

УДК 745/749

ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ РУССКОГО КОСТЮМА» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХУДОЖНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Л. А. Купченко (г. Новосибирск)

В статье рассматриваются вопросы методики обучения истории русского костюма, необходимость изучения и использование традиций русского костюма при проектировании художественных изделий декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: история русского костюма, декоративно-прикладное искусство, проектирование художественных изделий.

VALUE OF DISCIPLINE “HISTORY OF RUSSIAN SUIT” IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF ARTISTS DECORATIVE-APPLIED SKILL AND THE PEOPLE TRADES

L. A. Kupchenko (Novosibirsk)

In the article are examined questions of the procedure of instruction in the history of Russian suit, need for study and use of traditions of Russian suit with the design of the artistic articles of decorative-applied skill.

Keywords: the history of Russian suit, decorative-applied skill, the design of artistic articles.

Традиционная одежда складывается на протяжении всей многовековой истории народа и передается из поколения в поколение, обеспечивая, таким образом, преемственность этнокультурной информации [3]. В последнее время усилился интерес к традиционному русскому костюму, но зачастую он ограничивается изучением лишь крестьянского костюма. Мы считаем, что художнику и преподавателю изобразительного и декоративно-прикладного искусства необходимо знать историю костюма. Эти знания пригодятся при изучении истории искусств, так как очень часто искусствоведческая атрибуция авторства работ осуществляется по виду и анализу костюма. Живописные и графические работы на исторические темы, книжные иллюстрации, организация школьного драматического или кукольного театра, дизайн зрелищных костюмов для театра, карнавала, эстрады, а также бытовых костюмов фольклорного стиля,

---

Купченко Людмила Антоновна – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

L. A. Kupchenko – Novosibirsk State Pedagogical University

изготовление игрушек и многое другое невозможно без знаний особенностей русского костюма.

Дисциплина «История русского костюма» преподается в институте искусств Новосибирского государственного педагогического университета и относится к вариативной части цикла дисциплин учебного плана направления «Педагогическое образование» профилей «Художественное образование», «Изобразительное искусство», и направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», и состоит из лекций и лабораторных занятий. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций, связанных со знанием процессов исторического развития такой части материальной культуры как костюм; развитие художественно-творческих способностей студентов воссоздавать культуру и народные традиции в современном искусстве; воспитание эстетического отношения к народной культуре, чувства патриотизма.

Лекционный курс знакомит с историей русского костюма разных исторических периодов, начиная с Киевской Руси и заканчивая началом XX века, на примере костюмов представителей разных сословий: князя, бояре, дворяне, цари, крестьяне, воины.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия, визуальные презентации, портфолио, метод проектов и т. д.

Лекции проводятся с использованием наглядных средств обучения: визуальных презентаций, кинофильма, репродукций картин, фотографий, плакатов и т. п.

На практических занятиях выполняются зарисовки костюмов на листах бумаги формата А4, используя по выбору цветные карандаши, тушь, гуашь, акварель, акрил и т. д. При этом обращается внимание на передачу пропорций фигуры человека, стилизацию изображения фигуры и лица, соответствие состава, силуэта, конструкции, элементов, украшений их историческим аналогам. В эскизах костюмов выполняют декоративную проработку фактуры, декора, орнаментации материалов одежды.

После изучения и выполнения зарисовок костюмов основных сословий разных исторических периодов студентам предлагается итоговое задание – эскизы сценических (театральных, карнавальных, эстрадных и т. п.) костюмов литературных персонажей (сказок, былин, повестей, пьес и т. п.) в традиционных русских костюмах. В процессе обучения проводятся экскурсии в музеи и на выставки для ознакомления с костюмами в их подлинном виде, а также по картинам и скульптурам, посещать театральные постановки.

Изучение истории русского костюма на занятиях должно дополняться самостоятельной внеаудиторной работой студентов: доработкой заданий и их оформлением; работой с литературой, учебниками, электронными источниками; посещением музеев, выставок, театров, просмотром документальных кинофильмов. В конце семестра студент создает свое портфолио.

Все работы оформляются на картоне формата А4 и на обратной стороне эскизы подписывают, где указывают название костюма, исторический период,

элементы ансамбля костюма, из которых он состоит, материалы изготовления, а также фамилию и инициалы студента, группу и год выполнения работы.

