

Эскизный проект

коллекции сценического костюма

«Золотая команда»

МОУДОД ДДТ «Юность»
пос. Шушенское

руководитель Ковалева И.В.

«ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА»

Птицы и петли, круженья, разводы
Листья и стебли, колосья и злаки,
Редкие, мудрые формы природы
Сердце влюбленного в тайные знаки.
Это придумали русские люди
Те, что молились пенькам и березе.

Кисть хохломская! – Большое спасибо!
Сказывай сказку для радости жизни.
Ты, как душа у народа красива,
Ты, как и люди, служишь Отчизне!

Виктор Набоков “Хохлома”.

Россия - огромная страна, объединяющая множество наций и этносов, каждому из которых присущи свои культура, язык, обряды и национальные наряды. В целях сохранения культурного богатства и многообразия страны предлагается реализация эскизного проекта сценического костюма «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА»

Цель проекта - знакомство молодежи с культурой русского народа через создание образцов современных сценических костюмов, дополненных оригинальным украшением росписи по ткани – батиком с использованием стилизованной хохломской росписи, растительный орнамент которой с давних пор на Руси обозначает пожелание добра, благополучия и счастья.

Задачи проекта:

- 1) изучение основ русского национального костюма, народных художественных промыслов - хохломской росписи
- 2) показать, что народный костюм является богатейшей кладовой идей для художника, используя специальную литературу
- 3) рассмотреть народный костюм в современном моделировании
- 4) создание эскизов современных сценических костюмов, украшенных элементами стилизованной хохломской росписи
- 5) декорирование одежды в технике холодного батика
- 6) воплощение эскизов в готовых изделиях
- 7) усиление эффекта выполненных работ, творческого замысла и мастерства юных дизайнеров через демонстрацию коллекции в форме театрализованного вокального исполнения народных песен

Одной из самых актуальных проблем стоящих перед современным обществом является угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных ориентиров. Помимо экономических трудностей Россия переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Сегодня особенно важно обратиться к традициям, восстановить те нити, которые в прежние времена связывали старшее и младшее поколения, возродить преемственность. Необходимо передать подрастающему поколению те нравственные устои, которые пока ещё живы в людях старшего поколения, сохранивших чистоту помыслов, чувство любви к своему народу. Отказ от опоры на культуру родного народа в воспитательном процессе ведёт к бездуховности, в то время как сохранение народной культуры - это основа нравственного здоровья любого общества.

Благодаря своей ёмкости культура народа, народные традиции представляют интерес не только с художественной, но и с исторической, этнографической, социальной точки зрения. Осмысление и освоение основ народной культуры, быта, традиций, их природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть духовной культуры будущего гражданина.

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет преемственность поколений, влияет на формирование художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера.

Народный костюм является частью духовного богатства своего народа, его культуры. Из поколения в поколение передавались традиции его изготовления.

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Изучение русского народного костюма, как части духовного и материального наследия страны, способствует воспитанию уважения к её истории и традициям, развитию у учащихся чувства красоты и гармонии, способности воспринимать мир художественных образов. Приобщение к народному искусству незаменимо для эстетического и нравственного воспитания, развития уважения к труду, наследству своих предков. Кружковые занятия по изготовлению народного костюма направлены на воспитание художественной культуры школьников, развитие их интереса к народному творчеству, его традициям.

Народный костюм - традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. Отличается особенностями кроя, композиционно - пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера- дизайнера является народный костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине XX века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Актуальность работы связана с активизацией интереса народного костюма как к источнику идей для современного дизайнера.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ РОЛИ НАРОДНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.

Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до XVIII - XIX вв. Во второй половине XIX - начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития начиная с XII-XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XVII в. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность

народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов, обусловили более частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканых узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - понёвы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понёва, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было своё орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов - деталей кроя соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким - с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. **Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.**

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке.

Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором. Будничные поневы отделялись скромно шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные понёвы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блёстками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понёв было особенно ярким и красочным благодаря их тёмному фону.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, понёвы, передника, нагрудника, создавало горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать **волосы, для девушки оставлять непокрытыми**. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего - в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, разнообразные повязки и венцы.

ВЕНЕЦ — девичий головной убор. Термин венец в применении к девичьему головному убору был известен еще в XVI — XVII веках. В этот период венцом называлась лента, вытканная из золотых нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на лоб и завязывался на затылке. При этом макушка головы - Венец была открытой, а не заплетенные волосы спускались на спину. Такого типа головной убор был известен и в более раннее, чем XVI — XVII века, время. Девушки Древней Руси носили на голове узкие металлические или тканые венчики, скреплявшиеся или завязывавшиеся на затылке.

