

**Министерство образования и науки Алтайского края
КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи»**

**Русские этнические мотивы при создании современной интерьерной
куклы и молодежной коллекции одежды.**

Выполнили:

Лямкина Александра, Носова Валерия,

Хон Дарья, Ганиман Алина

обучающиеся школы моды «Светлана»

Руководитель:

Соловьева Анна Викторовна,

Педагог-организатор, педагог

дополнительного образования

Барнаул, 2024

Содержание

Введение	3
Основная часть	
1. Особенности русского народного костюма и русской тряпичной куклы	4
2. Разработка интерьерной куклы Синтетюрихи, и коллекции молодежной одежды с использованием русских традиций	6
Заключение	9
Список литературы	10
Приложение	11

Введение

Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа, его историю. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей.

Актуальность темы

В настоящее время, когда всюду бесконечный поток информации, очень важно не потерять себя и свою историю. Учитывая современные обстоятельства во внешней политике, для сплочения народа как единой нации, особенно актуальным становится обращение к истокам, в том числе и через художественные традиции. Важно сохранять свои традиции и то, что годами создавали наши предки.

Объект исследования: русский народный костюм.

Предмет исследования: элементы русского костюма при создании коллекции молодёжной одежды и интерьерной куклы в русском стиле.

Цель работы: разработать интерьерную куклу и коллекцию одежды с использованием русских народных мотивов в костюме.

Задачи:

- рассмотреть особенности русского народного костюма;
- рассмотреть особенности русской тряпичной куклы;
- разработать интерьерную куклу с русскими этническими мотивами;
- разработать коллекцию современной молодёжной одежды на основе этнических мотивов.

Методы исследования: помимо общенаучных (анализ и синтез материала) использовались исторические и искусствоведческие исследовательские методы, а также ассоциативный метод, метод аналогии, моделирования, сравнения и измерения, метод проектной работы.

Структура работы определена ее темой и включает в себя введение, основную часть из двух параграфов, заключение, список литературы, а также приложения.

Основная часть

1. Особенности русского народного костюма и русской тряпичной куклы

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

- ткацкое ремесло;
- искусство вышивки;
- вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;
- ювелирное искусство

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой. [3] Основные элементы женского национального костюма:

- рубаха;
- сарафан;
- понева;
- душегрея;
- головной убор (кокошник, солоха, платок, повойник, убрус);
- обувь (лапти, валенки, сапоги, башмаки).[4]

Русский народный костюм отличался многослойностью. Обязательным элементом одежды являлась вышивка. Каждый регион имел свой узор и цвет вышивки.[5]

Крой в те времена был рубленным, характерным признаком форм кроя являлось преобладание прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей.[6]

При создании современной коллекции с русскими мотивами важно использовать не только модные тенденции, но такие различные приемы позволяющие интерпретировать русский исторический костюм в соответствии

с нашим временем. Это такие приемы как стилизация, упрощение, приукрашивание, обобщение, деформация.

Стилизация - это изменение изображаемого предмета для того, чтобы создать определенный, нужный автору эстетический эффект. Стилизация широко применяется во всех областях, связанных с изобразительным искусством: живописи, скульптуре, графике, фотографии, кинематографе, мультипликации, анимации, дизайне. Ее основная функция заключается в упрощении, абстрагировании и трансформации объектов с целью наполнить образ новыми смыслами.

Главные приемы стилизаций:

Упрощение - удаление из образа второстепенных деталей, концентрация внимания только на главной форме, передающей смысл объекта. Часто упрощение выполняется с помощью простых геометрических фигур.

Приукрашивание - использование форм, цветов или декоративных элементов, которые не характерны для объекта в жизни. Яркий пример приукрашивания - добавление на картину орнамента.

Обобщение - акцентирование внимания только на самых типичных, характерных чертах изображаемого объекта.

Деформация - произвольное изменение размера, формы, взаимного расположения частей изображаемого объекта.

