

Упине А.М.

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
E-mail: upine@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПОНАТОВ ЛИПЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ)

В статье приводятся результаты исследования подлинных экспонатов русской народной одежды, хранящихся в Липецком областном краеведческом музее. Исследования проводились в соответствии с разработанной методикой художественно-конструкторского анализа, рассматривающей народный костюм, как объект этнодизайна, в основе гармоничного построения которого лежат устоявшиеся корреляционные взаимосвязи композиционно-конструктивных элементов.

Ключевые слова: этнодизайн, народная одежда, художественно-конструкторский анализ, типологические структуры.

В народной одежде, так просто и так наглядно не сливались воедино два человеческих начала: духовное и материальное. В этом и заключается цельность и гармония русской одежды. Эстетика крестьянской одежды полностью зависела от национальных традиций, которые вместе с национальным характером складывались под влиянием климатических, экономических и прочих условий. Народная одежда различается по назначению, возрасту, семейному положению. Чаще всего знаком отличия был не покрой, а цвет, отделка, количество вышивок и т.д.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама. В том, что крестьяне создавали и имели, так полно воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникает похожий на сказку контраст между убогостью существования и красотой народного костюма. Трудно себе представить, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким трудом, создавалось и жило «...чудо чудное», «диво дивное» – русский народный крестьянский костюм. Физический труд и постоянное общение человека с природой не позволяли внедряться в крестьянскую повседневную одежду ничего лишнего, вычурного, лишь скромная лаконичная вышивка по вороту и рукавам допускалась в таком наряде. По словам И.Я. Билибина, что русский костюм был великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Женский русский костюм – костюм покоя. Взять хотя бы русский танец. Мужчина пляшет, как бес, отхватывая головокружительные по быстроте коленца, лишь бы сломить великое спокойствие центра танца – женщины, а она почти стоит на месте, в своем красивом наряде покоя, лишь слегка поводя плечами [1].

В настоящее время народный костюм рассматривается не только как прекрасный объект декоративно-прикладного искусства, но и как совершенное проявление этнодизайна. Такой подход подразумевает использование современных методик исследования, к числу которых относится проведение детального художественно-конструкторского анализа (ХКА). На его основе выявляется морфологическая структура проектного языка костюма, определяется частота встречаемости используемых композиционно-конструктивных элементов и средств, доказываются их корреляция. Она создаёт предпосылки возникновения и даёт возможность пояснения и расшифровки системной гармонии, эмпирически заложенной структуры народного костюма [5]–[10].

После петровских указов XVII века русский городской костюм подвергся европеизации. Хранителем же народного идеала и костюма осталось русское крестьянство. Традиционная крестьянская одежда, в отличие от городской, не затронутая официальным законодательством, сохранила устойчивые формы и наиболее типичные черты древнерусского костюма. Во второй половине XIX века крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды. Это проявляется не только в новых видах отделки (полосы кумача, белые ажурные прошвы, машинное кружево, вышивка разноцветными нитями по поневе, строчевые вставки, аппликации, оборки и рюши), но и в новых видах одежды, в изменении традиционного кроя: это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэтов. Такая одежда была очень яркой по цвету, ее шили из сатина, атласа, переливчатой тафты.

В деревне широкое распространение получил костюм городского типа «парочка» в виде кофты и юбки, сшитых из одной ткани. Вся кофта отделялась всевозможным кружевом, рюшами, бейками, лентами, складками и заплатами [3], [4]. Кофта – распашная одежда, спина отрезная, от пояса вставлены клинья образующие фалды, рукава выкроенные длинные, полы цельнокроенные, правая заходит за левую. Воротник отсутствует или имеется небольшой стоячий сзади [2].

В данной статье мы рассматриваем экспонаты Липецкого областного краеведческого музея.

Основные фонды составляют старорусские рубахи и кофты из костюма «парочка», которые использовались крестьянским населением вплоть до 1930 года. Мы исследователи эти кофты в сопоставлении с рубахами, так как их практически на описывают при характеристике русского костюма. Тем не менее они представляют значительный интерес как с точки зрения ассимиляции народным костюмом «городских» тенденций, так и с точки зрения композиционно-конструктивного построения.