Привычный ход мыслей связывает художественную ценность костюма с недостатком людей. Трудно представить, что дворец, обставленный мебелью из дорогих пород дерева, где каждый предмет - произведение искусства, строили бы для себя люди в рваных, грязных одеждах, с тяжёлой обуви которых на наборные паркетные полы стекала жидкая грязь.

Но еще труднее понять, как в курной избе русского крестьянина, задавленного тяжким трудом и постоянной нуждой, как в этих условиях - теперь они кажутся нам почти невероятными - создавалось и жило «чудо чудное, диво дивное» - русский народный костюм.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой действительности. И в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом. Ничто не могло соперничать с женским костюмом. Его несравненное великолепие наделяло каждую девушку, каждую женщину истиной красотой.

Колдовская сила русского костюма так велика, что однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим. Особенно глубоко понимают это и чувствуют современные художники - модельеры.

Стремление преодолеть пассивность восприятия свойственно молодёжи. Правда малый жизненный опыт, отсутствие настоящей художественной культуры у части юношей и девушек приводит к тому, что в погоне за индивидуальностью облика они иногда делают внешность свою карикатурной.

Большую помощь молодёжи может оказать работа художников модельеров, творчество которых связано с живым источником народного искусства. **Они не копируют отдельные детали или орнаменты, не переносят их на современный модный костюм.** Изучение формы, конструкции, цвета, орнамента как элементов художественной композиции народной одежды, среды, в которой она существовала - всё организует художественное видение этих молодых художников так что в их творчестве происходит процесс прорастания дедовского наследия, органичность слияния с современным костюмом. В такой одежде наша молодёжь становится интереснее и своеобразнее.

Но существует ещё область, неразрывно связанная с народным искусством - это **сценический костюм**. Декоративная ценность народной одежды так велика, что и в настоящее время бытует народный костюм в фольклорных коллективах Мезени, Карпат, псковской, воронежской, рязанской, белгородской, курской областей. **Особенной колоритностью образов отличается коллектив этнографического музея – заповедника поселка Шушенское, исполняющий народные песни и сохраняющий традиции нашего Красноярского края.** Эти коллективы состоят преимущественно из женщин. Какой искренней радостью светятся лица уже немолодых женщин, когда надевают они яркие праздничные старинные одежды и запевают свои любимые старинные и современные песни.

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами - мало расчленённым компактным объемом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял особенность - плавную текучесть линий, так привлекающую людей в движении лебедя или

гордой походи павлина. И примечательно то, что этот характер движения был настолько ограничен для образа русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах.

Как в россыпи речного жемчуга каждая жемчужинка радужными переливами похожа одна на другую, но все они неповторимы и своеобразны в едва уловимых оттенках и пленительных неправильностях формы, так и народная фантазия объединяя все виды искусства, каждому из них придаёт драгоценное своеобразие. В наше время эту связь различных видов и областей искусства принято называть стилем. Но не таится ли в народном искусстве то глубокое единство человека и природы, которое помогает людям творить поистине вечное, всегда нужное всем искусство?

Цветовой строй русской народной одежды настолько интересен и значителен, что именно он создаёт разнообразие в установившихся традиционных формах и рассказывает нам о назначении тех или иных костюмов, о сокровенном их смысле. Тот же самый **красный цвет**, олицетворявший праздник и радость в тёмных и тусклых оттенках получал значение символа скорби.

Богатство красок русского народного женского костюма распределялось по сложившимся в отдалённые времена художественным законам. И в этом расположении цветов снова и снова проступает образ из древней славянской мифологии - **символический образ птицы**.

Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях женщины украшали свои уборы «пушками» из гусяного или Лебединого пуха, Селезневими кудрями, - самой красочной частью оперения селезня. Полным символика было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, **мерцанием золота**, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек.

Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине - всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов - та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию природы, уподобляет руки крыльям птицы.

В древние времена, когда нашим далёким предкам приходилось отвоёвывать у природы право на жизнь и весь окружающий мир был полон коварных неожиданностей, которые было трудно предвидеть, чтобы оградить себя от

них, славяне создали систему «оберегов» - предметов - символов, имевших, по вере людей, силу охранять их от возможного зла.

Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или ткани имели прямой магический смысл. Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из рисунков колдовская сила и оставалась только красота. Бережно хранили её рязанские женщины, передавали из поколения в поколения, и воспоминания о древней магии проскальзывало иногда только в удивительных названиях рисунков - «секирки», «мышинные дорожки», «ёлки», «лопухи» и др.

Древний обычай требовал украсить или «оградить» уши от наговора и сглаза и поперёк кички накладывали шнур с великолепными кистями, нанизанными из щелка и бисера. Этот шнур назывался «подзаушники», часто рядом с ним, присоединяя к серьгам, помещали «пушки» - шарики из белого гусяного пуха. Затылок закрывали «подзатыльником» - полукругом кумачной, с холстиной подкладкой ткани, выложенный лентами, позументом, чёрным шнуром и блёстками, от этого полукруга спускалась низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, чёрный, жёлтый, вишнёвый) прямоугольная сетка, закрывающая шею и часть спины.