Иногда к ним добавляются вспомогательные приемы, такие как:

- Комбинирование - одновременное использование элементов разных стилей;
- Абстрагирование - максимальная «деконкретизация» форм и цветов объектов;
- Цитирование - добавление в произведение элементов авторства других художников.[7]

Русская тряпичная кукла – это образ и символ времени, культурное наследие страны и народа, отражение духовного развития поколений. С давних времён она является традиционной русской игрушкой, символом продолжения рода, залогом благополучия и счастья, выполняющая функции оберега. [2]

Национальная кукла в полном объёме отражала суть жизни человека. Она присутствовала практически во всех действиях, связанных не только с праздниками, но и с буднями. Именно с ними люди делились информацией, доверяли тайны, просили помощи и совета. В куклах одетых в народные костюмы прекрасно отражается колорит, узнаваемые характерные образы,

культура и определенная историческая эпоха, то есть национально-этническая информация. [1]

Сейчас можно увидеть более 90 видов различных кукол. В настоящее время происходит возрождение к жизни тряпичных кукол, которые на фоне современных моделей из синтетических и химических материалов (в большинстве своём некачественно сделанных), выглядят ярко, просто, индивидуально, излучают тепло души мастера, так как игрушки делаются вручную.

2. Разработка интерьерной куклы «Синтетюрихи», и коллекции современной молодежной одежды с использованием русских традиций

Основываясь на прочитанную литературу и просмотренные альбомы и фотографии, мы приступили к созданию куклы и коллекции.

Интерьерная кукла

Для создания образа интерьерной куклы, ее костюма, прически и лица были выполнены фор-эскизы. (Ил.1)

При выборе тканей, основным желанием было использовать в основном светлые, теплые ткани. Один из выбранных материалов, стал белый вельвет. Для возможности создания объема в костюме была приобретена черная курточная ткань с термостежкой на синтепоне. Также я решила оставить русский народный орнамент, подобрав атласные платки. В виде фурнитуры я выбрала синие, полупрозрачные бусины.

Создание куклы началось с туловища. Затем было сшито платье из вельвета как основа, на него пришиты платки. Далее был изготовлен жилет из черной, курточной ткани. (Ил.2)

Кукла, длиной туловища в 10 см, рук 6 см, ног 7 см расположена на белом коне, приобретенном в магазине. Волосы собраны в 2 косички, на голове повязка в стиле салоха, изготовленная из атласного платка. Рукава созданы из платка, на запястьях стянуты резинкой. С боковой части притачены платки в форме квадрата с желтым подкладом, внутри на расстоянии 5 мм друг от друга украшают костюм бусины. Жилет изготовлен из черной, курточной ткани, он создан с помощью полосок, стачанных изнутри, вывернутых, и наполненных синтепоном. Они перекрещены, образуя цветок, в центре которого пришита бусинка. Ботинки сшиты из вельвета, подошва выполнена с помощью белого легкого пластилина. (Ил.3)

Коллекция одежды

Коллекцию одежды создавали, основываясь на изготовленную интерьерную куклу. Фор-эскизы воспроизведены по мотивам образа куклы. (Ил.4)

Основная часть материала осталась та же. Из фурнитуры были добавлены деревянные бусины раскрашенные акриловыми красками в белый и желтый цвета, пластиковые квадраты разных размеров сделанных на заказ двух цветов (черные и белые). Для подъюбников использовалась х/б ткань. Кепки сшиты из фетра, что бы держали форму, а потом задекорированы тканями, используемыми в коллекции. (Ил.5)

Процесс создания костюмов начался с разработки лекал изделий. После началась работа с тканью. Для того чтобы ткань с купоном, имитирующим женский платок красиво держала форму, ее проклеивали клеевой тканью. В то же время для воплощения непростых конструкций из курточной ткани использовалась техника накладки. (Ил.6,7) И так, костюм за костюмом, была изготовлена коллекция. Последним этапом стало декорирование и сбор украшений. (Ил.8)

