

РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.А. Бакеркина А.О.Волкова

НАРОДНЫЙ КРОЙ В СОВРЕМЕННОСТИ

Сегодня, в век промышленных технологий, человек снова обратился к традициям и опыту своих предков. Народная одежда становится неисчерпаемым источником творческого вдохновения для дизайнеров.

Из истории известно два направления развития формы костюма: повторяющая тело человека и скрывающая его. Это стало основой для двух типов кроя: криволинейного и геометрического (плоскостного). За всю историю развития костюма мы можем выделить основные способы моделирования (формообразования):

- от лоскута ткани (без раскроя и сшивания);
- на основе прямого кроя;
- на основе криволинейного кроя;
- посредством разверток.

Рассмотрим основные способы моделирования.

Моделирование на основе криволинейного кроя

В европейском костюме с X в. нашего тысячелетия утверждается новая форма одежды, обтягивающей фигуру. Криволинейный костюм своим специфическим кроем, основанным на лекале, способен выявлять (телоподобный костюм) или деформировать (формообразующий костюм) истинную фигуру человека. Формообразующий костюм, деформировавший фигуру человека придававший фигуре человека избранные черты господствовавшего идеала красоты, получил в европейской культуре наибольшее распространение. Главной идеей формообразующего костюма являлось приведение человеческого образа в соответствие с эстетическим идеалом эпохи. Чтобы одежда хорошо сохраняла свою форму под тяжестью ткани, часто использовались разнообразные каркасы и подкладки. Формообразующая мода предлагала непрерывную смену представления об идеальном теле. Можно сказать, что «в изменении и изменчивости моды каждый раз возникает обещание окончательного «идеала» красоты (кото-

рого нет). Человек каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и, соответственно, вынужден покоряться велениям новой моды» [8, с.11].

В основе современного моделирования одежды с помощью кривых линий заложен принцип подгонки костюма к форме человеческого тела. Криволинейный крой обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверхность которой исключает прямые линии. Чтобы добиться такой формы одежды плоскую выкройку делят на несколько сложных деталей. При криволинейном крое и основанном на нем методе разверток изымаются излишки ткани, а значит, и свобода формы. Каждая фигура требует тщательных примерок.

Моделирование на основе прямого кроя

Крой народного костюма развивался на других принципах. Одежда создавалась путем соединения прямоугольных кусков ткани. Такой крой возник в местностях с суровым климатом, где необходимость защиты от холода заставила человека сшивать полотнища ткани и кожи, чтобы получить непроницаемую оболочку. Прямой крой встречается в костюмах народов всего мира: у славян и у жителей Африки, у индийцев и у обитателей Севера, у американских индейцев и у народов арабского мира.

Ярким примером традиционной одежды, созданной по принципу прямого кроя, является народный русский костюм. В большинстве своем он был прост и экономичен, следуя цели создать удобную для человека форму и полностью утилизировать ткань. Такой костюм не стеснял движений и был одинаково хорош и для тяжелых крестьянских буден и праздничных народных гуляний.

Для шитья одежды крестьяне до конца XIX в. использовали преимущественно ткань домашнего изготовления – домотканину, сводедельщину. Домотканый холст, изготовление которого было трудоемко, как и дорогую покупную ткань, использовали предельно экономно. Поэтому большинство деталей одежды выкраивались прямыми линиями по утку (основе) или диагональным линиям. Крой предметов одежды из домотканины определялся шириной полотна, равной примерно 40 см, и состоял из прямых полотен и косых клиньев. Основная часть одежды, рубаха, кроилась из прямоугольных кусков полотна. Позднее одежда приобрела клинья и сборки у горловины, на концах рукавов, у пояса. Стан, рукава, вставки под мышками и на плечах (ластовицы, полики) рубахи представляли собой прямоугольники разной длины и ширины. Конструктивная

функция полика – помочь сбалансировать прямой крой рубахи, увеличить или уменьшить ее объем, создать направление рукаву и обеспечить его динамичность. В такой одежде расположение полотен ткани и, соответственно, линий швов может иметь различные варианты. В том случае, когда швы совпадают с вертикалями, проходящими через центры грудных желез спереди и лопаток сзади, линия притачивания рукавов приобретает прямоугольную форму, как бы врезаюсь в основные детали рубахи. Часто ворот рубахи собирался в складки, которые определяли мягкий, округлый абрис в верхней части изделия, что превращало прямоугольный силуэт рубахи в овал. Подобный же эффект достигался и с помощью косых поликов. Вклиниваясь в стан рубахи, и разводя его верхнюю часть, полики создавали наполненную округлую форму плеча, делая силуэт овальным [7, с.12-15].

Некоторые виды одежды с прямоугольным кроем имели форму колокола, за счет клиньев, вставляемых в нижнюю часть изделия или складок, идущих от горизонтальных линий отреза (сарафаны, душегреи, шушпаны и т. д.).

В верхней народной одежде наблюдается эволюция форм и конструкций: от элементарных некроеных (только соединенных между собой прямоугольных полотнищ) форм до кроеных полочек и спинки, с рукавами с окатом и воротником, согласованным с горловиной полочек и спинки [4, с.305]. Вид верхней народной одежды определяется размером домотканого полотна или шкуры. Линии покроя верхней одежды – плавные, кривые, согласованные с анатомическим строением человеческой фигуры. Они проходят через выпуклости фигуры – грудь, лопатки, образуя четкую конструктивную форму.

