

**СОВРЕМЕННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ
ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА БЕЛГОРОДЧИНЫ**

**MODERN SHAPING SUIT IN THE LEARNING PROCESS OF DESIGNERS
ON THE BASIS OF THE TRADITIONAL COSTUME
OF BELGOROD REGION**

Аннотация. В статье представлена связь изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства в целях художественного образования и эстетического воспитания студентов на народных традициях.

Abstract. The article presents the connection of fine, decorative and folk art in order for art education and aesthetic education of students on folk traditions.

Ключевые слова: самосознание, личность, дизайн-образование, традиционная культура, этнокультурные аспекты.

Keywords: identity, identity, design education, traditional culture, ethno-cultural aspects.

Одной из важнейших составляющих российского дизайн-образования является сохранение в работах современных авторов элементов традиционной культуры. Традиционная культура России всегда характеризовалась внимательным отношением к произведениям народного искусства и обращениям к его богатым традициям. Она базируется на духовно-нравственных и материальных ценностях общества.

Во всем мире ширятся масштабы самовыражения, растет число творчески мыслящих индивидуальностей, которые пытаются сохранить национальные черты своих культур.

Народное творчество особенно в нашей многонациональной стране остаётся настоящей кладовой идей для модельеров и дизайнеров.

Дизайнеры во всех странах стараются на новом уровне воссоздать национальные образцы, соответствующие и традициям и новому образу жизни современного человека. Национальный костюм берется за основу и воспроизводится в новых формах, новой отделке, орнаментации материалов и т.д. Художники используют не только декоративные детали костюма, но и саму

структуру национальной одежды. Мы только сейчас стали искать и ценить свои корни и поэтому все чаще и чаще обращаемся к национальной одежде – удобной, комфортной и красочной.

Основное направление работы Белгородского государственного института искусств и культуры – сохранение народного искусства: ручного ткачества, народной художественной вышивки, росписи по ткани – батик, лоскутного шитья, бисероплетения, т.д.

В учебную программу включены такие дисциплины как: «Костюм России», «Костюм Белгородского региона», «Проектирование декоративной отделки к костюму – вышивка, лоскут, роспись, кружевоплетение, бисероплетение, ткачество», которые значительно расширили тематический план предметов эстетического цикла. Это касается, в первую очередь, изобразительного и декоративно-прикладного, которые воспитывают на традициях и обычаях Белгородской области, где студенты узнают историю своего края, культуру своего народа.

Воспитание студентов на народной культуре Белгородчины – это необходимое эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личностей к окружающей их действительности, чтобы они познавали и преобразовывали окружающий их мир по законам природы и красоты.

Художественно-культурные ценности нашего региона несут в себе черты непрерывающейся исторической традиции, основанной на преемственности поколений и воплощенной в высокохудожественных изделиях как результат уникального ручного труда, как созданный и сохраненный народом эстетический идеал.

XXI век определил важность этнокультурных аспектов жизнедеятельности общества: глубокое изучение национальных традиций в одежде, формирование интереса к культуре и искусству своего народа. Без этого невозможно полноценное эстетическое воспитание и формирование личности. Необходимо изучать опыт своего народа, его традиции, видеть черты национального своеобразия в облике людей, в их одежде. В настоящее время своеобразный язык и значение символов русского народного костюма понятны лишь узкому кругу специалистов [5]. Лучшие, высокохудожественные образцы русского национального костюма можно увидеть, как правило, только на немногочисленных выставках и в книгах. А подрастающее поколение не получает даже общих представлений о значительном явлении национальной культуры, каким был и остается русский народный костюм.

«Народный костюм является одним из древнейших массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм

представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически, грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы» [3, с. 7].

В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. «Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено, прежде всего, историческими особенностями заселения края» [1, с. 5].

