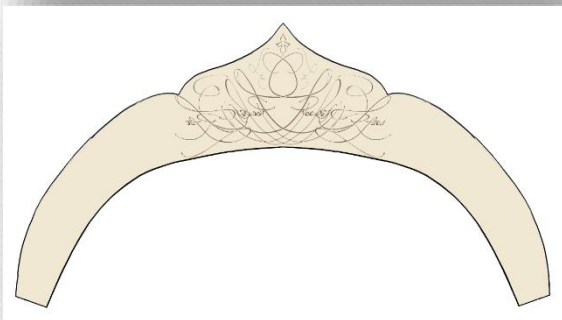
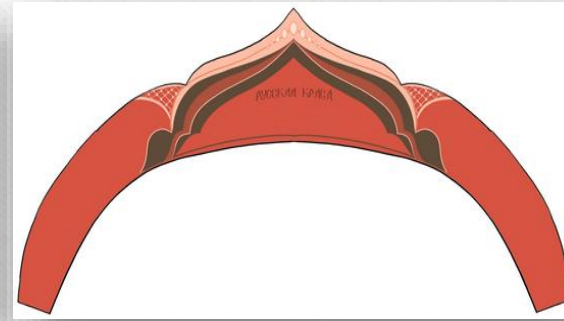
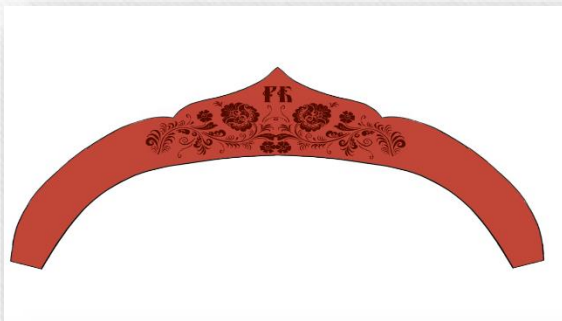

– те, которые, они же

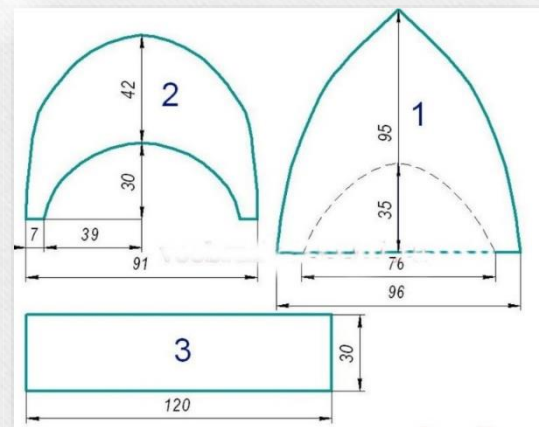
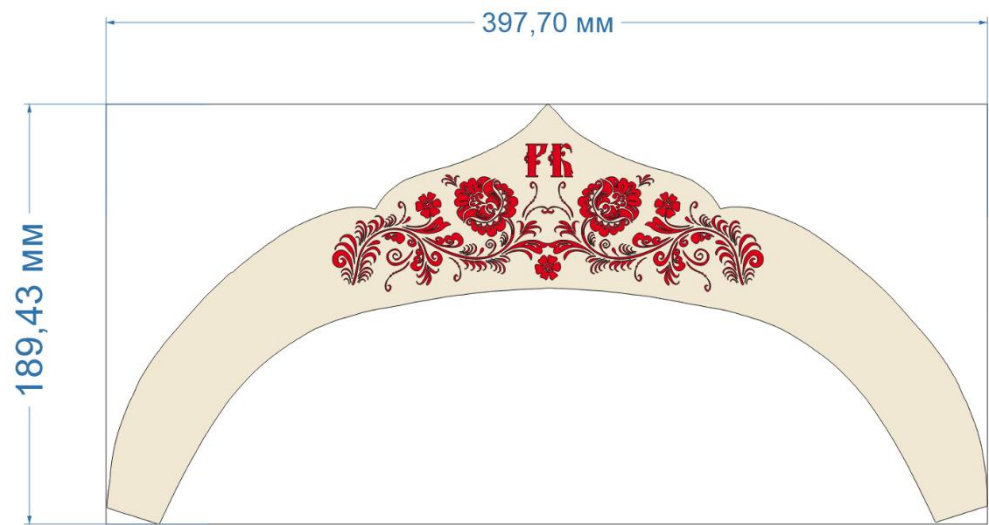
От истоков к
современности –
аналоги

