

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕАТР МОДЫ «ВАСИЛИСА»

«Стилистика
национального костюма
в коллекциях
театра моды «Василиса»

Воропаева Наталья Васильевна,
педагог дополнительного
образования

МОСКВА 2020

Коллектив театра моды «Василиса» появился в студии декоративно-прикладного творчества Московского Дворца пионеров более 20 лет назад. **ВАСИЛИСА**, премудрая и прекрасная героиня русских сказок, стала для нас воплощением народных традиций, обрядов, русского стиля в создании моделей одежды.



РУССКИЙ СТИЛЬ - направление в творчестве, основанное на использовании традиций русского национального искусства; стремление внести сказочную красоту в мир повседневности и создать единый стиль на основе древне-русского и народного искусства.



У каждого народа есть своя история, свои традиции и свой традиционный костюм. Национальный костюм - является одним из творческих источников современного дизайна одежды .



Костюмированный бал 1903 года.
Последний бал царской семьи Романовых.
Гости должны были явиться в старинных русских нарядах XVII века.



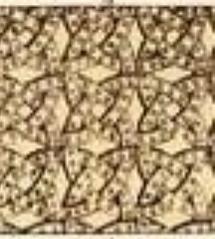
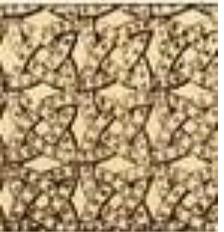
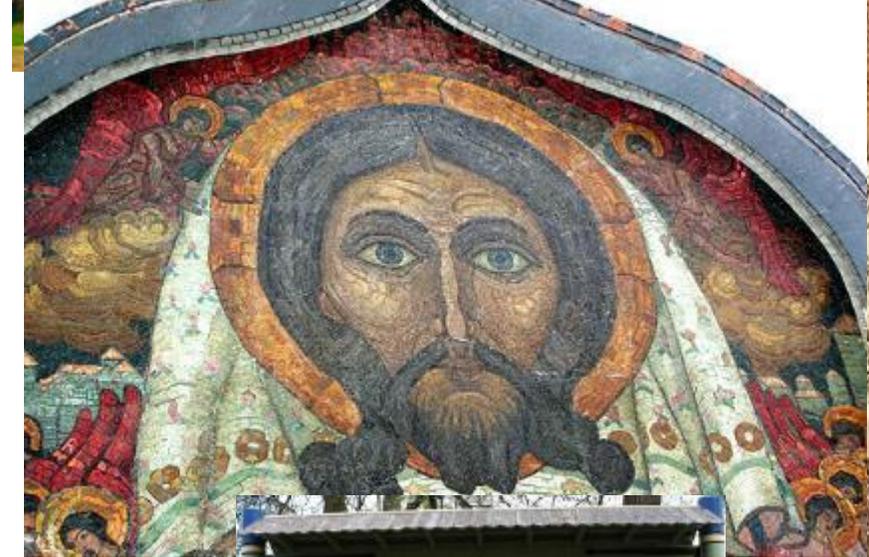
Талашкино - центр российской художественной жизни.

Цель - возродить крестьянские художественные ремёсла.

Мария Клавдиевна Тенишева и приглашённые художники организовали учебные и художественно-промышленные мастерские: резная, эмальерная, вышивальная и гончарная. В Талашкине бывали Сергей Малютин, Михаил Врубель, Николай Рерих, Александр и Альбер Бенуа, Михаил Нестеров, Константин Коровин, Илья Репин, скульптор Павел Трубецкой, композиторы В. В. Андреев и Игорь Стравинский и другие.