Изученные подлинники русского народного костюма зафиксированы и представлены цветными рисунками. Каждый элемент конструкции показывался в развернутом виде на плоскости, что явилось результатом произведенных измерений экспонатов с учетом характеризующих их параметров.

Проведенный эксперимент и полученная информация о костюме определили необходимость систематизировать сведения в виде таблиц и диаграмм (классификационных моделей) (рис. 1, 2), показанных ниже. Их визуальный анализ позволяет сделать ряд выводов.

В народных рубахах преобладает прямой силуэт, в кофтах – трапециевидный, за счёт расширения деталей или за счёт складок, заложенных в верхней части. В народной одежде чаще встречается симметрия, чем асимметрия, которая возникает благодаря боковому расположению застежки и вышивки в мужских косоворотках. Конструктивно-декоративные линии значительно доминируют над конструктивными и декоративными. По своей направленности преобладают вертикальные. Криволинейные линии встречаются только у кофт, прямолинейные имеют сильные преимущества из-за того, что декор сопровождается прямоугольным крой. Радиально-лучевой ритм складок преобладает как в руба-

хах, так и в кофтах. Пропорционально-последовательный ритм в рубахах отсутствует.

Большая и малая длины часто встречаются в исследованных образцах рубах. Кофты имеют только малую длину. В исследованных образцах рубах преобладает контраст членений деталей. В кофтах – нюанс. За счёт модульного раскроя деталей доминирует простая модульная пропорция.

Применяемый материал полностью зависит от времени изготовления изделия. Ранее встречается только хлопок и лен, а позже – сатин, атлас и в некоторых случаях – саржа. Фактура и пластичность зависят от самого материала. Хлопок – это гладкая матовая ткань, хорошо драпирующаяся. Для более поздних материалов характерны блеск, гладкая фактура и средняя или низкая драпируемость. Цвет основной ткани рубах – холодный белый, малой насыщенности. Для кофт характерны все хроматические цвета сильной или слабой насыщенности. Преобладает теплый цвет.

Основные места расположения композиционного центра находятся в верхней и центральной части полочки, иногда внизу рукава. Это связано с тем, что эти участки не закрываются другими деталями костюма. Расположение декора напрямую связано с композиционным центром костюма. Основной элемент декора у кофт – рюши из машинного кружева, украшенные тамбурным швом и цветным атласом. Они встречаются в 73,3% изделий, причем в 48,9% случаев расположены по округлой линии на груди и спинке. Для русских рубах характерен геометрический или растительный орнамент и белое кружево. Кружево – это единственный элемент отделки, применяемый как для рубах, так и для кофт. С появлением новых материалов и отделок, вышивка потеряла свои позиции как основной вид декора из-за своей трудоемкости.

Основной покрой рубах – с прямыми полочками, с прямыми рукавами, с ластовицей, воротник – отложной или стойка. Кофты – с застроченными до груди глубокими складками, сужающийся к запястью рукав, без ластовицы и воротника. Конфигурация деталей кроя рубах это – прямоугольник или его часть. Более сложные формы деталей встречаются только в рубахах на кокетке с плечевыми швами, которые близки к кофтам и бытовали в период перехода к городской одежде. Большая часть деталей кроя

Дизайн

кофт имеет сложную конфигурацию и лишь мелкие детали имеют форму прямоугольника или его членений. Количество деталей в развертке в среднем составляет в рубашках – 14–15, а в кофтах – 6–7 штук.

Результаты художественно-конструкторского анализа показаны в таблицах 1–9 под общим названием «Частота встречаемости композиционно-конструктивных элементов и средств в народной одежде южных губерний (%)», а также в рис. 1 и рис. 2.