Варианты кокошников-ободков

Разработка деталей головных уборов (схемы чертежей, лекала, основные материалы для изготовления)

Кокошник-ободок (тиара) выполнен из искусственной кожи;
рисунок нанесён методом гравировки с применением инновационной
технологии

Изделие текстильное (платок, размер 100х100 см)

Слово «русская» – орнамент для платка

Авторские изделия, выполненные
по мотивам русских народных головных уборов

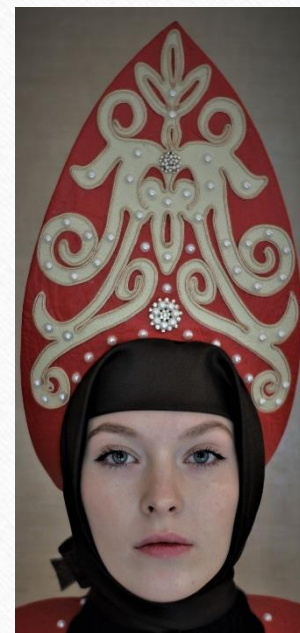

Авторские изделия:
головной убор, выполненный по
мотивам однорогого кокошника;
шейное украшение-оплечье

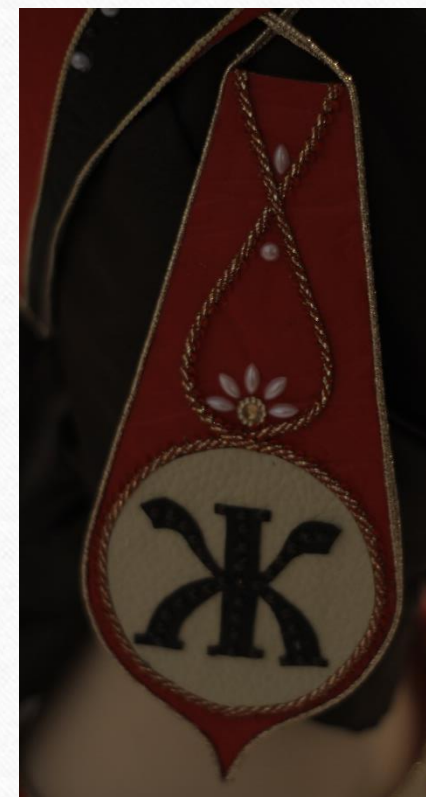
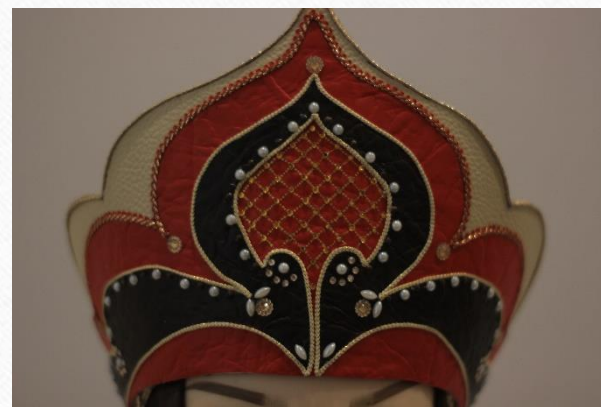