Подзатыльник должен был закрыть все до единого из оставшихся волосков, потому что, по древним поверьям, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина имеющая нивы-волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода, и чтобы не принести несчастье мужу и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы.

Теперь наступала очередь прикрыть всё это сложное сооружение - надеть сверху «сороку» из красного кумача с вышитым золотом «очельем». К сороке добавлялась ещё увивка, назначение которой было закрепить заднюю часть сороки. Увивка - подковообразная дуга из холстинного жгута, обшитая сверху серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая коричневая бахрома, оканчивающаяся блёстками и лентами. Когда увивку прикрепляли к сороке, ленты свешивались вдоль лица, развевались, то открывая, то закрывая подзаушники, создавая постоянно меняющуюся живописную цветовую среду около женского лица. Однако при всей своей сложности головной убор - рогатая кичка не был перегруженным. Чувство меры, присущее творцам народного костюма, и здесь останавливало буйство фантазии женщин.

Последние две детали - «крылышки», пришитые к вороту, узинанной бисером, стеклянными пуговицами, блёстками и шелковым шнуром. Он застёгивался сзади, где соединялись крылышки и жерелок, покрывавшие спину и грудь. Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился широким полукруглым воротником, напоминая круглое княжеское «ожерелье» Древней Руси.

Рубашка была первой и самой древней одеждой всех вообще обитателей Восточной Европы. К древним одеждам во всем мире относятся и набедренные повязки всех видов. Самый простой и лёгкий в изготовлении ее вариант - это кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер. Если им прикрываешь тело сверх рубашки, то можно даже и не снимать его. Такой и была когда-то понева - вторая или такая же главная женская одежда рязанской земли, неизменными от 18 века. Костюмы же молодых женщин являются очень интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов 19 века. Мезень в 18 веке по приказу Екатерины 2 была объявлена городом, но вплоть до недавнего времени имела сообщения главным образом водными путями, поэтому там дольше сохранялся старинный костюм как обрядовый, то есть девичий костюм невесты. Воспитанные в уважении к традициям, молодые женщины старались в своём костюме сохранить что-то от старины, а что-то прибавить от моды. Так были оставлены нетронутыми шитые золотом красные бархатные кички, надевающиеся сверх женского повойника. Очелье кички закрывали шелковым красным платком (сложенные сначала косынкой, а затем в виде ленты) который завязывали спереди, а из кончиков делали ушки.

Орнамент

В русском народном костюме с особой силой проявилась "любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевого масштаб".

Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга - символ солнца - заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров - "круги", "круговые"

В отделке крестьянской праздничной одежды получили развитие техника и орнаментальные мотивы древнерусской золотой вышивки, первоначально украшавшей предметы культового и великосветского обихода. Особенно пышно расшивались золотыми нитями головные уборы, платки и душегреи русских крестьянок. Золотошвейки пользовались пряденными или волоченными нитями, битью - тонкой узкой полосой металла, канителью - скрученной спиралью тонкой проволокой, плетеными шнурами.

Металлическая нить накладывалась на ткань и в разнообразных комбинациях-ритмах прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной нитью. Растительные, зооморфные и другие узоры воплощались с помощью большого количества разнообразных швов-прикрепов: "клопчик", "денежка", "ягодка простая", "ягодка с черенком", "перышки", "рядки" и др. Известно, что золотошвейками Торжка применялось более сотни различных швов. Золотом шили по бархату, шелку, кисее, коже, дополняя шитье жемчугом, блестками, бисером, гранеными стеклышками в металлических гнездах и проч.

Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой

швов, варьированием цветов и т.д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединение разных материалов, цветов, конструирование формы и определение ее тяжести, разбивка плоскостей.

У разных народов существовали различные обозначения и названия цвета. Нередко встречаются такие названия, как веселые и грустные, свежие и тусклые, что часто соответствует настроению человека. В традиционной одежде встречаются практически все основные цвета, известные по шкале цветовосприятия: белый, красный, черный, зеленый, желтый, голубой, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый.

Известно, что эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека проявляется в различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как теплые и холодные, радостные и печальные, объемные и плоские, легкие и тяжелые. Теплые цвета зрительно увеличивают объем и поверхность одежды, а холодные - уменьшают их.

Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма.