Далее нами было составлено «древо», где показаны наиболее часто встречающиеся цепочки взаимосвязанных между собой элементов и средств композиции в русских народных рубашках и кофтах. Для рубашек главное это: прямой силуэт с конструктивно-декоративными прямолинейными членениями вертикальной направленности. Материал – хлопок хорошей драпируемости и матовой фактуры ароматических цветов с холодным оттенком слабой насыщенности. Композиционный ак-

Таблица 1

Вид одежды	Процентное отношение к общему количеству исследованных образцов									
	Силуэт		Линии членения							
	Прямоугольный	Трапеция	По виду			По направлению			По характеру	
			Конструктивные	Декоративные	Конструктивно-декоративные	Вертикальные	Горизонтальные	Наклонные	Прямолинейные	Криволинейные
Рубахи	69,2	30,8	25,4	–	74,6	48,3	19,5	32,2	100	–
Кофты	–	100	1,2	29,4	69,4	74,4	18,1	7,5	92,5	7,5

Таблица 2

Вид одежды	Процентное отношение к общему количеству исследованных образцов												
	Материал												
	По волокистому составу и переплетению					По фактуре					По пластичности		
	Хлопок	Лен	Сатин	Атлас	Саржа	Гладкая	Шероховатая	Блестящая	Матовая	С рисунком	Хорошая драпируемость	Средняя драпируемость	Низкая драпируемость
Рубахи	88,5	11,5	–	–	–	88,5	11,5	–	100	–	88,5	–	11,5
Кофты	6,7	–	46,7	39,9	6,7	100	–	46,6	53,4	20,0	6,7	46,7	46,6

Таблица 3

Вид одежды	Расположение композиционного акцента				Расположение элементов отделки						Характер орнаментальных мотивов	
	Верх	Центр	Низ	Низ рукава	По полякам	По воротнику	По груди	По низу изд.	По спинке	По низу рукава	Геометрический орнамент	Растительный орнамент
Рубахи	100	–	3,9	15,4	61,5	38,5	–	11,5	–	73,1	30,8	46,2
Кофты	40,4	60,0	–	53,3	26,7	13,3	73,3	80,0	73,3	93,3	–	11

Таблица 4

Вид одежды	Виды декора						Цвета основного материала						
	Вышивка	Кружево	Ленты	Банты	Рюши	Защипы	Основной материал		Цветовой тон		Насыщенность		
							Ахроматический	Хроматический	Теплый	Холодный	Сильная	Средняя	Слабая
Рубахи	76,9	23,1	–	–	–	–	100	–	7,7	92,3	–	–	100
Кофты	–	93,3	80,0	46,7	73,3	80,0	–	100	73,3	26,7	40,0	46,7	13,3

Таблица 5

Вид одежды	Цветовое сочетание в костюме			Использование в форме			Ритмы			Симметрия	Асимметрия
	контрастные цвета	родственные цвета	родственно-контрастные	контраста	нюанса	тождества	прямой равномерный	радиально-лучевой	Пропорционально-последовательный		
Рубахи	76,9	–	–	88,5	38,5	11,5	38,5	61,5	–	88,5	11,5
Кофты	46,7	–	33,3	–	42,3	–	46,7	66,7	53,3	100	–

Таблица 6

Вид одежды	Пропорции						Длина по отношению к росту человека			Конструкция изделий		
	Деление по горизонтали			Отношение ширины по линии плеч к длине изделия			Длинная	Средняя	Короткая	Форма рукавов		
	Простое модульное	0,5 длины	«золотое сечение»	Близкое к 2,5	Близкое к 1,5	Близкое к 1				Прямой	Сужающийся	С отрезными деталями по низу
Рубахи	61,5	30,8	7,7	46,2	42,3	11,5	53,9	11,5	34,6	57,7	42,3	–
Кофты	–	–	–	–	100	–	–	–	100	–	60,0	40,0

Таблица 7

Вид одежды	Конструкции изделий					Форма деталей			
	Воротник			Ластовица		Прямоугольник	Расчлененный прямоугольник	Сложная форма	
	Без воротника	«Стойка»	Отложной	Есть	Нет				
Рубахи	26,9	42,3	30,8	84,6	15,4	75,8	20,5	3,7	
Кофты	53,4	33,3	13,3	–	100	1,1	10,5	88,4	

цент расположен сверху изделия. Декор также значителен в нижней части рукава. В основном это – вышивка с растительным орнаментом. В сочетаниях цветов преимущественно используется контраст, также как и в форме в целом. Преимущественным является радиально-лучевой ритм и пропорционирование на основе простых модульных отношений ширины по линии плеч к длине изделия близким к 2,5. Рубахи чаще всего длинные с прямыми рукавами и воротником «стойка», с ластовицей. Форма деталей – прямоугольники. Изделие – симметрично.