Студент – Чулахин Дмитрий

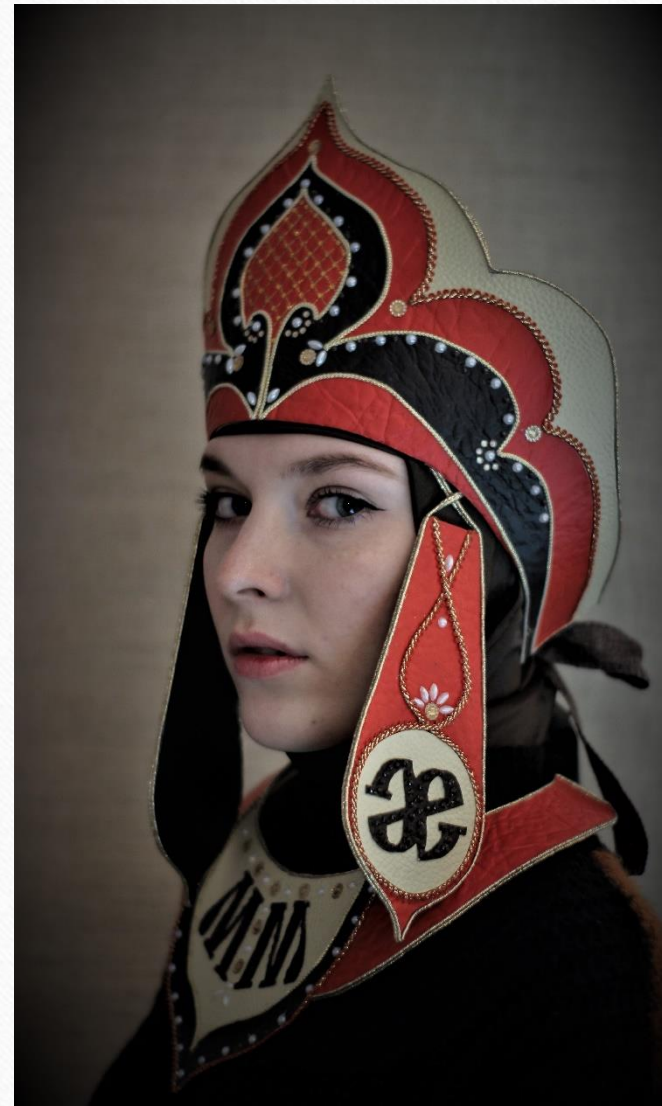
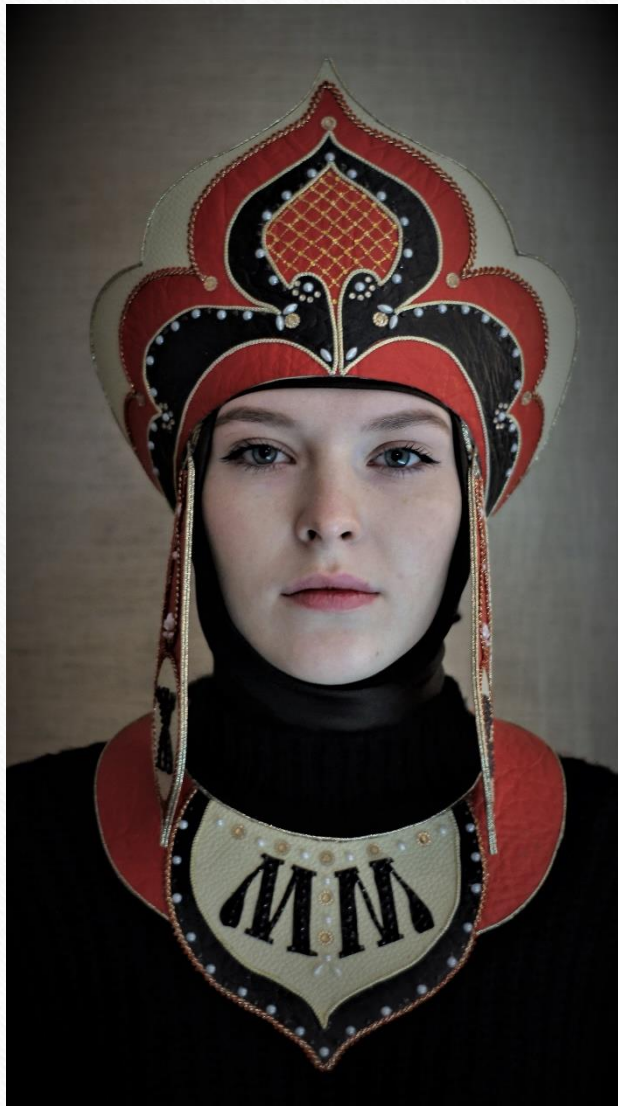