Цвет, таким образом, играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении этой особы. Такую задачу в народной культуре выполняли очень многие цвета, а сообщаемая ими информация была столь существенна, что носитель костюма однозначно занимал определенное место в общественной иерархии. Так, цвет одежды мог выступать как символ национальной и региональной принадлежности или как определитель возраста и пола, цвет выполнял престижную функцию или маркировал гражданское состояние носителя костюма. Несомненна и магическая функция цвета одежды или украшения, входящего в комплекс одежды.

В течение столетий русские крестьяне шлифовали свой костюм, согласовывали элементы, отменяя все случайное, сохраняя самое понятное, дорогое людям, вкладывая при этом в костюм свое представление о красоте. Главным всегда оставался сам человек, для которого костюм создавался, постоянно сочетая в костюме красоту и пользу.

Русский народный костюм впервые был представлен зрителю в Москве в 1867 г. на русской этнографической выставке. Экспонаты выставки стали основой для создания русского этнографического музея под названием Дашковского.

Благодаря тем, кто собрал, сохранил и донес до нас через музейные коллекции подлинники русского народного костюма, представляется возможным сегодня исследовать художественные достоинства этого вида народного искусства. В каждом краеведческом музее трудились и трудятся энтузиасты, инициаторы, которые сберегли для нас и будущих поколений образцы русской народной одежды. Таковым в нашем крае является **историко - этнографический музей – заповедник «Шушенское»**. 7 ноября 2009 года музей празднует свой 75 юбилей.

В 1991 году в Шушенском музее - заповеднике был создан фольклорный ансамбль под руководством преподавателя шушенской школы искусств Виктора Сухова.

Все участники ансамбля - работники музея, специалисты разных музейных профессий. В репертуаре ансамбля традиционный фольклор северных, центральных и южно-русских губерний России, популярные народные песни XIX и XX веков, песни русских казаков и, конечно песенный фольклор Красноярского края. Особое

очарование придают ансамблю костюмы, изготовленные по этнографическим образцам. Традиционная ручная вышивка, кружево, плетенные по старинной технологии пояса, бисерные головные и нагрудные украшения - все это дело рук замечательных мастериц шушенского музея, в том числе и самих участниц ансамбля. Фольклорный ансамбль "Плетень" - участник Международного Музыкального фестиваля стран Азиатского и Тихоокеанского региона, различных фольклорных праздников и фестивалей, проводимых в городах Красноярского края, дипломант Краевого смотра - конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина, Всероссийского телевизионного патриотического фестиваля "Россия молодая" (2002 г.), Международного фестиваля этнических культур "Саянское кольцо" (2003 г.). Этот яркий и самобытный коллектив - постоянный участник этнографических туров и фольклорно - развлекательных программ, частый гость туристических комплексов, санаториев и домов отдыха. Он является украшением обрядов бракосочетания и юбилейных торжеств.

Одарённый в любой области человек в своём творчестве предвосхищает будущее. Интуиция подсказывает ему Основное направление развития его специальности. Так всегда было и с В. Зайцевым. Увлечение народным костюмом со временем переросло в постоянную глубокую любовь. На протяжении десяти лет, когда творчество В. Зайцева получило уже всеобщее признание и за рубежом, художник часто обращается к любимым мотивам народного искусства. Создание модели, её эскиза для Славы всегда радостный процесс. В его работе нет вымученности, потуг, вызывающий глубокую душевную усталость и тревожную неудовлетворённость. Творческий процесс у Славы, как весенняя песня птицы, льётся широко, звонко и непринуждённо, по велению природы. Для художника, чьи произведения трёхмерны, очень важным качеством является понимание материала. Это относится не только к архитектору, скульптору, художнику - прикладнику, но и к художнику модельеру. Чувство материала всегда ведёт модельера по правильному пути, часто подсказывает ему форму и даже силуэт. Природа наградила В. Зайцева не только пониманием, но острым ощущением материала.

Трудно перечислить или описать все модели В. Зайцева, созданные им под влиянием русского искусства или русского народного костюма. Но, обращаясь к этим источникам, художник никогда не увлекается этнографическими элементами, не увлекается потому, что смелость его художественного видения глубоко современна, и это помогает ему создавать интересные и своеобразные модели.

К несомненным удачам принадлежит и интересный ансамбль-костюм и пальто, навеянные древнерусским искусством. Когда-то каждая эпоха имела свои излюбленные цвета, свои любимые цветовые сочетания. Со времени возникновения всеобщего царства моды, то есть с 19 века, уже не эпохи, а периоды, и наконец, сезоны стали иметь модные цвета. Красный и красно-малиновый в сочетании с зелёным на протяжении всей истории Древней Руси были цветами торжественных парадных одеяний. Верный своему методу Вячеслав Зайцев берет эти три цвета и строит на них современный ансамбль из матового мягкого, но хорошо держащего форму сукна.

Творчество В.Зайцева служит примером для создания моделей одежды учащимися наших творческих коллективов.

