

УДК 7.05

**РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ**

Телевинова К.С.¹

Студентка

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»*

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В статье рассматривается влияние особенностей различных народных промыслов на современные дизайнерские решения. В процессе работы в качестве материала для анализа выбрано творчество таких организаций как Emilio Pucci, Valentino, Chanel и дизайнера Ольги Вильшенко. А также рассмотрена перспектива использования идей народных промыслов не только с позиции уже широко известных направлений, но и малых локальных ремесел.

Ключевые слова: современный дизайн, традиционные народные промыслы, ремесло, сохранение народных традиций, курское ковроткачество, суджанское ковроткачество.

**DEVELOPMENT OF MODERN DESIGN SOLUTIONS BASED ON
TRADITIONAL FOLK CRAFTS**

Televinova K.S.

Student

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St.
Petersburg State University of Industrial Technologies and Design"*

St. Petersburg, Russia

Annotation

This article examines the influence of the characteristics of various folk crafts on modern design solutions. In the process of work, the work of such organizations as Emilio Pucci, Valentino, Chanel, and designer Olga Vilshenko was chosen as material for analysis. The prospect of expanding the use of ideas of folk crafts not only from the position of already widely known areas of folk art, but also small local crafts is also considered.

¹ Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Леонов

Key words: modern design, traditional folk crafts, craft, preservation of folk traditions, kursk carpet weaving, suzhan carpeting.

В настоящее время в мире современного дизайна идет процесс возвращения к народным традициям, их интерпретация и трансформирование с учетом современного видения. Дизайнеры не копируют национальные мотивы, они выявляют характерные для них элементы. Через осмысление народной культуры стремятся к наибольшей выразительности дизайнерской мысли.

В современном мире творчества, переполненном информацией, нужно быть образованным, чтобы понимать, откуда идут истоки того, что послужило вдохновением для создания работы. И, если дизайнер берет за основу какой-либо народный промысел, он должен быть хорошо знаком с особенностями тех или иных народных мотивов, иметь представление об их исторических аспектах. Иначе возможно недопустимое смешение стилей. Кроме этого, важно расширить использование идей народных промыслов не только с позиции уже широко известных направлений народного творчества, но и малых локальных ремесел. Это позволит современным дизайнерам находить новые нестандартные решения, используя огромные возможности культурного богатства.

В настоящее время в современном дизайне замечается тенденция возврата к народным традициям. С незапамятных времен в жизни русского народа важное место занимала особая форма творчества – промысел. Он сочетал в себе производство предметов быта и их украшения. Россия одна из немногих стран, сохранившая традиции народных промыслов, которые являются частью мировой культуры.

В своей статье кандидат педагогических наук, доцент Кузнецова С.Г., пишет, что при создании новых объектов искусства и дизайна необходимо учитывать традиции и культурные особенности народа, для которого они

предназначены. По ее мнению, сохранение этнической самобытности предметной среды является важным аспектом не только для искусства и дизайна, но и для развития общества в целом. Это помогает сохранить наследие предков и сделать его доступным для будущих поколений [1].

С.Г. Кузнецова также пишет: «что воссоздание в современных проектах культурных и национальных традиций, сохранение идентичности и уникальности является одним из приоритетов современного искусства и дизайна» [1].

Автор многих научных статей М.В. Городнова предлагает возможность создать уникальный дизайн, который будет соответствовать современным требованиям моды и при этом сохранит этническую самобытность. Грамотное использование элементов национального костюма в современном дизайне не только сохраняет культурное наследие, но и способствует его продвижению за пределами страны [2].

Многие известные дизайнеры вдохновлялись русскими народными мотивами. Возьмем, например, наиболее узнаваемый русский промысел - гжель. Он представляет собой изделия из керамики или фарфора, которые расписаны синей краской по белому фону. Используются цветочные мотивы и растительные орнаменты. На крупных изделиях можно встретить изображение целых пейзажей и архитектурных строений. Рисунок на керамических изделиях наносится вручную при помощи специальных кистей. Такая ажурная техника позволяет создавать изображение с множеством оттенков, при этом, не нагружая всю композицию тяжелым кобальтовым цветом.

Если посмотреть на коллекцию 2011 года от Emilio Pucci, которая показана на рисунке 1, можно увидеть роспись, очень напоминающую гжель [3]. Дизайнер талантливо использует элементы гжельского орнамента в своих работах, создавая уникальные и яркие проекты.