Сопоставим эту цепочку с главной взаимосвязью элементов и средств композиции, выявленной в построении кофт. Это: силуэт трапеция с конструктивно – декоративными вертикальными прямолинейными членениями. Материал – сатин гладкой фактуры, хроматических теплых цветов сильной насыщенности с контрастными сочетаниями.

Композиционный акцент расположен в центре и по низу рукава. В качестве отделки используется кружево с растительным орнаментом. В форме применяется нюанс, симметричное решение, радиально – лучевой ритм, в пропорци-

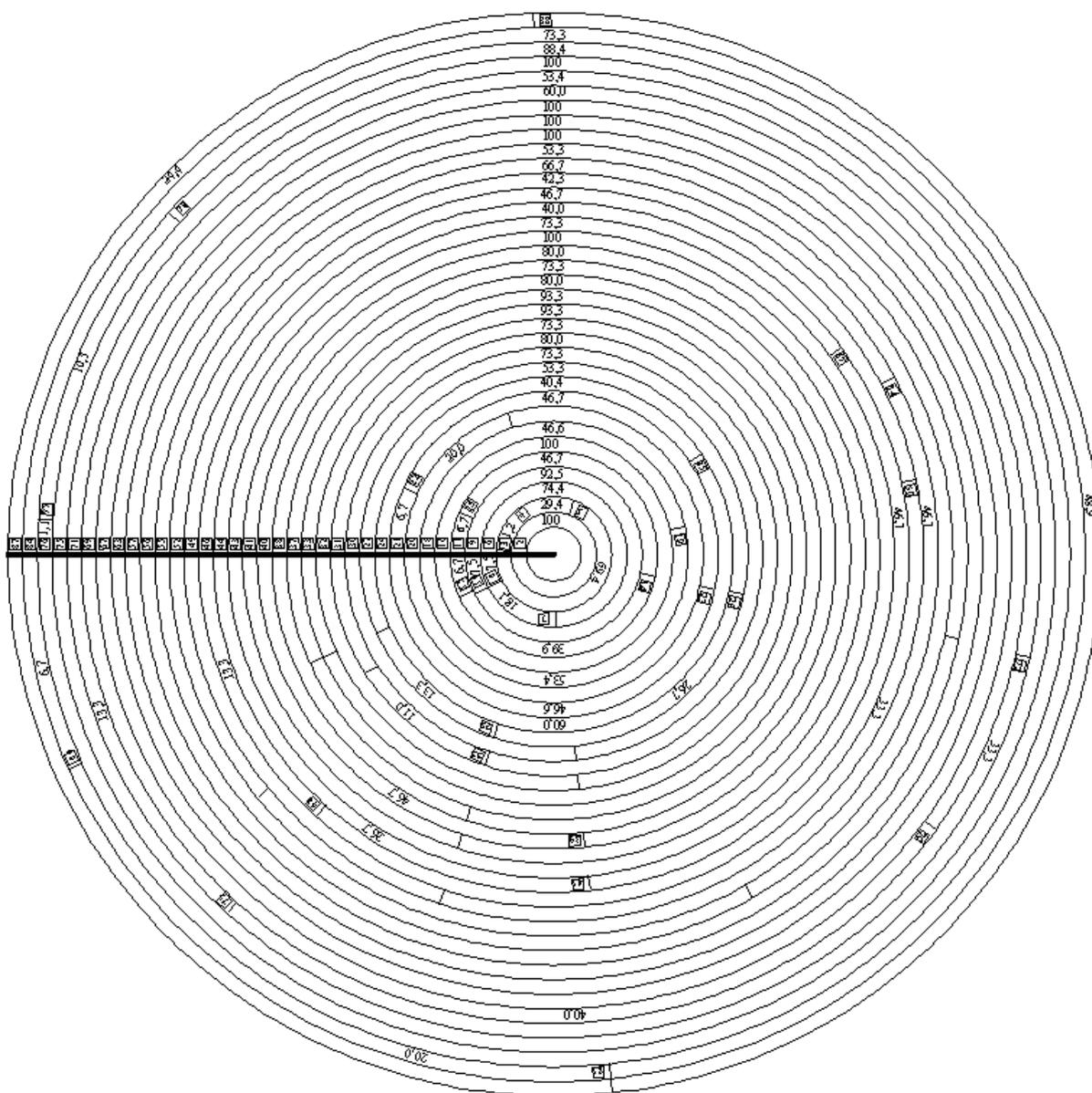

Рисунок 2. Частота встречаемости композиционно-конструктивных элементов в народной одежде (кофты)

Таблица 10. Условные обозначения к рис.1 и рис. 2

№ п/п	Исследуемый признак	№ п/п	Исследуемый признак	№ п/п	Исследуемый признак
	<i>Силуэт</i>		<i>Характер орнамента</i>		<i>Длина относительно роста</i>
1	Прямоугольник	34	Геометрический	65	Длинная
2	Трапеция	35	Растительный	66	Средняя
	<i>Линии по виду</i>		<i>Виды декора</i>	67	Короткая
3	Конструктивные	36	Вышивка		<i>Конструкция рукавов</i>
4	Декоративные	37	Кружево	68	Прямой
5	Конструктивно -декоративные	38	Ленты	69	Сужающийся
	<i>Линии по направлению</i>	39	Банты	70	С отрезными деталями по низу
6	Вертикальные	40	Рюши		<i>Конструкция воротников</i>
7	Горизонтальные	41	Защипы	71	Без воротника
8	Наклонные		<i>Цвет осн. материала</i>	72	Воротник – стойка
	<i>Линии по характеру</i>	42	Ахроматический	73	Отложной воротник
9	Прямолинейные	43	Хроматический		<i>Наличие ластовицы</i>
10	Криволинейные		<i>Цветовой тон</i>	74	С ластовицей
	<i>Материал по составу</i>	44	Теплый	75	Без ластовицы