Коллекция «Золотая хохлома» - результат коллективного творчества: эта работа объединила несколько коллективов дома детского творчества поселка Шушенское, которые поддержали мою идею: создать коллекцию сценических костюмов для выступления объединения «Россия молодая» в народном стиле используя современные возможности материалов, с помощью которых, наиболее удачно можно воплотить творческий замысел, а именно: декорировать элементы одежды путем нанесения на ткань стилизованного рисунков хохломской росписи.

Дизайн-студия «Магнолия» (руководитель Ковалева И.В.) – учащиеся вместе с педагогом разработали эскизы коллекции, декорировали готовые изделия росписью по ткани со стилизацией хохломских узоров; кружковцы объединения «Крой и шитье» (руководитель Ковалева Г.В.) изготовили выкройки и произвели пошив изделий; коллектив «Россия молодая» (руководитель Сальникова Д.А.) продемонстрировали коллекцию «Золотая хохлома» в форме театрализованного вокального исполнения народных песен.

Для воплощения творческого замысла было проведено в кружках и студиях много подготовительной работы, которая в дальнейшем будет называться **творческим проектом**.

Идея — это когда в голове..., эскиз — когда на бумаге.

Ценность эскиза одежды заключается именно в возможности воплощения его в конкретном материале. Сам по себе, как рисунок на бумажке, является лишь предположением...

Проектная идея «овеществляется» в процессе проектирования в эскизе, потом в макете, потом в модели. Начальный этап проектирования нового изделия — создание его эскиза. Дизайнер создает сначала в своем воображении, прообраз будущей вещи с учетом существующих проектных идей, технологии, и уже потом предварительное графическое изображение (эскиз), которое позже дополняет объемными моделями, описаниями облика и способа практического использования.

Ценность эскиза заключается прежде всего в овеществлении идеи для дальнейшей работы с ним, как овеществлённым объектом. Для нашей коллекции творческим источником послужил народный костюм и растительные формы хохломской росписи.

Коллекция сценического костюма «Золотая хохлома» является разработкой и выполнением творческого проекта, предусматривающего

самостоятельную, творческую, завершённую работу учащихся под руководством педагога.

Метод работы с творческими проектами является активной формой обучения и развития, которая позволяет в процессе обучения трудовой деятельности сформировать у учащихся такие необходимые качества, как способность самостоятельно решать творческие и технологические задачи, принимать обоснованные решения, применять и использовать приобретенные умения, знания, навыки и информацию в различных сферах преобразовательной деятельности.

По-латыни *projectus* — брошенный вперед, замысел, план.

Процесс проектирования включает в себя анализ проектного задания, обобщение материала, выполнение эскиза, макета из материала, расчет творческого процесса, художественное конструирование и моделирование, изучение социологических и экономических требований.

Исходя из этого определения творческим проектом может считаться только такая работа, когда вместе с готовыми изделиями (моделями одежды, декоративно-прикладными работами) должны быть представлены все материалы, отражающие этапы разработки и выполнения проекта.

Работа с тканью, изготовление одежды, выполнение декоративно-прикладных работ своими руками являются творческим процессом, одним из средств самовыражения и дают возможность учащимся реализовать свои замыслы в реальные, конкретные швейные изделия.

В содержание учебного материала заложена логика художественного конструирования (дизайна) одежды, т. е. проектировочной деятельности, имеющей своей целью формирование эстетических и функциональных качества швейных изделий.

Изготовление швейных изделий может быть рассмотрено как сумма нескольких технологических действий, выполняемых в следующей последовательности: 1) составление эскиза; 2) выполнение чертежа-конструкции, выкройки; 3) технология изготовления женской одежды (поузловая обработка); 4) изготовление швейного изделия по индивидуальному плану.

Четкое следование схеме эскиз — чертеж — конструкция — технология — готовое изделие позволяет научить учащихся выполнять самостоятельно швейные изделия от идеи до конечного результата, от эскиза до готового изделия.

Работа проводится поэтапно в следующей последовательности: 1) отбор идеи, определение специфики проекта и его обоснование; 2) работа по сбору информации с соответствующей литературой, журналами мод, альбомами; 3) отработка идеи в эскизах, набросках; 4) выполнение проекта; 5) защита творческого проекта, анализ проведенной работы.

С каждым учащимся обсуждается тема выбранного проекта, конкретизируется задача (выбирая швейное изделие, декоративно-прикладную работу), отрабатывая идею в эскизах, набросках. Прорабатываются вопросы о назначении, выборе ткани, дополнениях.