Рис. 1. Образы из коллекции 2011 года от Emilio Pucci [4]

Посмотрев на рисунок 2, на котором изображены элементы коллекции известного дома моды Valentino, можно заметить, как орнаментальные мотивы гжельской росписи превосходно сочетаются с современной задумкой дизайнера. Очень оригинально выглядит русская народная роспись в осенне-зимней коллекции 2013–2014 годов от Valentino. Здесь рисунок не нанесен на ткань красками, а вышит нитями. Такой прием создает эффект воздушности, не перегружая работу обилием орнамента [3].



Рис. 2. Образы из коллекции одежды от дома моды Valentino [3]

Особенно хочется выделить свадебные платья, изображенные на рисунке 3, с украшением в виде элементов гжели от модного дома Chanel. Классические приемы гжельской росписи украшают корсеты и подолы платьев, объемная вышивка бисером, камнями и стразами дополняет образ [3].



Рис. 3. Коллекция свадебных платьев от дома моды Chanel [3]

Среди русских дизайнеров, которые используют элементы традиционной культуры в своих работах, можно выделить Ольгу Вильшенко. Автор черпает вдохновение в элементах русского стиля, что стало изюминкой её бренда. В коллекции Pre-fall 2017 (Рис. 4а.) и Spring-summer 2017 (Рис. 4б.) явно проглядываются мотивы хохломской росписи. Природные элементы гжели и другие известные традиционные техники прекрасно дополняют её коллекционные образы [5].



Рис. 4а. Коллекция Ольги Вильшенко Spring-summer 2017 [6]



Рис. 4б. Коллекция Ольги Вильшенко Pre-fall 2017 [7]

Использование русских народных традиций в современном дизайне применяется не только в сфере моды, хотя исследователи и утверждают, что современная мода активно перенимает элементы народного творчества, но и в других, более утилитарных сферах жизни. Например, А.Р. Минлыгараев и А.В. Рябчиков приводят примеры успешного использования элементов русского народного искусства в дизайне упаковки изделий таких компаний как «Русский стандарт» и «Алтайский край» [8].

Использование этнических мотивов в дизайне требует осторожности и уважения к культуре и традициям народа, чьи элементы используются. Член союза дизайнеров России Д.Г. Черных призывает учитывать культурный и исторический контекст и избегать искажения оригинальных элементов народного творчества [9].

Нужно понимать, что непродуманное использование народных мотивов чревато серьезными последствиями. У людей может исказиться представление о народных промыслах. В этом смысле именно на дизайнерах лежит большая ответственность.

Использование разными дизайнерами русских народных традиций имеет и обратную сторону. К сожалению, многие дизайнеры, подражая большинству зарубежных мастеров, перенимают лишь характерные для того или иного промысла элементы. Русский стиль приобретает значение экзотики. В своей статье Валерия Морозова пишет: «На подиумы запускаются облегченные версии Аленушек, Царевен-лягушек, Снежных королев, барышень-крестьянок, что в совокупности своем можно назвать «адаптированным русским Возрождением» [10]. Теряется целостное представление о русской культуре, ее балансе и красоте. А ведь для создания костюма может служить вдохновением не только орнаменты, но и фасоны, народное творчество в целом, русский быт, творчество русских художников и писателей, характерная природа, архитектура и многое другое. Использование народных мотивов должно быть грамотным и сбалансированным. Для этого современные молодые дизайнеры должны учитывать контекст и историю, связанные с этими мотивами, и использовать их в соответствии с истинным значением [11].

Существует еще одна, не менее важная проблема развития современного дизайна на основе народных промыслов, а именно – избыточность народной тематики. Дело в том, что большинство дизайнеров используют в своих

работах элементы очень известных народных промыслов. А ведь на самом деле, народных промыслов великое множество. Каждый из них обладает своим неповторимым стилем, идеей и многообразием используемых материалов.

Важно постоянно расширять сферу использования идей народных промыслов не только с позиции уже широко известных направлений народного творчества, но и малых локальных ремесел. В пример можно привести узоры, которые мастерицы использовали в своих работах. Даже в соседних деревнях они очень различались. Одно рукоделие, могло изготавливаться и украшаться по-разному. Каждая умелица передавала по наследству секреты своего мастерства. Окружая себя мотивами старины, мы невольно прикасаемся к культуре прошлого, нашего культурного наследия, наших традиций.

