

ДИЗАЙН – ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Надежда ПАРАНЬКО ^{1*},
Инна ГАЕВАЯ ¹

¹Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, Украина

*Автор корреспонденции: Паранько, Надежда, nadia1612@i.ua

Аннотация. Искусствоведческое исследование ансамблей народного костюма способствует воплощению национального художественного достояния в современную творческую практику. Проведенный анализ направлен на акцентирование следующих методов дизайн-проектирования современной одежды на основе культурного наследия: ассоциативное творческое осмысление комплекса национального костюма и введение его элементов в современную одежду с целью создания нового образа; стилизация декоративных решений национального костюма, применение его колористики и способов отделки; изучение и понимание знаково-символической функции и использование ее в современном дизайне, как обереговой.

Обращение к данной теме открывает дополнительные перспективы в использовании этнохудожественных традиций в создании современной одежды, что дает возможность проявления оригинальности в дизайне и способствует формированию национальной школы моделирования.

Ключевые слова: украинский народный костюм, культурное наследие, творческий синтез, художественно-композиционные характеристики.

Современный дизайн не ограничивается материальным миром, он проникает во все сферы человеческой жизни. Искусство и технический прогресс современности создали фундамент, на основании которого можно говорить об особом способе взаимодействия с окружающей реальностью - о дизайн-мышлении, без которого человек будущего не будет полноценным. Это понятие жить в гармонии с окружающим миром, чувствовать его красоту и самому человеку быть частью этой красоты. Процесс творчества всегда связан не только с эмоциональным чувством прекрасного, но и с абстрагирующей способностью человеческого мышления. Роль ассоциативного мышления в творческом процессе трудно переоценить. Ведь любое произведение искусства - это в определенном смысле не что иное, как результат ассоциативных представлений художника о предметах реального мира [1]. Дизайн - это творчество, которое стимулирует воображение.

В мире есть два основных неисчерпаемых источника вдохновения достижений художников, дизайнеров и всех людей творческих профессий. Это мир природы во всем его многообразии и народное искусство, в частности искусство создания костюма. Эти два источника имеют удивительную жизненную силу, которая наделяет народное творчество целостностью. Из них можно черпать бесконечное количество образов.

На современном этапе развития человечества формируется единое культурное пространство, которое состоит из большого количества этнических культур. В этом контексте сохранение культурного своеобразия в современном обществе оценивается как высшее достижение цивилизации [2]. Чтобы сохранить свою индивидуальность, для общества важно снова обратиться к культурному наследию своего народа, что ведет к необходимости сохранения и возрождения национальных традиций. Одной из составляющих самоорганизации украинства как общечеловеческого сообщества есть

глубинные народные традиции, среди которых искусство создания одежды занимает важное место. Украинская народная одежда, в частности традиционный национальный костюм XIX и начала XX века, отличается разнообразием форм и красотой художественного оформления [3]. В народном костюме ярко проявляется умение мастеров с помощью простых логических средств органично сочетать утилитарность и художественность.

Композиционными принципами проектирования украинской народной одежды есть целесообразность и красота, включающие в себя удобство, комфортность, функциональность, изысканную колористку, вариативность отделки и рациональный крой. Эти характеристики присущи и современному дизайн-проектированию одежды [4].

К изучению народного костюма как художественно-образной системы надо подходить комплексно. Исследование и структурный анализ народного костюма базируется на традиционных способах его изучения, а именно: ознакомление с аутентичными образцами народной одежды, исследования иконографических материалов, изучение произведений изобразительного искусства [5]. На рис.1 представлены разновидности способов изучения украинского народного костюма, как источника творческого вдохновения для дизайнеров современной одежды.

Рисунок 1. Разновидности способов изучения украинского народного костюма

Народный костюм, как выразитель национальной идентичности, побуждает дизайнеров к созданию современных форм одежды на основе изучения культурного народного наследия. Научный анализ создания украинского народного костюма, его колорита и орнаментальности, классификация его составляющих особенно актуальны в теории и практике современного дизайн-проектирования. Чтобы понять украинский народный костюм с позиции его совершенства, надо рассмотреть формообразования одежды путем структурного анализа, начиная от взаимосвязи основных элементов и открывая законы его композиционного построения [6].

Доминирующим методом в творчестве дизайнеров, которые создают современную одежду на основе народного костюма есть ассоциативный метод, как мысленная связь художника с источником вдохновения. Внедрение принципов ассоциативного проектирования является перспективным направлением в проектировании современной одежды. Основа дизайн-проектирования - процесс структурирования и синтеза характерных объектов, которые анализируются. В процессе поиска новых дизайнерских решений источник вдохновения рассматривается в ассоциативной форме и воплощается в современных образах, которые становятся основой проектного решения.