11	Хлопок	45	Холодный		<i>Конфигурация деталей</i>
12	Лен		<i>Цветовая насыщенность</i>	76	Прямоугольник
13	Сатин	46	Сильная	77	Расчлененный прямоугольник
14	Атлас	47	Средняя	78	Сложная форма
15	Саржа	48	Слабая		<i>Конструкция рубах</i>
	<i>Материал по фактуре</i>		<i>Цветовое сочетание</i>	79	С прямыми поликами
16	Гладкая	49	Контрастные	80	С косыми поликами
17	Шероховатая	50	Родственно-контрастные	81	На кокетке с плечевым швом
18	Блестящая		<i>Цвет в форме</i>	82	На кокетке без плечевого шва
19	Матовая	51	Контраст	83	Косоворотка
20	С рисунком	52	Нюанс		<i>Конструкция кофт:</i>
	<i>Пластичность материала</i>	53	Тождество	84	С застроченными складками
21	Хорошая драпируемость		<i>Ритм</i>	85	С подкрайной кокеткой
22	Средняя драпируемость	54	Прямой равномерный	86	Без складок
23	Низкая драпируемость	55	Радиально-лучевой		<i>Наличие рюши у кофт</i>
	<i>Композиционный центр</i>	56	Пропорционально-последовательный	87	Отсутствует по круговой линии
24	Верх		<i>Симметрия</i>	88	Присутствует по круговой линии
25	Центр	57	Симметрия		
26	Низ	58	Асимметрия		
27	Низ рукава		<i>Пропорции, делящие фигуру по горизонтали</i>		
	<i>Расположение декора</i>	59	Простое модульное		
28	По поликам	60	0,5 длины		
29	По воротнику	61	«Золотое сечение»		
30	По груди		<i>Отношение ширины к длине</i>		
31	По низу изделия	62	Близкое к 2,5		
32	По спинке	63	Близкое к 1,5		
33	По низу рукава	64	Близкое к 1		

ях – деление пополам и соотношение ширины по линии плеч к длине – 1,5. Все кофты – короткие, чаще всего с зауженными к низу рукавами, без воротника и без ластовицы. Форма деталей – сложная.