Авторские изделия: головной убор, выполненный по мотивам коруны с височными подвесами; шейное украшение-ожерелье

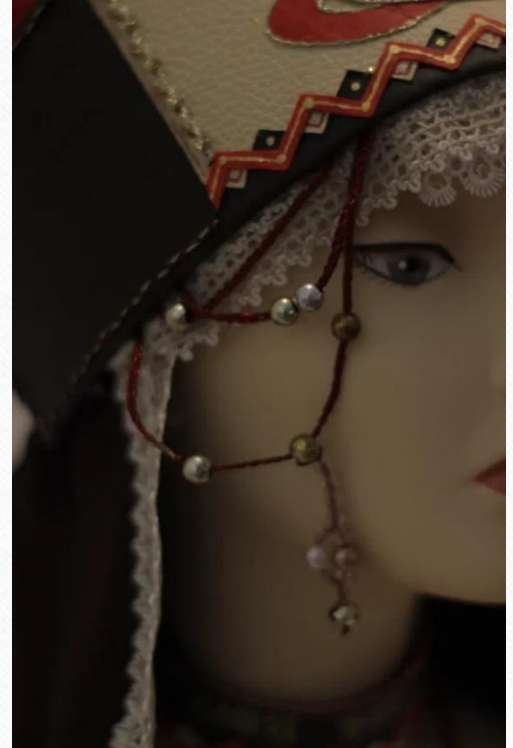

Студентка – Гусякова Татьяна

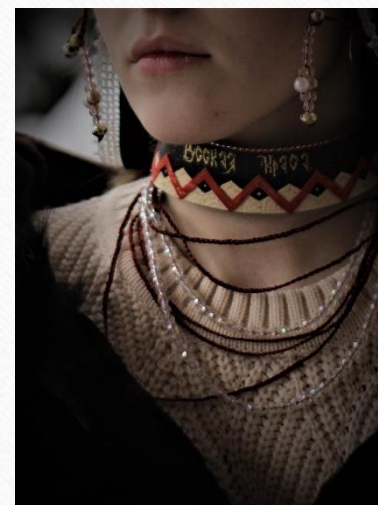
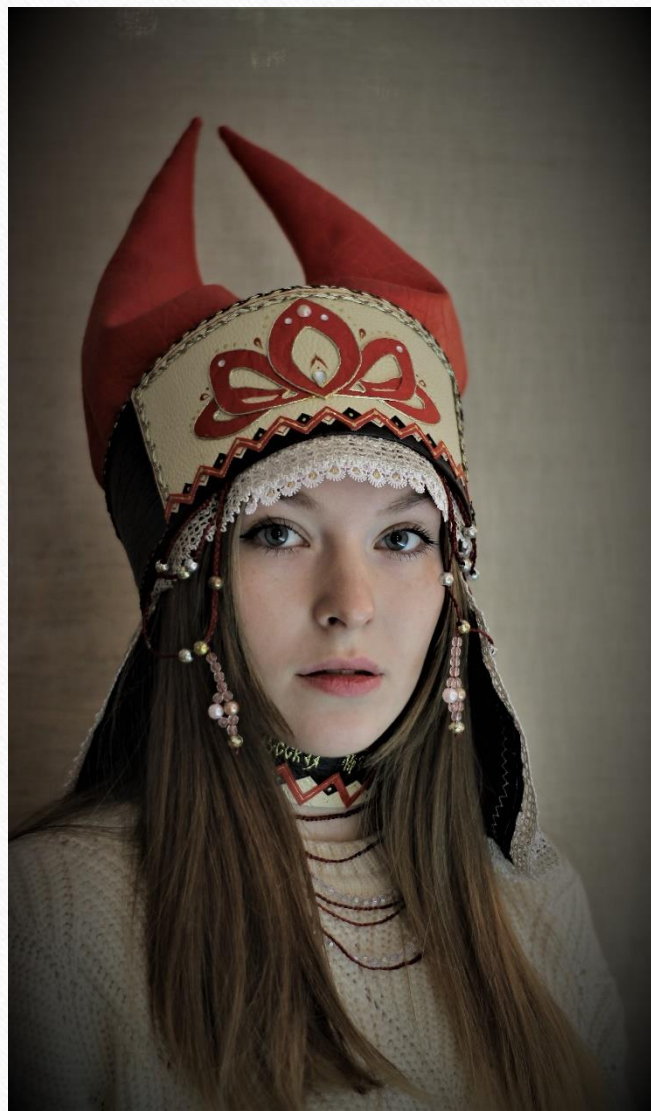