Становление, развитие и степень сохранности народного костюма во многом зависит от потребности самой культуры в развитии. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства. Этнографический стиль находит своих многочисленных приверженцев, как в мире художников и дизайнеров, так и среди покупателей. Художники и теоретики моды, прогнозируя модные тенденции, любят подчеркивать, что будущее принадлежит деревне, и духовные идеалы надо искать на лоне природы, а не в мегаполисах. Традиционная культура, как духовный опыт человечества, играет важную роль в процессе интеллектуального, нравственного и эстетического развития личности. Любая творческая личность не останавливается на достигнутом, а стремится постигнуть тайны и законы красоты во многих видах искусства. Творческая деятельность несет огромный потенциал: человек не только сам становится более совершенной личностью, раскрывает свои резервы и приобретает другой – высокий уровень общения, но и одновременно приносит обществу гораздо больше жизненной и профессиональной пользы. Усваивая культурное наследие своего народа, личность идет тем же путем, что и предшествующие поколения, обогащая свой духовно-нравственный и эстетический опыт.

Задачей преподавателей является создание на основе тщательного изучения, систематизации имеющихся источников техники исполнения вышивки, лоскутного шитья или росписи ткани, техники ручного ткачества. Вышивка, батик, пэчворк используются затем в коллекциях моделей одежды современных и «этно-стиля», панно, дополнениях и аксессуарах. Важно отметить, что не только народный костюм, но и элементы крестьянского и городского быта, произведения народных мастеров являются источником творчества студентов.

Особую роль в формировании эстетического воспитания студентов в современном обществе играет изобразительное и декоративно-прикладное

искусство. Оно воздействует и обогащает не только эмоционально-чувственную сферу, но и способствует обретению необходимых практических умений, накопленных профессиональных навыков, самовыражению личности.

Эстетическое воспитание также не может быть полноценным без такого важного компонента, как народное искусство, народная культура, которые способствуют формированию личности.

Возможность прикоснуться к историческим ценностям студентам предоставляется по окончании второго курса в ходе музейной практики. Студенты проводят практику в музеях родного города, в областных краеведческих музеях, в музеях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Состав выполняемых работ во время проведения музейных практик включает в себя: копии костюмных комплексов, копии декоративного оформления различных элементов комплекса. Собранный материал затем используется в декоративном решении современного костюма. Студенты принимают активное участие в разработке тематических коллекций: «Белогорочка», «Кружевница», «Ольшанка», «Закрутиха» «Крупеничка», «Ярославна», «Боярыня – краса», «Хозяйка Белой горы». Эти коллекции несут яркий национальный колорит. Они представлялись на различных конкурсах, в том числе и международных, и получали призовые места.

Важной составляющей учебного и творческого процесса подготовки дизайнеров является участие студентов и вчерашних выпускников в конкурсах и фестивалях различного ранга. Участие в конкурсах помогает им на практике апробировать и демонстрировать свои самые смелые проекты. Студенты специальности дизайн костюма принимают участие в следующих конкурсах: «Экзерсис», «Губернский стиль», «Русский силуэт», «Русский костюм на рубеже эпох», «Кутюрье года», «Поволжские сезоны», «Этно-Эрато», «Дебют плюс». Неоднократно студенческие коллекции, с использованием этнических элементов, занимали призовые места в этих конкурсах.

Всероссийские конкурсы в Ярославле «Русский костюм на рубеже эпох» и «Дебют плюс», которые проводит БГИИК в рамках международного форума являются конкурсами, направленными на решение актуальных проблем изучения, сохранения и развития традиционного костюма в России, которые стоят сегодня как никогда остро.

Конкурсы молодых дизайнеров помогают будущим специалистам определить свои приоритеты в образовании, обменяться опытом и навыками, приобретенными в родном ВУЗе, заявить о себе в широкой профессиональной среде. Участие в различных конкурсах и выставках воспитывает креативность мышления и творческий подход к дизайну, помогает студенту оценить свои способности. Международные конкурсы молодых дизайнеров, в которых принимают участие и наши студенты имеют огромную культурную значимость и

социальную важность, потому что помимо основной миссии программа конкурсных мероприятий предусматривает возможность приобщения студента к мировым художественным ценностям. Большое значение в реализации методики возрождения национальных традиций имеет и систематическое привлечение студентов к разработке коллекций костюмов для фольклорных групп, театра моды, коллективов народного хора и т.д.

