

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ян Пинпин

Санкт-Петербургский государственный университет

аспирант

Россия, Санкт-Петербург

Yang Pingping

St Petersburg State University

postgraduate

Russia, St. Petersburg

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF TRADITIONAL FOLK ART IN MODERN DESIGN OF LIGHT INDUSTRY FACILITIES

Аннотация. В статье рассматривается применение элементов народного искусства в процессе проектирования изделий легкой промышленности, влияние традиционных промыслов на современный дизайн. Проведен анализ популярности «русского» стиля в работе иностранных дизайнеров и производителей одежды, иных изделий легкой промышленности, влияния народных мотивов на современную массовую культуру, опыта сотрудничества мастеров с разработчиками предметов современного дизайна.

Annotation. The article discusses the use of elements of folk art in the process of designing light industry products, the influence of traditional crafts on modern design. The analysis of the popularity of the "Russian" style in the work of foreign designers and manufacturers of clothing, other light industry products, the influence of folk motifs on modern mass culture, the experience of cooperation between craftsmen and developers of modern design items.

Ключевые слова: традиционное народное искусство, современное дизайн-проектирование, художественные промыслы, костюм, народное искусство, легкая промышленность.

Key words: traditional folk art, modern design, crafts, costume, folk art, light industry.

Современная легкая промышленность отличается массовостью, отсутствием индивидуализации, серийностью производства, что приводит к стандартизации облика современного человека, его усредненности. Вместе с тем присутствует спрос на уникальные обычные изделия, позволяющие выделиться и привлечь внимание, поэтому обращение к традиционному народному искусству в качестве одного из источников вдохновения при проектировании объектов легкой промышленности стало закономерным фактом. Идея применения традиционных мотивов не нова. Ее активно использовали со второй половины XX века. Занимаясь проектированием одежды, предметов быта, дизайнеры активно использовали цветовые сочетания, орнамент, форму и крой, что привело к выделению и последующей популяризации традиционных, фольклорных, этнических стилей. Их выбирали за многообразие форм, функциональность, богатство художественного оформления. Ежегодно дизайнеры, работающие в сфере легкой промышленности, возвращаются к традиционным образам, этнической теме, ища в них новые идеи и вдохновение.

В.Ф. Максимович говорит о том, что присутствует потребность в разграничении понятий «народные художественные промыслы», к которым относят традиционные занятия, такие, как роспись матрешек, плетение из лозы и прочее, и «традиционные художественные промыслы». В первом случае потребность в получении профильного образования отсутствует, а во второй ситуации оно играет обязательную роль, выступает одним из условий для возрождения традиций и их последующего внедрения в функционирование современной легкой промышленности [6].

Народные мотивы, их самобытность и многообразие давно перестали быть свойственны определенному месту бытования и перестали выполнять функцию архаичного образа, культурной нормы. Они нашли отражение в авторских проектах в различных сферах дизайна, а благодаря деятельности легкой промышленности получили массовое распространение, став объектом массовой культуры. Легкие для восприятия образы вызвали огромный интерес, а яркость красок и уникальность форм привела к началу активного использования таких изделий, тиражируемость и серийность которых обеспечила легкая промышленность, предоставив возможность для потребления осовремененных предметов традиционного народного искусства широкому кругу людей.

Если рассматривать текущую ситуацию, то можно сделать вывод о том, что традиционное народное искусство активно применяют в современном дизайн-проектировании объектов легкой промышленности, однако его потенциал полностью не реализован, и присутствуют возможности для более широкого

распространения подобных объектов. В последние годы потребители обращаются к изделиям, связанным с народными промыслами и традиционным искусством, как к источнику формирования стиля, фактору, влияющему на характер дизайн-проекта в любой сфере.