На собеседовании преподаватель проводит устный опрос по эскизам костюмов из портфолио; студент должен рассказать о составе костюма, половой и возрастной дифференциации, элементах ансамбля костюма (одежда, головные уборы, обувь, причёски и макияж, материалы, цвет и декор).

За годы обучения студенты неоднократно обращаются к национальному костюму как творческому источнику, что находит отражение в живописных, графических и декоративных работах по керамике, текстильному коллажу, бересте, резьбе по дереву, росписи по дереву и ткани. У некоторых студентов интерес к изучению истории костюма настолько велик, что они выбирают темы курсовых и выпускных квалификационных работ по этой проблеме (рис. 1, 2).

Рис. 1. Выпускная квалификационная работа по живописи

Одно из направлений в тематике выпускных квалификационных работ по истории народной одежды – этнографическое воссоздание традиционных крестьянских костюмов различных губерний России XIX – начала XX веков (рис. 3).

Рис. 2. Матрёшки в русских костюмах. Роспись по дереву

Рис. 3. Этнографическое воссоздание крестьянского костюма Костромской губернии XIX в.

В последнее время, благодаря публикациям Института археологии и этнографии СО РАН, изучению коллекции, собранной в экспедициях по Сибири и Алтаю, появилась возможность изучения традиционной одежды старожилов нашего региона [3].

Специфика изучения традиционного костюма Сибири заключается в том, что это неоднородный по составу полиэтнический регион, население которого состоит из коренных жителей разных национальностей и переселенцев – выходцев из разных регионов России.

Под воздействием новых природно-экологических, этнографических, социально-экономических факторов складывались специфические черты одежды русских сибиряков-старожилов как Сибири в целом, так отдельных её областей, одной из которых является территория современной Новосибирской области [2].

В этой связи вызывают большой интерес и оказывают помощь в изучении регионального компонента межрегиональные фестивали традиционного славянского костюма «Славенка», проводимые ежегодно в Новосибирском государственном областном центре русского фольклора и этнографии, а также межрегиональные творческие лаборатории для хормейстеров, балетмейстеров и руководителей народных хоров и хореографических коллективов в Новосибирском государственном областном Доме народного творчества.

Обычно к ним приурочивают интересные выставки традиционных русских костюмов из музеев города и области, частных коллекций; проводят показы и конкурсы современных костюмов. По мотивам традиционного русского костюма Сибири в институте искусств были выполнены выпускные квалификационные работы, воссоздающие на куклах свадебные костюмы старообрядцев Верхнего Приобья, праздничные костюмы семейских Забайкалья (рис. 4) и бухтарминских кержаков XIX века.

Другое направление выпускных работ – использование традиций национальной одежды в художественном проектировании современного костюма (рис. 5, 6). Это направление в изучении костюма – поисковое, творческое, где богатство композиционных, декоративных, технологических приёмов неиссякаемого источника вдохновения русского костюма воплощается в новых формах, нестандартных решениях [1].

В последнее время были выполнены несколько дипломных работ на темы текстильного коллажа (рис. 7) и художественных кукол в исторических костюмах (рис. 8), которые могут служить и украшением интерьера, и наглядными пособиями при изучении соответствующих тем.

Рис. 4. Куклы в праздничных костюмах старообрядцев (семейских) Забайкалья XIX в.

Рис. 5. Использование традиций русского костюма в современной одежде

Рис. 6. Сценические костюмы Деда Мороза и Снегурочки по мотивам костюмов бояр Московской Руси XVI-XVII вв.

Рис. 7. Текстильный коллаж «Праздники женщин»

Рис. 8. Интерьерные куклы в костюмах бояр Московской Руси XVI-XVII вв.

Изучение истории развития костюма, его традиций как общественно-исторического явления представляется, на наш взгляд, одним из наиболее приемлемых путей восприятия социального опыта народа. Разнообразные формы и методы изучения народного костюма способствуют формированию художественного вкуса и эстетических представлений, развитию творческих способностей будущих художников, учителей и руководителей студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Список литературы

1. *Купченко Л. А.* Архаическое и традиционное искусство народов Сибири как творческий источник в создании современных изделий декоративно-прикладного искусства // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна: сборник статей. Вып. 13. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С. 120–124.
2. *Фурсова Е. Ф.* Традиционная одежда восточнославянских народов в Новосибирской области (конец XIX – первая половина XX века). Новосибирск: АРТПресс, 2013. 68 с.
3. *Фурсова Е. Ф.* Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья (конец XIX – начало XX вв.). Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1997. 152 с.