Авторские изделия: головной убор, выполненный по мотивам
рогатой кички; шейное украшение с бусами

Студентка – Попова Виолетта

Авторские изделия: головной убор, выполненный по мотивам
кокошника-лунницы и декоративная застежка-брошь

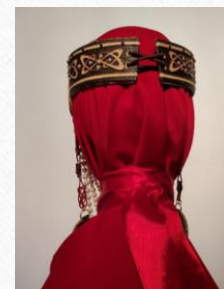
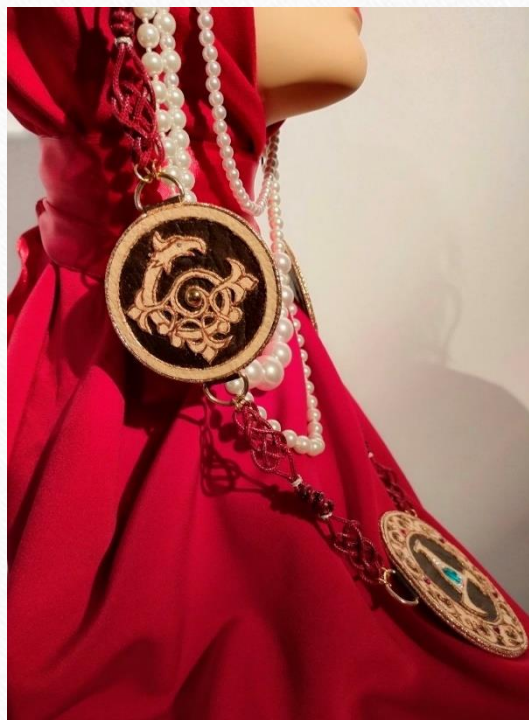