Княгиня М.К. Тенишева об идее музея:

«Мне давно хотелось осуществить в Талашкине еще один замысел. Русский стиль, как его до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все смотрели на него как на что-то устарелое, мертвое, неспособное возродиться и занять место в современном искусстве. Наши деды сидели на деревянных скамьях, спали на пуховиках, и конечно, эта обстановка уже перестала удовлетворять современников, но почему же нельзя было построить все наши кресла, диваны, ширмы и трюмо в русском духе, не копируя старины, а только вдохновляясь ею? Мне хотелось попробовать, попытать мои силы в этом направлении, призвав к себе в помощь художника с большой фантазией, работающего тоже над этим старинным русским, сказочным прошлым, найти лицо, с которым могла бы создать художественную атмосферу, которой мне не доставало».



родная
ованная
ыставка
убор
В, сыр
ДОВАН

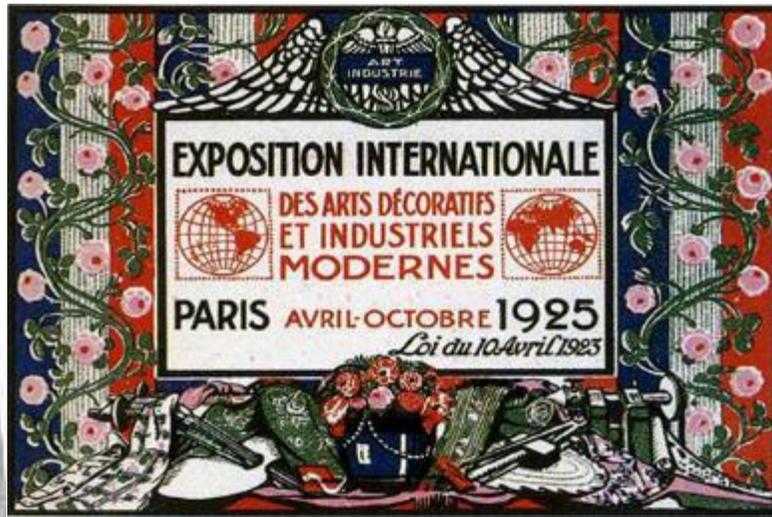
КОЛЛЕКЦИЯ «ДИВО-ДИВНОЕ»

Создана на основе творчества художников мастерских в
Талашкино





Надежда Петровна
Ламанова
1861-1941



Гран-при
«За Национальную самобытность в сочетании
с современным модным направлением».

Работы по
мотивам
костюмов Н.П.
Ламановой



ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - стиль, в котором комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса). Главным при составлении комплекта является использование характерных для нарядов той или иной нации кроя, материалов, оттенков, орнаментов, декора.



ПРЕВРАЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННУЮ ОДЕЖДУ



fashion by NATALY NEMOTO



fashion by NATALY NEMOTO



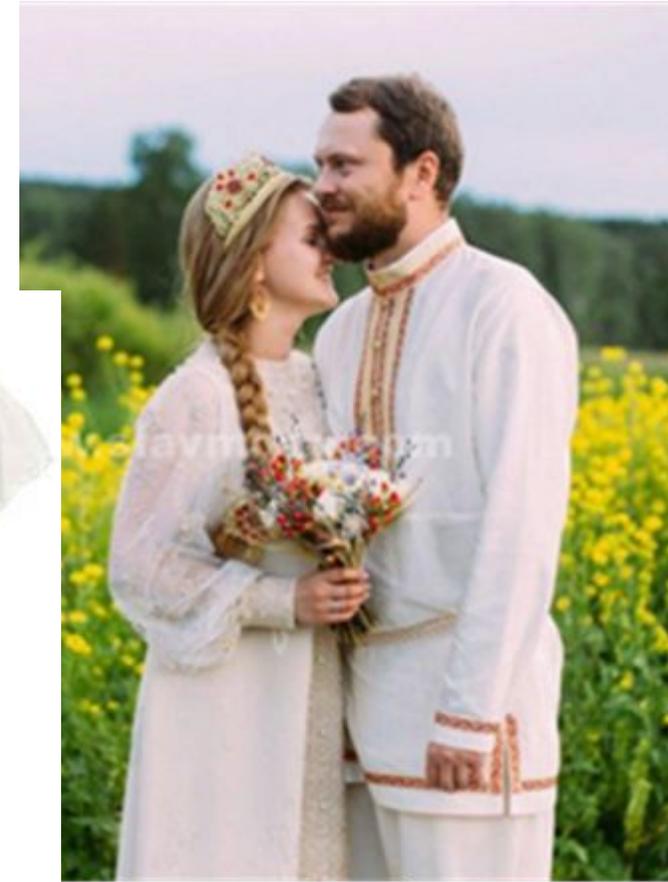
Фольклорный стиль - это не национальная одежда, а одежда с элементами народных мотивов. Колорит стиля фолк невозможно преувеличить. В нём есть какая-то очень важная живая нить, связывающая прошлое с настоящим, и даже будущим.