Творческий импульс, возникающий благодаря контакту с таким источником вдохновения, как национальное искусство, должен проходить путь композиционного анализа, прежде чем воплотиться в практической проектной деятельности. Проектирование коллекций современной одежды с использованием характеристик творческого первоисточника, а именно народного костюма, способно наполнить современную одежду свежестью восприятия и эмоциональной выразительностью. Средствами композиционного формообразования могут быть: силуэтные и конструктивные особенности, пластика материала, фактура, отделка, колористика.

Чтобы формы народной одежды, его крой, элементы отделки или колористика народной одежды прозвучали стильно, самобытно и своевременно, они должны определенным образом соотноситься с требованиями моды, вписываться в современный стиль и образ жизни [7].

Характерные черты первоисточника - народного костюма - воплощаются в современный костюм на основе ассоциативных методов проектирования, которые включают в себя изучение основных художественно-композиционных характеристик народной одежды, их классификацию и обобщение. Структурные элементы, полученные в результате творческого ассоциативного анализа, имеют характерные черты первоисточника. Дальнейший процесс проектирования осуществляется с помощью использования творческого синтеза художественно-композиционных характеристик первоисточника и элементов-носителей мировых тенденций моды.

Современные концептуальные идеи в трактовке национального костюма должны основываться на профессиональной стилизации и творческих интерпретациях. Процесс создания костюма состоит из идеи, проведения предпроектных исследований и разработки художественного проекта. Одним из основных этапов художественного проектирования костюма на начальном уровне является этап исследования идей новых форм и образов. Это результат длительного поиска, изучения и осмысления национальной культуры костюма.

Разработка проекта требует значительного творческого потенциала, умение мыслить определенными образами и представлениями. Этнодизайнерами тщательно изучаются составляющие народной одежды, выполняются графические копии, исследуется форма, структура, крой, пропорциональное членения, декор; определяется, каким образом детали кроя и отделки подчинены общей форме костюма. И это не определяет создание качественной копии народного костюма, а, прежде всего, поиск и внедрение инновационных дизайнерских методов, помогающих достичь чувства национального самоопределения и культурной идентичности в современных формах [8].

Применение методов ассоциативного проектирования на основе народных, этнохудожественных традиций в искусстве создания современного костюма дает возможность проявления оригинальных черт творчества в дизайне и способствует формированию национальной школы моделирования.

Выводы

В результате проведенного исследования выявлены основные принципы дизайн-проектирования современных коллекций модной одежды на основе изучения и анализа широкого спектра видов, форм, силуэтов, колористики, орнаментики и символизма народного костюма. Установлено, что перспективным направлением дизайн-проектирования одежды является объединение на образно-ассоциативном уровне народных традиций и современных тенденций моды, что приведет к созданию одежды, которая бы сочетала в себе величие, статичность прошлых веков и динамику современности, воплощала выражение этнотипа и национального характера.

Литература

1. ПАРАНЬКО, Н.П., НИКОЛАЄВА Т.В. *Мистецтво творення одягу – яскрава складова культурної спадщини українського народу*. Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 20 квітня 2017 р., Український центр культурних досліджень. Київ: НАКККіМ, 2017. Т. 1. С. 79 – 83.
2. КРОТОВА, Т.Ф. *Комплекс українського традиційного вбрання як джерело творчості в умовах розвитку національної моделі дизайну*. Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій: зб. матер. Всеукр. наук.-теор. конф., 23 – 24 квітня 2009 р., КНУКіМ, 2009. С. 100 – 101.
3. *Український народний одяг. Ukrainian folk costume* / за ред. П. ОДАРЧЕНКО, Г. ЦАРИННИК; перекл. О. Пащак-Трач. Торонто-Філадельфія: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. Комісія Народного Мистецтва, 1992. 311 с.
4. ЛАГОДА, О.М. *Теоретичні підходи до розуміння художньої образності костюма в дизайні одягу*. Вісник ХДАДМ. Харків, 2008. №5. С. 77 – 84.
5. ФЕДИНА, О.Я. *Художньо-стильові особливості українського народного святкового вбрання на Покутті початку ХХ ст.* Народний костюм як виразник національної ідентичності: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ: ТОВ «ХІК», 2008. С. 49 – 52.
6. ПАРАНЬКО, Н.П. *Аналіз художньо-образних особливостей українського костюма на основі дослідження творчої спадщини Домініка Де ля Фліза*. Art and Design. Київ, 2018. №2. С. 18 – 26.
7. ДОВГАНЮК, С.М., ПАШКЕВИЧ, К.Л. *Інтеграція національного культурного контексту та тенденцій світової моди для розробки етнічно орієнтованого бренду*. Вісник ХДАДМ, 2016. №4. С. 22 – 28.
8. ТКАНКО, З.О., КОРОВИЦЬКИЙ, О. О. *Моделювання костюма в Україні ХХ століття*: навч. посіб. Львів: «Брати Сиротинські». 2000. 96 с.