Приведем пример перспективной возможности использования народных мотивов. Ковровый промысел в настоящее время незаслуженно мало используется современными дизайнерами. Возраст этого ремесла исчисляется тысячелетиями. Ковроткачество сохранило множество орнаментальных узоров. Дизайнеры текстильного дела часто используют в своих работах различные орнаменты из подобной росписи. Используя старинные ковровые орнаменты в сочетании с современными технологиями, дизайнеры могут получить что-то поистине оригинальное. Во всем мире известны персидские и пакистанские ковры, с их витиеватостью узоров и богатством цвета. В России можно выделить несколько центров ковроткачества – в Воронеже, Орле, Курске, Средней Азии и на Кавказе, также известна сибирская ковровая фабрика в Тюмени. Ковер именно с этой фабрики изображен на полотне Василия Сурикова «Взятие снежного городка» (рис. 5).



Рис. 5. Василий Суриков «Взятие снежного городка». 1891

Холст, масло. 156 × 282 см

Санкт-Петербург, Русский музей [12]

В настоящее время, понимая необходимость сохранения и преумножения народных традиционных промыслов, в разных областях открываются учебные заведения и центры, задачей которых является изучение традиций народного промысла данной местности, а также использование старинного ремесла в современном творчестве, ведь без постоянного развития и дополнения, промыслы погибают.

Ковроткачеством издавна занимаются в Курской области. Курский ковровый промысел зародился примерно в XVII веке. Как и в традициях Сибирского ковроткачества, Курские мастера первоначально использовали геометрический орнамент. Е.Г. Яковлева в своей книге «Курские ковры» пишет об особой оригинальности курского геометрического орнамента [13]. В разное время в России был очень популярен геометрический орнамент. Отличительной чертой такого орнамента является большой цветочный узор из ярких красных и розовых роз, маков, тюльпанов, которые располагались обязательно на черном фоне. Главным центром курского ковроткачества

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

считается город Суджа. Здесь еще в XVII веке начали изготавливать бытовые ковры. С точки зрения дизайна костюма, суджанский ковровый промысел очень интересен. Суджанские ковры уникальны по своей композиции, по рисунку, по цветовым решениям и технике переплетения нитей. Изучая старинное ковровое ткачество, дизайнеры могли бы почерпнуть из него новаторские идеи для своих проектов [14].

Коврово-ткацкое производство в Судже сохраняется благодаря энтузиастам и сподвижникам, преподавателям Суджанского колледжа искусств имени Н.В. Плевицкой. Здесь с 1998 возрождают и развивают традиции ковроткачества на отделении декоративно-прикладного искусства и народных промыслов «Художественное ткачество и ковроткачество». На рисунке 6 приведены оригинальные фотографии работ суджанских мастеров. Они перерабатывают традиционные технику и узоры, получая изделия, которые гармонично сочетаются с современными дизайнерскими решениями.

Используя огромные возможности культурного богатства, современные дизайнеры могут находить новые и необычные дизайнерские решения.