Сценический костюм - современный яркий и красивый образец фольклорного костюма, созданного для сцены. Ценители этого стиля используют узоры бытовой утвари или посуды, такие как «гжель» и «хохлома», «жостово» для создания принтов на ткани для пошива одежды. В фольклорном стиле можно сделать аппликацию на одежде или узор из лоскутков в стиле пэчворк. Так же можно использовать бисер, пайетки, бусинки или цветочные мотивы. Стиль подразумевает путаницу и смешивание разных техник, узоров и атрибутов.



Народный стиль - сочетает элементы национальных костюмов у разных народов. Наряды в народном стиле принято шить из натуральных тканей естественных расцветок. Используется вышивка, всевозможные узорчатые ткани, кружева, тесьма. Одежда в народном стиле всегда находится вне времени и обстоятельств.

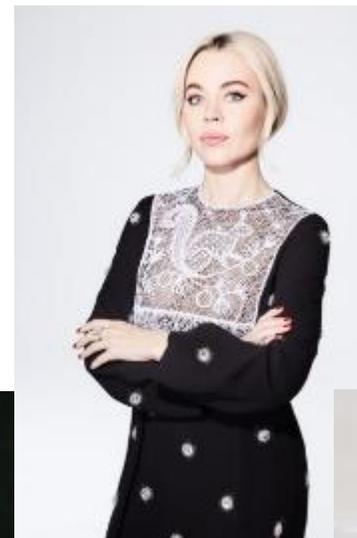


Вячеслав Михайлович Зайцев – российский модельер



Русский стиль - это национальная метка в одежде. Кружево ручной работы, вышивка крестиком, набивные цветочные рисунки и сложный орнамент, платки, отделка мехом - все это русский стиль. Русский стиль включает в себя и народный костюм и боярский, а народный стиль представляет собой одежду простого русского народа.

Модный Дом Ulyana Sergeenko входит в состав парижского Синдиката Высокой моды, являясь единственной российской маркой, которая представляет коллекции в качестве официального участника Недели высокой моды в Париже. Одной из задач бренда является сохранение, развитие и популяризация традиционных русских техник. В разное время в кутюрных коллекциях Ulyana Sergeenko были использованы ростовская финифть и скань, различные техники вышивки, резьбы по дереву и стеклу. Важную роль в коллекциях из сезона в сезон занимают русские уникальные техники Вологодского и Елецкого кружевоплетения.



- **Коллекция «А-лён-А» (в основе крой и формы наличников)**

Коллекция создавалась для российского конкурса «Плёт на Волге. Льняная палитра». Поэтому мы подробно изучали тему производства льна в России. Нас очень заинтересовали наличники на домах в этом городе. И в основе всех костюмов и декоративных деталей лежат прямоугольник и квадрат. Квадрат и прямоугольник - основа кроя сарафана, брюк, юбок, а также всех декоративных деталей. Костюмы украшают небольшие квадратики и кубики. Ритм больших квадратов на жилетах гармонично соединяется с мелкими декоративными кубиками и придает динамичность всем костюмам.



- Коллекция «Седьмое небо» (в основе кубовые ткани)



Синий цвет –это цвет неба и воды. Седьмое небо - это там, где снежные белые облака превращаются в волшебные узоры и разливаются синевой по поверхности ткани. Фраза «на седьмом небе» символизирует наивысшую точку бытия и блаженства.