Все костюмы дополнены белыми колготками и кроссовками на трендовой, высокой платформе. Так же был разработан необычный макияж. (Ил. 21)

Модель 1. Данная модель является центральной. Костюм состоит из платочной блузки с прямоугольными надплечниками. Юбка прямого кроя из курточной ткани, внутри обработана желтым подкладом. По середине заднего полотнища черная молния. Горловина плаща оформлена воротником-стойкой. Сама куртка состоит из 5 рядов, 3 ряда прямоугольных полосок и 2 ряда цветов, созданных перекрещиванием черных, изнутри сшитых, вывернутых и набитых синтепухом полосок. На центре цветов с одной стороны пришиты черные квадраты, а с другой белые. Костюм дополнен кепкой, надетой поверх платка. (Ил.9,10)

Модель 2. Костюм этой модели включает в себя вельветовый комбинезон, с 2 выточками на полочке, и еще 2 на спинке. Горловина и проймы обработаны обтачкой. Также с задней стороны вдоль спины идет белая, потайная молния. От колена брюки клешатся. Поверх комбинезона накинута укороченная кофта из платка с рукавом реглан. Ее передняя сторона раскроена углом. Горловина выполнена из вельвета, а рукава затянуты силиконовой резинкой, создавая объем. Сарафан создан из курточной ткани, на местах переплетения, пришиты черные квадраты. Головной убор – солоха. (Ил.11)

Модель 3. Состоит из брюк, выполненных платочной тканью, белый свитшот из вельвета со втаченными платочными рукавами, стягивающимися на запястьях резинкой. Куртка-пончо выполнена из курточной ткани, низы

полотнищ раскроены углами, капюшон куртки изготовлен при помощи полосок, которые в центре образуют цветок. Пластиковые квадраты на костюме в белом цвете. (Ил.12)

Модель 4. Костюм данной модели разработан на основе интерьерной куклы. Различие только в квадратах, расположенных по боковым сторонам, которые в коллекции одежды с обеих сторон обработаны платочной тканью, а также в фурнитуре, синие бусины в этом костюме отсутствуют, зато на местах переплетения цветов у жилетки пришиты черные квадраты из пластика. Костюм дополнен кепкой из курточной ткани и повязанным поверх платком с игриво торчащими завязками. (Ил.13)

Модель 5. Этот костюм состоит из платочного комбинезона с 2 выточками на полочке, и еще 2 на спинке. Горловина обработана обтачкой. Рукава на конце раскроены углом. Также с задней стороны вдоль спины идет белая, потайная молния. Жилет выполнен из курточной ткани, часть жилетки пристегнута на молнию. На кнопках изделия декорируют черные квадраты. Горловина широкая и высокая. На голове Повязка-солоха.(Ил.14)

Модель 6. Костюм состоит из комбинезона выполненного из курточной ткани, декорированный цветами и с тракторной молнией по центру переднего полотнища. Длинными рукава из вельвета, и накидка с из платка с объемным капюшоном. (Ил. 15)

Модель 7. Основой данной модели является корсет, созданный из фетра и платочной ткани, который застегивается позади на тракторную молнию. К корсету прикреплены рукава декорированные цветами. Платье из вельвета и платочной ткани, юбка платья обтачана так же платочной тканью, углы юбки украшены бусинами. На горловине платья создан воротник из орнамента, вырезанного из платка и украшен деревянными бусинами раскрашенными в цвета коллекции. (Ил.16)

Модель 8. Тунику необычного кроя с углами дополняют вельветовые легенсы. И куртка с рукавами из цветов созданных из курточной ткани, на местах переплетения, пришиты пластиковые квадраты созданные на заказ. Костюм дополнен кепкой из вельвета и платком повязанным поверх кепки. (Ил. 17)