Когда четко определяется выбор выполняемого швейного изделия, решены вопросы композиции: силуэт, цвет, пропорции и т. д., тогда на этом окончательном эскизе желательно получить разрешение родителей, потому что совместное семейное обсуждение дает возможность вовлечения членов семьи в работу над творческим проектом. В нашем случае коллекция одежды предназначается для детей в возрасте 5-8 лет для выступления творческого коллектива «Россия молодая» на сцене - исполнения народных песен. Поэтому родители этих детей принимали непосредственное решение в плане удобства одежды, а также высказывали пожелания насчет яркого сценического образа. Прислушиваясь к заказчикам, мы с учащимися - юными дизайнерами подбирали ткань, которая была бы наиболее выгодна со всех точек зрения: это и красочность, яркость и удобство, и возможность для исполнения на ней рисунка в технике батика.

Изготовление одежды своими руками может быть одним из средств самовыражения, превращается в творческий процесс и дает возможность воплотить свои идеи в реальные конкретные швейные изделия, прикладные работы.

Педагог за период обучения дает определенный объем знаний, умений и навыков по таким разделам, как конструирование и моделирование, технология изготовления швейных изделий, помочь собрать информацию о подростковой и молодежной моде, из истории одежды, ознакомить со словарем моды.

В процессе проектной деятельности учащиеся должны четко представлять все звенья последовательного выполнения проекта — от эскиза до готового изделия, должны ознакомиться с профессиями, связанными с работой по изготовлению одежды (художник-модельер, художник-конструктор, технолог, оператор швейного оборудования, демонстратор одежды).

При разработке творческого проекта создаются предпосылки для формирования из учащегося активной творческой личности, развития эстетического вкуса, образного мышления, умения организовать и применить свою деятельность в других направлениях.

Большое внимание уделяется демонстрации моделей, и поэтому вначале необходимо прорепетировать хождение под подобранную музыку. Предварительно проводится беседа о дополнениях к костюму: обувь, головные уборы, сумки, бижутерия, прически и т. д. Даются первичные знания по индивидуальному стилю, рациональному гардеробу, моделированию современной одежды на основе традиционного русского костюма, использованию кроя и **приёмов украшения** народного костюма в современных стилях одежды.

Роспись и украшения ткани увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенка радостью творчества. Дети получают возможность ощутить ни с чем не сравнимую радость от реализации самых смелых идей своими руками. Роспись по ткани открывает перед учащимися широкое поле для реализации идей по дизайну одежды или интерьера.

Знакомство с декоративно-прикладным искусством невозможно без изучения современных видов декоративно-прикладного творчества, одним из которых является **батик**. Данная работа над творческим проектом «Золотая хохлома» нацелена не только на теоретическое знакомство с **искусством росписи ткани**, а главное на творческую деятельность учащихся в конкретном материале и применения продукта своей деятельности в декорировании одежды.

Знакомство с таким видом творчества как батик, позволяет раскрыть художественные способности детей, через творческую деятельность учащихся в материале, что подтверждает актуальность данной темы. В результате изучения техники батика у учащихся было сформировано

целостное представление об искусстве росписи ткани, и повысился творческий потенциал.

И здесь не обошлось без изучения исторических сведений: с учащимися мы обратились к истории нанесения рисунка на ткань - «набойки». Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Русская набойка украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее, в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загорска, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII—XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

В декоративных набойках нередко были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Поражает мастерство рисовальщиков и граверов, создававших декоративные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор.

Роспись по ткани, к которой мы обратились в своей работе больше похожа на технику **свободной росписи**. Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Опыт предшествующих занятий по батiku помог выявить наиболее подходящую ткань для нанесения рисунка акриловыми красками по ткани. Для этой работы подошел такой вид

ткани, как кристалон, который имеет полупрозрачную структуру, облегчающую видимость предварительного рисунка, наносимого на ткань.

Изучение основ русского национального костюма помогло определиться с **цветовой палитрой коллекции**: был выбран **красный** (сарафана, передника) и **белый** (рубахи). Основные части традиционного женского наряда Русского Севера - рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен - это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что вместе с ней продаешь и свое счастье. Рубаха была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходил. Запон, сарафан и трапециеобразное завершение пояса также отделялись золотым шитьем. Причем настоящая модница могла позволить себе пройтись по селу только тогда, когда все вышеперечисленные детали были вышиты одним рисунком. Каждый раз, начиная очередной костюм, мастерицы придумывали новый орнамент. Как говорили старожилы, «брали из природы». Но он обязательно должен был сохраняться одинаковым на всех деталях. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами“) из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных“ тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.

Исследование истории и этимологии слов, называющих различные оттенки красного цвета в русском языке, позволяет также выявить историю формирования самого понятия «**красный цвет**», которое является неотъемлемой частью культуры русского народа, выработавшего, как показывает материал языка, особое отношение к этому цвету: ведь именно красный цвет издревле на Руси становился символом власти, здоровья, красоты, торжественности и всегда сопровождался дополнительными, чаще положительными, оценочными коннотациями.