На основе этого примитивного, казалось бы, способа русские крестьяне создавали гармоничные, устойчивые во времени и многообразные по силуэту, композиции внутренних членений, декору и колористическим решениям костюмы. Прямолинейными по крою были практически все виды крестьянской одежды: рубахи, юбки-поневы, сарафаны, штаны, шушпаны и т. д. Грубому домотканому полотну придавали нарядный вид за счет разнообразной отделки: сборок, декоративного ткачества, вышивки нитями, золотом, серебром, бисером, речным жемчугом и т. д..

В силу длительной жизнеспособности формы русского народного костюма рассматриваются как классические, отражающие традиции народа, времени.

При этом, следует рассматривать возможность заимствования этих традиций в настоящем и будущем.

Наиболее характерными особенностями комплексов русского народного костюма являются:

- ярко выраженная многослойность, своеобразие наслоений и взаимосвязи элементов, выражающих тектонику;

- декоративность и гармоническое сочетание в одном костюме различных цветов и орнаментальных решений с преобладанием красного цвета, имеющего в костюме множество оттенков;

- неповторимость и разнообразие форм, построенных на сопряжении прямых линий - вертикальных (больше характерных для северных комплексов) и горизонтальных (характеризующих в большей степени южные комплексы);

- разнообразие фактурных характеристик, ритмов, объемов, плоскостей, цветowych пятен, линий;

- взаимосвязь декора с формой и конструкцией костюма;

- оригинальность головных уборов и навесных украшений [4, с.306].

В Моде XX столетия интерес дизайнеров к народному костюму, принципам моделирования прямокроеной одежды периодически становились преобладающими в их творчестве и оживали в живом воплощении на подиумах и улицах (Тунико-образные платья 10-20-х гг. XX века, введенные в моду знаменитым кутюрье Полем Пуаре). Освободив женщин от корсетов, он предложил им надеть туники. Главная особенность нарядов от Пуаре, иногда ускользающая за богатством отделки – простота. Поль Пуаре сделал первые шаги в сторону современного кроя одежды в том виде, в каком мы его знаем.

Особая заслуга в становлении бытового костюма в нашей стране принадлежит Надежде Петровне Ламановой – выдающимся художнику по костюму. В начале 20-х гг. XX века ею был очерчен круг задач, касающихся развития индустрии одежды в послереволюционной России. Н.П.Ламанова первой в мировой практике создания бытового костюма обратилась к русскому народному костюму. Тщательно изучив особенности русской народной одежды, она выявила простоту и целесообразность, которые можно использовать в современном костюме, что облегчало изготовление одежды промышленным способом.

Мода последних десятилетий также часто заимствует прямой крой у народного костюма. Вариантность форм и внутренней структуры костюма, при этом, может быть практически бесконечной. Дизайнеры создают современный костюм, используя конструкцию русской рубахи и косоклинного сарафана, конструкции проймы и оката рукава, например - низкие проймы, рубашечный.

При создании современных моделей и коллекций используются следующие творческие трансформации элементов народного костюма: форма, конструкция, декор, пропорции, масштабность, тонально-ритмическое построение, цветовое решение и фактура материала, способ сочетания элементов и ношения, ассоциации [6, с.306-309].

Применение принципа прямолинейного кроя позволяет обходиться практически без отходов. Отсутствие сложных конструктивных линий упрощает пошив и, в то же время, дает простор для использования разнообразных приемов декоративного оформления. Кроме того, прямой крой предполагает некоторую свободу облегания, что позволяет создавать одежду без тщательной подгонки по фигуре с широким размерным диапазоном.

Библиографический список

1. *Александров В.А.* Русские / В.А. Александрова, И.В.Власова, Н.С.Полищук. Москва: Наука, 1999.
2. *Бланк А.Ф.* Русская народная одежда и современное платье / А.Ф. Бланк, З.М.Фомина. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
3. *Горожанина С.В.* Русский народный свадебный костюм. Из собрания Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника / С.В. Горожанина, Л.М.Зайцева. Москва: Культура и Традиции, 2003.
4. *Пармон Ф.М.* Композиция костюма / Ф.М.Пармон. М.: Легкомпромбыт-издат, 1997.
5. *Пармон Ф.М.* Одежда из кожи и меха: традиции и современность / Ф.М.Пармон. Москва: Триада Плюс, 2004.
6. *Пармон Ф.М.* Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества / Ф.М.Пармон. Москва: Легпромбытиздат, 1994.

7. Сидорова Н.Г. Традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX- начало XX в.) / Н.Г.Сидорова. Екатеринбург: Свердловский областной дом фольклора, 2006

8. История моды / Русский костюм [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://amnesia.pavelbers.com/Russia%20kostum.htm>

О.А. Бакеркина, Е.С. Чиркова

ФЕЙШН-ФОТОГРАФИЯ. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Что бы ответить на вопрос, что такое фейшн-фотография, давайте попробуем сравнить эти две фотографии и ответить на следующие вопросы: «что их объединяет, что отличает и почему одну из них можно смело отнести к фэшн-фотографии, в то время как другую - нет?».

© Geoff Barrenger

© Екатерина Алешинская

Итак, на представленных фотографиях одинаковый сюжет – девушка обнимает дерево. Оба снимка относятся к категории портрета. На том и другом - молодые девушки примерно одного типажа. Сюжет в обоих случаях можно определить как романтический. Но, однако, наличие всего перечисленного в кадре совсем недостаточно для того, чтобы изображение получило статус фейшн-фотографии.