Мы не придерживались форм и кроя народного костюма. Главным здесь были ткани, выполненные в технике кубовой набойки и их сине-белая гамма.



- Коллекция «ФилЛёна» (в основе форма и декор филимоновской игрушки)

«Жемчужиной народного искусства» называют глиняную филимоновскую игрушку. Она поражает своей простотой и, одновременно, изяществом своих форм, красотой и выразительностью орнамента и неповторимостью звучания».

Наши «филимоновские» игрушки выполнены из льна. Вот и получилась – ФИЛЛЁНА.





• Коллекция «НЕОЗОДЧИЕ»
(на основе белокаменного зодчества России)

*Белоснежная пригожесть!
Изумленье! Чистота!
Беломраморная схожесть
Проступает неспроста.
Белоствольная раздольность
Берedit, в века маня;
Белокаменная вольность -
Русь прекрасная МОЯ!*



- Шлем - старинный металлический воинский головной убор, защищавший от ударов, стрел.
- Он похож на купол русского храма.

На этом раз объектами исследования для юных дизайнеров стали белокаменное зодчество России, крой русской одежды, головные уборы русских воинов и современный сценический костюм. Предстояло вселить жизнь в монументальные архитектурные формы, используя актуальный дизайн и технологические находки.



✓ Коллекции, созданные в русском стиле

- Коллекция «МОСКОВИЯ» (в основе боярский костюм)

Коллекция «Московия» создана под влиянием боярского костюма,, но при этом не является копией костюмов того времени. Выполнена из портьерных тканей с блестящими узорами на матовом фоне.

Это собирательный сценический образ.

*Ах, Московия, ты,
Московия!
Древнерусская сторона!
Ах, Московия, ты,
Московия!
Сердцу русскому дорога!*



- **Авторская коллекция Анны Нестеровой «Лето в полоску»**

Процесс создания моделей с использованием технологии лоскутного шитья увлек Нестерову Анну. Сначала она сшила одно платье и сумку. Потом, с помощью мамы, сделала целую коллекцию, которую с успехом представила на лоскутном фестивале в Суздале. Яркие полосатые вставки на современных платьях - футлярах и авторские украшения из лоскутков сделали коллекцию оригинальной и самобытной.



- Авторская коллекция Дербуковой Александры «Лоскутный калейдоскоп»



Лоскутная коллекция создана совместно с мастерской социально-творческой инклюзии «Сундук». Здесь из лоскутных кусочков создается целое полотно и уже из него кроются различные детали костюма. Ярким дополнением служат детали, выполненные в технике ткачества все из тех же полосок ткани (жилет, головные уборы, пояс, баска на платье).

- Авторский костюм Анастасии Чернышовой «Чукотка»



Чукотка, Чукотка, Чукотка...
Для Родины просто находка.
Здесь золото в недрах и уголь,
Богатство морей и озер,
И тундры простор бархатистый
Расписан в цветущий ковер...

Болотно-зеленый цвет куртки напоминает о мхах тундры, вывернутые на изнанку лоскутные штаны из джинсовой ткани похожи на мех. На белой рубаше нанесен орнамент. Аксессуарами и украшениями служат игрушки из ткани в виде животных.

- Авторские костюмы
- Малаховой Алены «УкрАсы»,
- Балесной Марии «Зима КраснА»,
- Янкович Марии «ПЕпотика-красавица»

В основе разработки этих костюмов лежат народные традиции России и Сербии



Какие бы национальные традиции мы не использовали как творческий источник для создания современной одежды, необходимо помнить, что человеку чрезвычайно важно осознавать себя частью своего народа. Костюм, выполненный с использованием народных традиций, в любой обстановке подчеркнет достоинство, придаст уверенность и гордость за свою национальную принадлежность.



Коллекция «ЁЛКИ-ПАЛКИ»