огонь -----. огненный блес~ блеск, сияние светлый, ясный ~жар, зной, пыл светить, сиять, сверкать
красивый, прекрасный

Таким образом, И.-е. *kra-s- в своей семантике, как нам представляется, органично сочетало понятия огня, красного цвета и красоты, при этом огонь вполне мог выступать тем предметом-эталоном, на основе которого возникло и значение красного цвета, и значение красоты.

.....

Изучение народных промыслов, навеяло идею декорировать сценические костюмы узорами **хохломы**, растительный орнамент которой с давних пор на Руси обозначает пожелание добра, благополучия и счастья. А сами сарафаны и передники стилизовать под растительные элементы -

розетки цветов, например, так, в коллекции можно увидеть форму фартука и рукава изделия, напоминающую колокольчик. При движении юбки колокольчики как бы раскрываются – распускают свои лепестки.

.....

«Прекрасная осенняя пора... Выглянет солнышко из-за осенних туч, и сразу лес вспыхнет чудесным огнём. Золотом горят листья берёзок, клёнов, драгоценными рубинами краснеют спелые ягоды калины, рябины. А это уже не осенний лес, но такая же нарядная красочная одежда. Казалось, что роспись художника впитала в себя солнечные лучи - золотистые, которые бывают в полдень, и красные киноварные на зорьке. В народе поговаривали, что расписывал художник не простой, а волшебной кистью, сплетённой из солнечных лучей. Как не поверить в сказку, сделанную своими руками?

В народных представлениях цветовой строй хохломской росписи имел непосредственное отношение к цвету неба и небесным явлениям; его свечению и румянцу. Красный цвет в народной символике понимался не только в значении красивого, прекрасного. Был он также символом огня, не случайно в народе его называли "жарким". В разговорном языке красным величали Месяц, Солнце и его лучи. Узоры хохломской росписи не только омыты потоком света, но по природе своей сами светоносны. И словно чудное видение возникают они в дивном золотом сиянии. Много места мастер оставлял золотому фону, который в сочетании с киноварью воздействовал с большой красочной силой.

Для "фоновой" росписи было характерно применение **чёрного или красного фона**, тогда как сам рисунок оставался **золотым**. Но такая цветовая гамма появилась в хохломской росписи не сразу. Она претерпела огромные изменения, с годами стала более лаконичной и торжественной. Исчезли белильные разживки, создававшие впечатление объёмности формы, произошло ограничение красочной гаммы. Если раньше мастера употребляли белила, синюю, голубую, розовую, зелёную и коричневую краски, то постепенно основными цветами орнамента становятся красный, чёрный и золотой. Такое ограничение было вызвано не только тем, что эти краски не выгорали в печи при закалке, но и тем, что художники предпочитали сочетание этих цветов, прежде всего в силу их особых декоративных качеств. **Золотистый, красный и чёрный** - такое сочетание цветов можно встретить на многих предметах древнерусского прикладного искусства и произведениях народных мастеров.

Для "хохломы" эти цвета особенно важны: красный придаёт теплоту и мягкость искусственному золоту, а чёрный усиливает его сияние.

Известно, что в глубокой древности у славян, а затем и на Руси, серебро, а позже и золото применялось как **символ света**. Так было в произведениях народного искусства, в книжной миниатюре, иконописи. Искусствоведы предполагают, что именно от техники писания икон берёт своё начало диво дивное - "**золотая хохлома**". Но потом, ради удешевления, мастера вместо золота стали применять серебряный порошок. В создании "хохломского золота" участвовало не одно поколение мастеров. Каждое из них вносило свою лепту в совершенствование этого неповторимого искусства. В росписях Хохломы почти нет жанровых сценок; все свое искусство художники направили на изображение растительных форм, или так называемого травного орнамента, связанного с традициями живописи Древней Руси. Гибкие, волнистые стебли с листьями, ягодками и цветами оббегают стенки сосуда, украшают его внутреннюю поверхность, придавая предмету неповторимо нарядный облик. На одних вещах стебли цветков вытягиваются вверх, на других - завиваются или бегут по кругу. Знакомый трехлапый мохнатый листик, трогательная звездочка цветка, изогнутая веточка и, конечно, она - маленькая капелька лесной сладости - земляничка.

Хохломские художники любят рисовать на поверхностях своих изделий земляничку, малинку, ежевичку, крыжовничек, черную и красную смородинку, рябинку. Называют они ягоды ласково, и никогда даже один и тот же мастер не напишет их одинаково: чуть-чуть изменит очертания листа, по-другому изогнет веточки, разбросает цветы и ягоды - и вот тот же самый мотив заговорит с нами по-новому.