В последние два десятилетия в Белгородском регионе, в связи с новым подъемом национального самосознания и стремлением узнать свое историческое прошлое, наметился поворот в отношении культурной общественности края к народному южнорусскому костюму. Это убедительно доказывает, что целесообразность народного костюма, благодаря «вековому коллективному творчеству населения, может служить как идеологическим, так и пластическим материалом для возрождения и формирования исторической памяти подрастающего поколения. Наследие социального бытия южнорусского народного костюма позволяют утверждать, что его эстетическое воздействие во все времена велико и распространяется на весь русский народ в целом» [2, с. 23].

На рубеже XX-XXI вв. вновь возрастает интерес к этническим культурам и их творческому наследию, элементы этнодизайна начинают использоваться в декорировании предметов, функционально не связанных с традиционной культурой, например, в дизайне модной одежды или сувенирной продукции.

Для создания этнического образа в современном костюме дизайнеры широко применяют отделку цветными кантами по горловине, по низу рукавов и стана, по срезам борта распахнутых изделий и т.д. Подобная отделка соответствует традиционному декору различных этносов.

Народное искусство благоприятно влияет на каждого студента и обеспечивает его духовное развитие. Воспитывая студентов на изобразительном и народном искусстве, на народной культуре Белгородчины, всегда следует помнить, что каждый из этих видов имеет свои особенности.

Основные направления работы педагога по реализации концепции этнохудожественного образования сводятся к решению следующих задач:

- использование потенциальных художественных, воспитательных и дидактических возможностей изучения декоративно-прикладного искусства Белгородчины как средства приобщения к национальной культуре;
- формирование уважения и любви к историческим, народным, национальным традициям, обычаям и фольклору;
- использование традиционных и современных методов обучения в эффективном сочетании с этнохудожественными традициями населения Белгородчины;

– соблюдение взаимосвязи традиционного и профессионального в дизайне костюма;

– изучение народного искусства Белгородчины в исторической и культурной взаимосвязи, как части народной художественной культуры России;

– систематическое раскрытие в процессе изучения произведений народного искусства его духовно-содержательных, мировоззренческих аспектов;

Актуальность модернизации образования заключается в изучении региональных традиций народной художественно-материальной культуры родного края и необходимости сохранения и преемственности этнохудожественного наследия. Исследовательский характер народного женского южнорусского костюма как особого типа художественного творчества, его многоаспектный анализ вызывает развитие познавательного интереса и делает его все более эффективным средством художественного образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками, где основой процесса является традиция – передача из поколения в поколение идейно эстетических достижений народных мастеров [4]. Этим объясняется ценность женского южнорусского костюма для изучения культуры и быта, характеристики традиционного художественного творчества, а также многих других сторон жизни народа, исторического процесса развития нации в целом. Интерес, который есть сегодня у энтузиастов возрождения русского костюма в различных его формах – от создания реплик, реконструкций исторических форм до создания новой русской моды, приводит к стадии выявления новых художественных процессов в сфере образования по использованию традиционного костюма в учебном и творческом процессе.

Список литературы

1. *Жиров М. С.* Традиционный костюм Белгородчины: история и современность / М. С. Жиров, О. А. Жирова, Т. А. Митрягина. Белгород: ИПЦ «Политера», 2005. 376 с.
2. *Зотова И. П.* Белгородский народный костюм / И. П. Зотова. Белгород: Издательство «Истоки», 2005, 95 с.
3. *Исенко С. П.* Русский народный костюм и его сценическое воплощение: учебное пособие / С. П. Исенко. Москва: Издательство Московского государственного университета культуры, 1999. 144 с.
4. *Калашникова Н. М.* Народный костюм (семиотические функции) / Н. М. Калашникова. Москва: СВАРОГ и К, 2002. 374 с.
5. *Маслова Г.С.* Орнамент русской народной вышивки: как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. Москва: Наука, 1978. 205 с.