Студентка — Белоусова Ольга

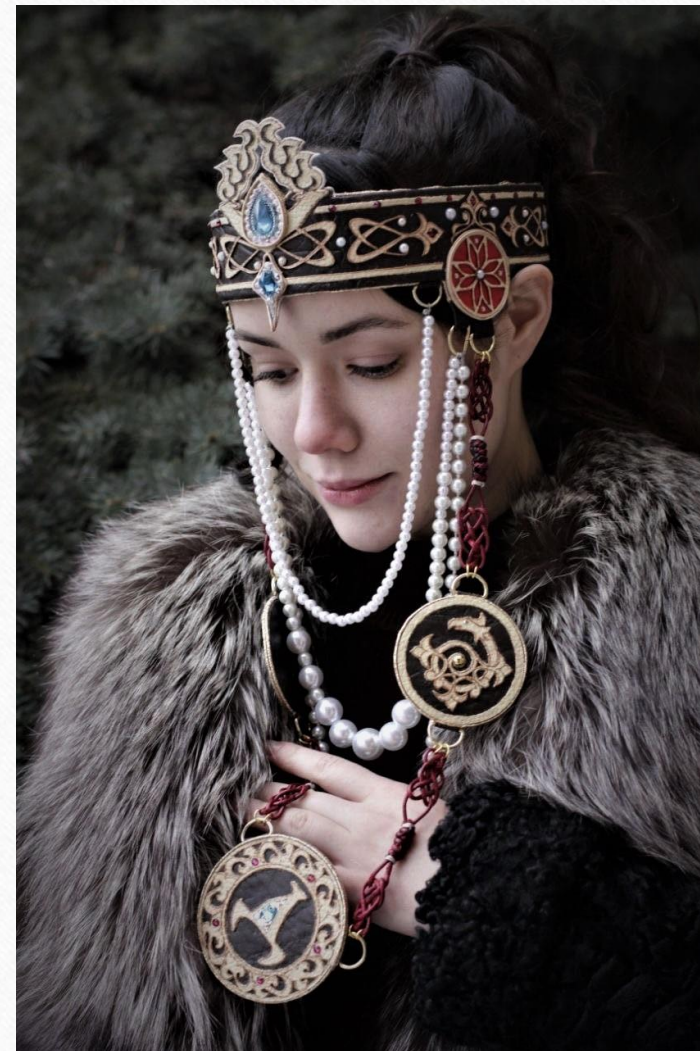
Авторский головной убор, выполненный по мотивам венца-очелья с ряснами и нитями жемчуга

Студентка – Калинина Марина

**Коллекция моделей одежды и
аксессуаров по мотивам русского
народного костюма**

Обоснование коллекции моделей одежды и аксессуаров по мотивам русского народного костюма

- ❖ Коллекция «В терем-терему» выполнена в рамках общего проекта «Русская краса». Коллекция выполнена из искусственной кожи с хорошими формоустойчивыми свойствами, что позволило добиться нужных силуэтных и декоративных решений. В качестве основного приема декорирования помимо резки элементов «в ручную», использовался инновационный метод лазерной резки. Таким образом, были получены шрифтовые и орнаментальные композиции, в том числе решетчатые переплетения, словно в окнах высоких теремов. Монументальные формы костюма также напоминают архитектуру элементов русского зодчества.
- ❖ Цветовая гамма коллекции сосредоточена в трех основных цветах: светло-бежевом, темно-коричневом и красном. С одной стороны, это «классические цвета» кожи, как текстильного материала, с другой стороны, такой цветовой лаконизм позволяет проработать декор и «графику» коллекции. И словно в старинных книгах, на листах теплых оттенков написаны русские сказки с яркими узорными буквицами. Вершиной в этом цветовом триединстве является красный цвет. Он традиционен для русского народного костюма и олицетворяет красоту, щедрость и богатство.
- ❖ Помимо головных уборов, созданных по мотивам русских народных, таких как кокошник, коруна, рогатая кичка, венец-очелье с ряснами, присутствуют и другие аксессуары: комбинированный пояс, сумки, платки, бусы, ожерелья-оплечья. Многие из них также выполнены из гладкой кожи и кожи с перфорированными элементами. Одна из сумочек – наиболее объемная, напоминает по форме сундучок. Обувь была тщательно подобрана для моделей коллекции.

В проекте представлены учебные и творческие работы студентов
кафедры индустрии моды 3-го курса обучения
по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий
легкой промышленности»

кафедра индустрии моды: г. Орёл, ул. Московская 65 (корпус № 13)

industriamody.pti@yandex.ru