Как видно семь элементов рубах и кофт совпадают по степени значимости. Основная разница объясняется появлением и использованием новых материалов фабричного производства, а также абсолютным утверждением в комплектации костюма поясной одежды.

Сопоставление результатов анализа более ранней и более поздней по происхождению одежды одного назначения позволило выявить определенную преемственность основных приемов гармонизации, а также объяснить имеющиеся изменения объективными причинами.

Исследования русской народной одежды на примерах липецкой губернии, проведенное в соответствии с нашей методикой, показало, что в основе русского народного костюма лежат принципы, согласно которым формировались покрой, декор, цветовые решения и другие элементы композиции, объединённые в единую гармоничную структуру, с помощью комплекса композиционных средств. Это можно объяснить

тем, что в течение длительного времени выработались оптимально приспособленные к условиям жизни формы одежды, композиционные отличия которых являются выражением региональных особенностей и орнаментальной уникальности декора.

Исследование подлинных образцов народного костюма позволило выявить ряд основополагающих принципов их построения в системе «человек-вещь-среда», а затем использовать их при проектировании современных изделий. Имеются в виду типологические структуры – закономерно взаимосвязанные цепочки композиционно-конструктивных элементов, заложенные в морфологическую систему проектного языка.

В художественном проектировании современной одежды можно также использовать всё богатство и разнообразие элементов конструкции и композиции народного костюма.

При этом надо помнить о том, что использование мотивов народного искусства не подразумевает возврата к прошлому, этнографичности. Имеется в виду развитие традиций в аспектах современного взгляда на народное наследие как на этнодизайн с учётом требований потребителя и производства.

24.03.2014

Список литературы:

1. Буторин, Н.Д. Образ в современном народном искусстве / Н.Д. Буторин // Творческие проблемы современных художественных промыслов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – 371 с.
2. Ефимова, Л.В. Костюм в России 15– начало 20 века / Л.В. Ефимова, Т.С. Алёшина, С.Ю. Самонин – М.: АРТ–Родник, 2000. – 231 с.
3. Мерцалова, М.Н. Поэзия народного костюма / М.Н. Мерцалова – М.: Молодая гвардия. – 1975. – 191 с.
4. Пармон, Ф.М. Искусство русского народного костюма (методика анализа, классификация в аспекте проектирования современного костюма): автореферат дис. в виде науч. доклада доктор искусствоведения / Пармон Фёдор Максимович. – М.: 1991. – 68 с.
5. Савельева, И.Н. Закономерности гармонии в костюме народов России. Монография / И.Н. Савельева – М.: Информзнание. – 2002. – 202 с. с илл.
6. Савельева, И.Н. Современное научно–методическое направление в исследовании традиций этнодизайна / И.Н. Савельева, А.М. Упине // Сб. науч. трудов «Дизайн. Эргономика. Сервис». – М.: 2006.
7. Савельева, И.Н. Истоки основ дизайна в народной одежде / И.Н. Савельева // Швейная промышленность. – №4. – 2007.
8. Упине, А.М. Методика формирования типологических структур при исследовании закономерных взаимосвязей в системе дизайна костюма / А.М. Упине // Вестник ОГУ. – 2011. – №9(128). – С. 78–81.
9. Упине, А.М. Дизайн костюма как средство формирования имиджа. Теория, методология, практика. Докторская диссертация / А.М. Упине – М.: ВНИИТЭ. – 2012. – 447 с.
10. Упине, А.М. Народный костюм, как имиджевая составляющая этногосферы / А.М. Упине // Дизайн и технологии. – 2009. – №13/55. – С. 24–26.

Сведения об авторе:

Упине Анастасия Михайловна, доцент кафедры дизайна, проектирования и индустрии моды Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, доктор искусствоведения

109004, г. Москва, ул. Земляной вал, 73, e-mail: upine@yandex.ru