В этом разнообразии орнаментных мотивов проявляются и богатство творческого воображения художника, и его мастерство, и его наблюдательность.

Хохломские изображения декоративны - они в самом общем виде передают красоту живой жизни. Это орнаменты - украшения предметов. И поэтому впечатление постоянной текучести и переменчивости жизни художники создают изменением своего орнаментального мотива.

Узор из цветов, трав и ягод называется растительным орнаментом. Но видов этого орнамента в хохломской росписи несколько. Самый любимый и стародавний из них - "травный орнамент", или просто "травка". Это удлиненные, слегка изогнутые былинки, написанные по три, по пять и больше - кустиком. "Травка" отдаленно напоминает жительницу заливных лугов, прибрежий озер и рек осоку. Один из видов этого орнамента так и называется "осочка". Но все-таки напоминает он эту живую травку очень отдаленно, или, как говорят художники, форма настоящей травки в этом орнаменте обобщена - художником сохранены только самые общие и главные её признаки.

Оживленный несколькими белильными полосками сказочно красивый цветок загорелся ярким пламенем, а от этого еще ярче заблестело золото на ободке и шейке сосуда. Создавший это произведение художник воспроизвел здесь, по-видимому, тот волшебный красный цветок, который, по народным преданиям, приносил счастье, но увидеть его можно было только один раз в году - в ночь на Иванов день. В соответствии с новой техникой окраски изменился и орнамент: место пышных цветов с белильными оживками заняла скромная и изящная хохломская травка. Веточки с ягодами и цветами с удивительной свободой размещались по поверхности предмета, следуя его форме, тонкие волнистые стебельки то охватывали его плавными изгибами, то тянулись вверх. Черно-красная гамма росписи с золотом придавала изделиям хохломских мастеров сдержанность и строгость, отличая их от ярких изделий городецких художников.

Хохломские узоры и похожи на живые растения и непохожи на них. Их внешний вид и все многочисленные свойства их формы и строения никогда не изображаются в орнаменте подробно и абсолютно точно. Так песня отличается от подробного рассказа, а рассказ - от записи наблюдения.

Пожеланием добра, благополучия и счастья с давних пор на Руси считались изображения цветущих кустов и плодов. Эту прекрасную традицию сохраняют сегодня хохломские художники, украшая обычные

предметы нарядной росписью. И с ними в наш дом приходят красота и радость, которые щедро дарят нам мастера промысла.

Всем сердцем любя родную сторону и любясь ею, русские люди издавна не только воспевали в песнях и сказках её красоту, но и создавали простые предметы обихода, украшенные яркой нарядной росписью, в которой оживали любимые природные мотивы.

Истинными произведениями искусства становятся эти предметы - красивой формы, удобные в пользовании, мастерски исполненные. К ним относится и хохлома.

Мы не стремились соревноваться с мастерами хохломской росписи – мы лишь «подглядели» и вдохновились этим мастерством, а получилось или нет – судить зрителям.

На эскизах намеренно не прорабатывались лица – рисунок карандашом оставляет с собой недосказанность... На самом же деле модели коллекции универсальны и подходят для любого возраста и тем самым продлевается «жизнь» творческой идеи проекта. Сами же костюмы прорисованы акварелью и хорошо узнаваем на них узор хохломской росписи. Возраст моделей коллекции «Золотая хохлома» 5 – 8 лет, но коллектив «Россия молодая» подрастает, а значит и модели костюмов будут «расти» вместе с участниками.

Мы выяснили, что костюм - особый объект творческой деятельности художника. Искусство создания костюма, как и всякое другое искусство, требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Для создания костюма (одежды, обуви, аксессуаров) используются самые разнообразные материалы, наделенные различными качествами - цветом, фактурой, структурой, рисунком. Разрабатывают материалы специалисты широкого диапазона - текстильщики, трикотажники, кожевенники, меховщики, химики и др.

В работе мы также рассмотрели ансамбль - художественно решенный костюм, несущий определенную идею, образное содержание, структуру, обусловленные назначением. Ансамбль костюма характеризуется строгой взаимоподчиненностью его составляющих с образом человека конкретного времени, эпохи, находясь в созвучии с окружающей средой - интерьером или экстерьером.

Выяснили основные этапы исполнения творческого проекта: от источника вдохновения (народного костюма, народных художественных промыслов - «хохломы», эскиза, и самого конечного продукта деятельности — **коллекции сценических костюмов «Золотая хохлома».**

Колдовская сила русского костюма так велика, что, как мне кажется, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева А. Ю. Русский народный костюм: путешествие с севера на юг. - СПб.: Паритет, 2005.
2. Вейс Г. История культуры народов мира. Костюм. Украшения. - М.: Эксмо, 2004.
3. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. - М.: АСТ, 2001.
4. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: изд. "Молодая Гвардия", 1988.