Модель 9. Данная модель состоит из платья с юбкой из 4 слоев, два купона-платка обтачанных желым подкладом, и 2 слоя из ажурной х/б ткани. Платье с обтачаной горловиной. А так же объемная куртка, укороченная позади с выведенными углами по бокам, украшенными бусинками. А так же эксклюзивный, созданный на заказ пояс с орнаментом. В качестве головного убора, сшита повязка из курточной ткани и поверх повязан платок. (Ил.18)

Модель 10. Костюм состоит из вельветового комбинезона с подкроеными углом брючинами из платочной ткани, на застежке молнии с длинными двойными рукавами. Первый слой из вельвета, второй из обтаченного платка выведенного углом к низу. Желет из курточной ткани с двумя углами по переденему полотнищу и одним углом по заднему. Горловина стойка, застежка кнопки, декорированные пластикавыми квадратами. (Ил. 19)

Модель 11. Данный костюм состоит из платья, сшитого из вельвета с двойными рукавами необычной формы. Двухслойный подъюбник из хб ткани. А так же объемный сарафан, квадратная юбка, и ляжки из цветов. Головной убор повязка с игриво торчащими концами. (Ил. 20)

Все костюмы дополнены белыми колготками и кроссовками на трендовой, высокой подршве. Так же был разработан необычный макияж. (Ил. 21)

Заключение

Костюм – один из самых важных составляющих в каждом государстве. Через него можно показать культуру и традиции, стремление народа улучшать быт. Основным предметом влияния для молодежи в настоящий момент является одежда. И самый легкий вариант для сохранения и развития любви к Родине, к истории, традициям и культуре нашего народа – передавать ее через вещи. Но то, что в те времена с гордостью носили наши предки на повседневной основе, сейчас никто не наденет. Поэтому очень важно молодым дизайнерам создавать костюмы не только моделям на сцену, но и обычным людям для выхода на улицу.

В ходе работы мы:

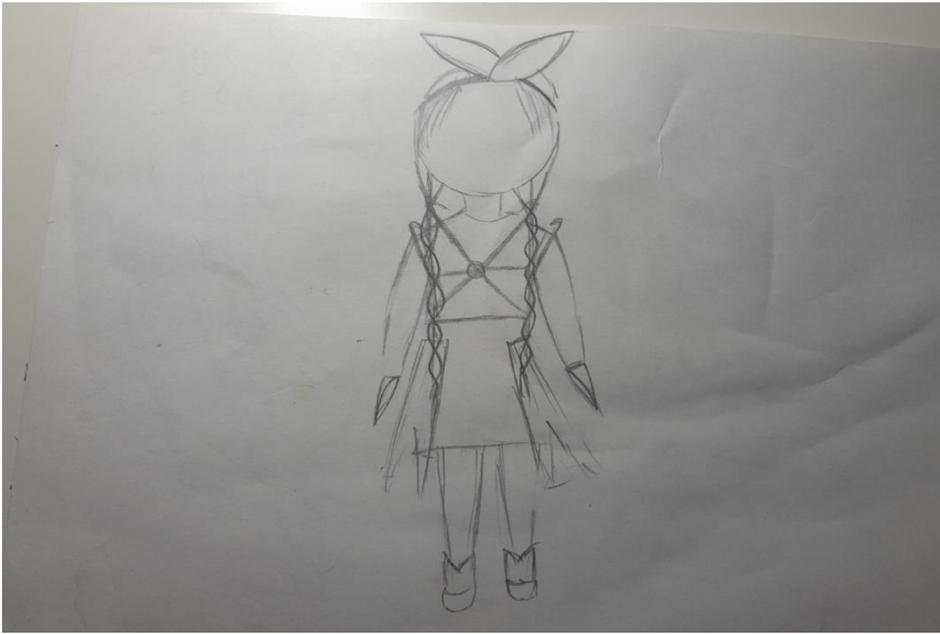
1. Изучили и рассмотрели особенности русского народного костюма и русской тряпичной куклы.
2. Изучили понятие «стилизация» и ее приемы.
3. Разработали интерьерную куклу с этническими мотивами.
4. Разработали коллекцию современной молодежной одежды на основе этнических мотивов.