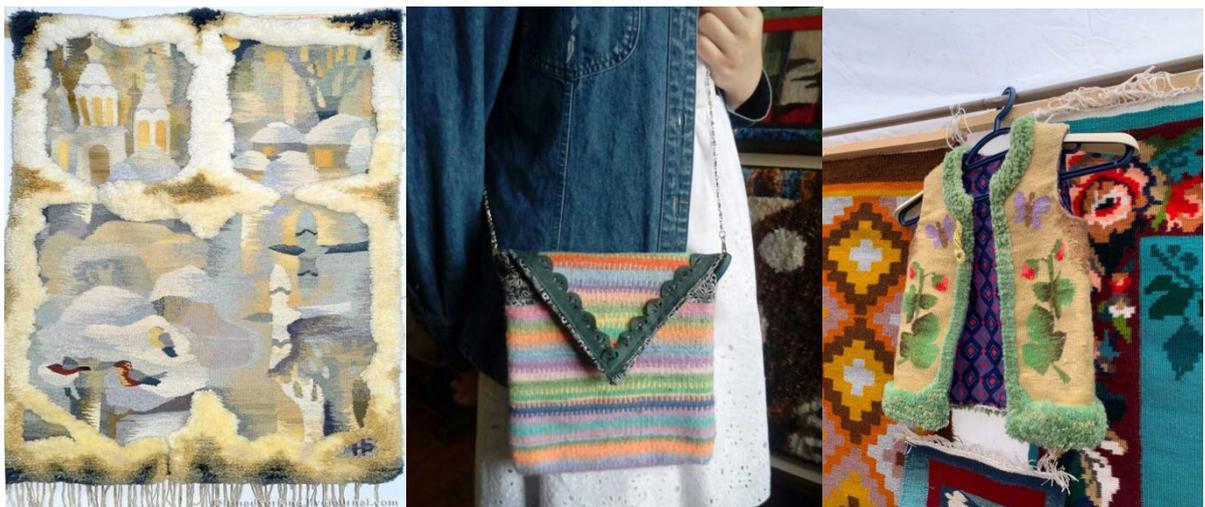


Рис. 6. Примеры работ суджанских мастеров

Сложно представить, какое богатство дизайнерских идей в виде образцов народного искусства сейчас хранится в забытых уголках нашей необъятной страны и сколько бесценного материала уже потеряно навсегда. Народные промыслы – это не только красивые изделия, но и история, традиции и культура нашего народа. Каждое изделие имеет свою уникальность и представляет большую художественную ценность для современных художников.

Сегодня многие виды народных промыслов находятся под угрозой исчезновения. Это связано с тем, что многие мастера уходят из жизни, а молодое поколение не всегда заинтересовано в продолжении промысла. Поэтому очень важно поддерживать мастеров, сохранять их опыт и передавать его дальше, собирать и трансформировать традиционные мотивы, ведь это неисчерпаемый кладезь новаторских идей.

Библиографический список:

1. Кузнецова С.Г. Народный костюм в свете современных концепций развития общества и дизайна // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011 №1(7) с. 105-9
2. Городнова М.В. Проектирование современных решений женской одежды по мотивам русского народного костюма // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6.
3. Кокорина М., Орехова Н.Н., Лопатина М.В. Роспись гжель, как источник вдохновения для создания современной коллекции одежды «Гжельфор» // Научный журнал «Костюмология», 2020 №4.
4. Электронный ресурс: – URL: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2011-ready-to-wear/emilio-pucci> (Дата обращения 03.12.2023).

5. Орлова К.А. Русский стиль в коллекциях современных российских дизайнеров одежды на примере коллекции Ольги Вильшенко// XVII Ежегодная научная конференция студентов Технологического университета, сборник материалов Часть 2, с.351.
6. Электронный ресурс: – URL: <https://newberry.ru/vilshenko-spring-2017-8533p.html> (Дата обращения 03.12.2023).
7. Электронный ресурс: – URL: <https://newberry.ru/vilshenko-pre-fall-2017-8896p.html> (Дата обращения 03.12.2023).
8. Минлыгараева А.Р., Рябчиков А.В. Русский стиль в дизайне упаковки // Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами: материалы междунар. Науч. Конф. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2017. С. 545.
9. Черных Д.Г. Значение русских традиционных орнаментальных мотивов для развития современного графического дизайна / Д.Г. Черных // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2013. № 13 (1): 113–17.
10. Валерия Морозова подготовила статью «Как русский стиль стал заболеванием» [Электронный ресурс]: – URL: <https://mediananny.com/novosti/2302122> (Дата обращения: 21.11.2023).
11. Глебова, Т. О. Концептуальный дизайн одежды и интерпретация народных мотивов в его рамках / Т. О. Глебова, А. С. Матевосян // Universum: филология и искусствоведение. – 2016. – № 6(28). – С. 3.
12. Электронный ресурс: – URL:<https://ar.culture.ru/ru/subject/vzyatie-snezhnogo-gorodka> (Дата обращения 03.12.2023).
13. Яковлева Е.Г. Курские ковры // Курск. КОИЗ, 1955. – С. 17.
14. Дембицкая, А. С. Геометрический орнамент в отечественном текстильном дизайне: становление и пути совершенствования / А. С.

Дембицкая, И. В. Рыбаулина // Вестник славянских культур. – 2022. –
№ 64. – С. 316-324. – DOI 10.37816/2073-9567-2022-64-316-324

Оригинальность 84%