Понимая, насколько это сейчас важно и актуально, были взяты несколько костюмов из коллекции, и на их основе, учитывая модные тенденции и практичность, созданы комплект одежды для повседневной носки. (Ил.22)

Список литературы

1. «Сувенирная кукла в русском народном костюме» - Карцева Н.А., Валькевич С.И.
2. <https://www.i-igrushki.ru/igrushkapedia/russkaya-tryapichnaya-kukla-.html>
3. <https://www.lavka-podarkov.ru/articles/56793/>
4. <https://dzen.ru/a/X65TssOXX1s9XSuw>
5. <https://dzen.ru/a/Xts6mJq8J0jTu71i>
6. https://studbooks.net/1054484/kulturologiya/osobennosti_kroya_russkoy_narodnoy_odezhdy
7. <https://media.contented.ru/glossary/stilizatsiya>

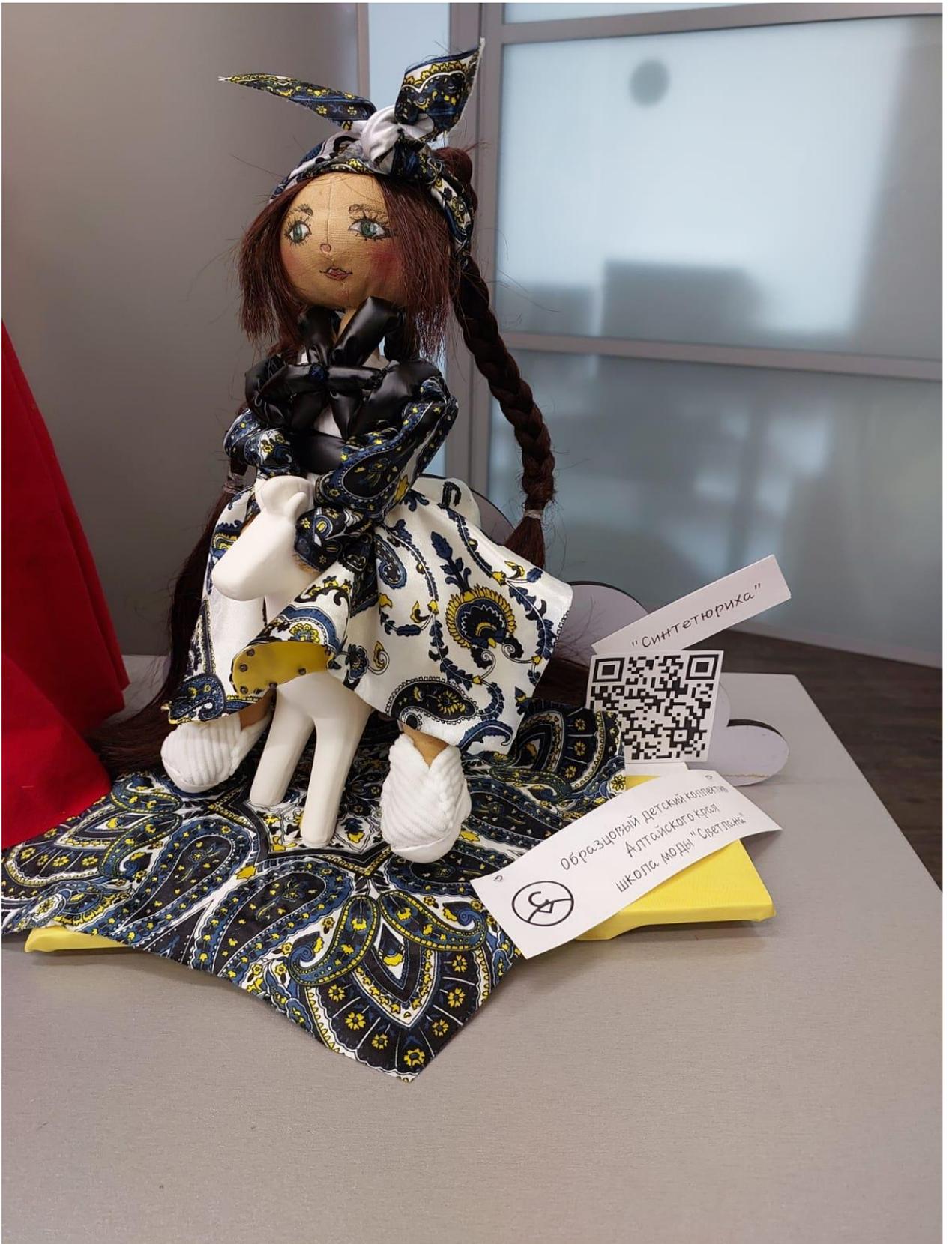
Приложение

Ил. 1. Фор-эскизы к интерьерной кукле

Ил. 2. Процесс создания куклы

Ил.3. Интерьерная кукла

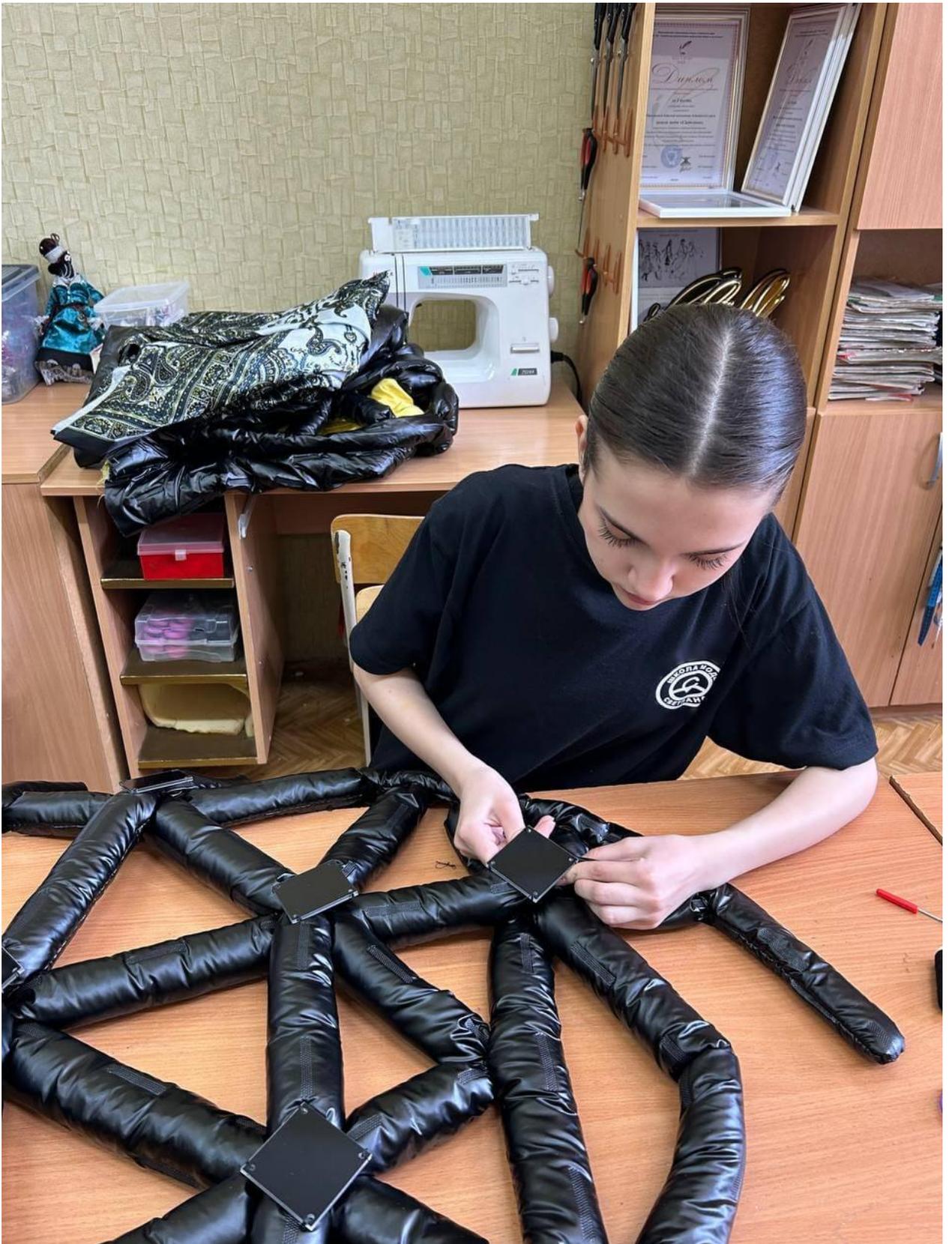
Ил.4. Фор-эскизы коллекции

Ил. 5. Процесс подбора материалов к коллекции

Ил.6 и 7. Процесс создания коллекции. Наколка.

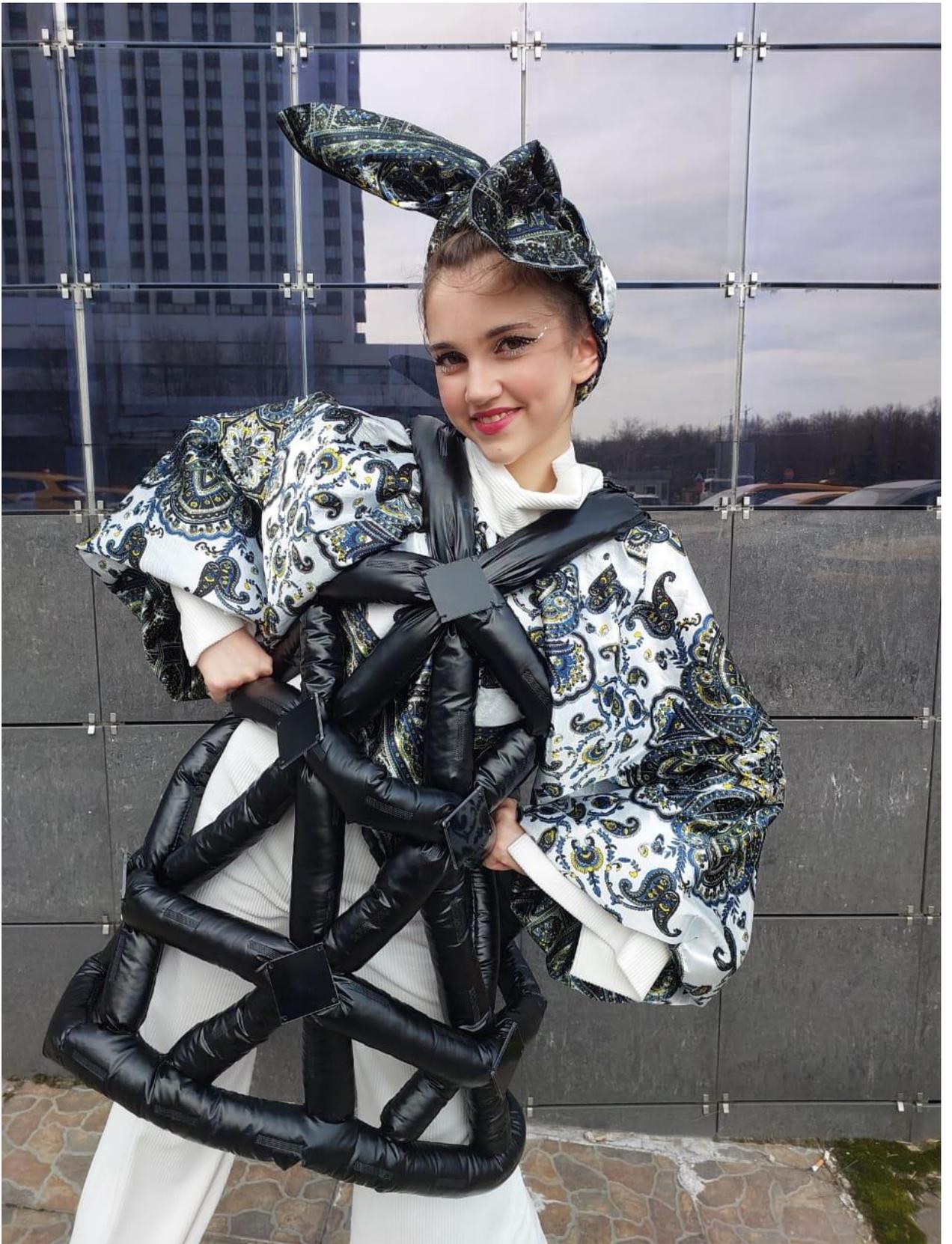
Ил.8. Процесс создания коллекции. Декор

Ил.9. Модель 1

Ил.10. Модель 1

Ил.11. Модель 2

Ил.12. Модель 3

Ил.13. Модель 4

Ил. 14. Модель 5

Ил. 15. Модель 6

Ил. 16. Модель 7

Ил. 17. Модель 8

Ил. 18. Модель 9

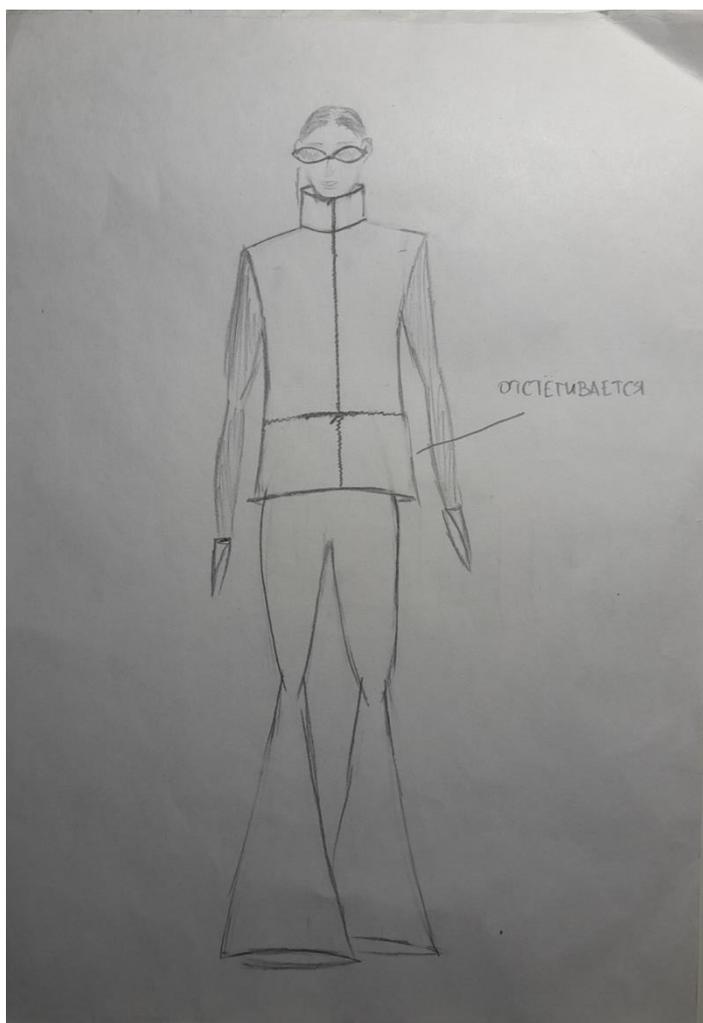
Ил. 19. Модель 10

Ил. 20. Модель 11

Ил. 21. Коллекция одежды

Ил. 22. Современный комплект одежды для повседневной носки