Применение традиционного народного искусства в дизайн-проектировании в историческом разрезе. Популяризация объектов народного творчества в других странах. Влияние на современный стиль, оформление

Если рассматривать текущее влияние традиционного народного искусства на современный дизайн и моду, то можно заметить, что увлечение исконными народными промыслами, их мотивами прослеживается не только в российской, но и в европейской легкой промышленности, которая активно использует традиционные национальные восточно-европейские принты и образы с начала XX века. Ситуация обусловлена огромным влиянием первого Дягилевского сезона в 1909 году, их высокой оценкой и восторгом публики, которая вдохновилась национальным колоритом и захотела получить сходные по тематике изделия. Это повлекло за собой моду на украинские вышивки, казачьи сапожки, а в последующем популяризируются мотивы русской народной одежды.

В последующем русскую тему в Европе связывают с работами Ив Сен-Лорана, который использовал в своих коллекциях многослойные юбки, меховые шапки, сапоги, вышитые блузки, а также активно применял характерный декор, отделку, использовал свойственные традиционным промыслами фактуры.

В процессе активизации применения традиционного народного искусства в процессе функционирования легкой промышленности выделился так называемый стиль «а-ля рюс». Он пользуется высокой популярностью в России, так и в других государствах. Одновременно можно отметить повышение количества обращений дизайнеров со всех стран к традиционной русской тематике, активному применению элементов национального колорита в функционировании легкой промышленности. Так, продолжается активное использование образа традиционного павлопосадского платка, который меняют в зависимости от особенностей стиля и образа. Их применяют не только в качестве элемента одежды, но и для декора ширмы или абажура, подставок, шкатулок и прочих элементов интерьера [4].

Мотивы павлопосадского платка легли в основу стиля «Матрешка», пользующегося высокой популярностью по всем миру и применяемый как при массовом изготовлении одежды, так и в рамках разработки уникальных дизайнерских изделий. Другим примером выступает активное применение Гжели в дизайне. Глубокий синий кобальт на белом фоне, дополненный гжельскими орнаментами, заслужил внимание со стороны ведущих европейских домов моды, а также массовых производителей одежды и предметов интерьера. Мотив использовали в свадебных дизайнах, предметах бытовой техники, дизайнах автомобилей премиум-класса. Была создана линейка товаров в стиле хохломской росписи. В последующем была представлена коллекция с русскими мотивами, основанная на образах и силуэтах Дымковской игрушки. Были воссозданы тончайшие градации темного и светлого, получено уникальное сочетание графичность и объема. Коллекцию дополнили эксклюзивные арт-объекты, основным акцентом которых стал цветочный ахроматический принт [3].

Применение традиционного искусства в современном дизайн-проектировании

Стиль «а-ля рюс», пропитанный национальными традициями и мотивами, прочно занял свое место в дизайне современных объектов легкой промышленности и костюма в частности, получив высокую оценку и популярность со стороны модных экспертов и критиков. Однако сейчас можно говорить о том, что прослеживаются новые тенденции и направления в дизайне одежды, интерьера, арт-объектов, декора. Ведется активное возрождение традиций, делается упор на национальный колорит, внедрение в дизайн помещения артобъектов, которые выполнены по промысловым технологиям. Текущие тенденции сформировались в качестве ответа на присутствие потребности в возвращении к истокам, родной культуре.

Ситуация способствует развитие современных технологий, которые открывают перед дизайнерами, работающими в сфере легкой промышленности, новые возможности, позволяют проводить работу с использованием различных фактур, техник, материалов. Особое распространение получили принты с орнаментальными мотивами традиционных промыслов, которые сейчас наносят практически на любую поверхность, что делает возможности для работы с ними шире.

Однако массовость производства в сфере легкой промышленности приводит к тому, что создание действительно эксклюзивных арт-объектов становится возможным только благодаря авторскому исполнению. Однако прослеживается тенденция, что уникальные дизайнерские разработки, выполненные вручную, в последующем могут быть частично переняты массовым производством и поставлены на потоковый выпуск.

Примечателен тот факт, что потребители высоко оценивают продукцию, изготовленную по мотивам народного костюма или творчества. Такие изделия, даже превращенные в товары массового выпуска, имеют продолжительное существование [1].

Влияние традиционного костюма на современную моду, стиль

Сегодня продолжается активное развитие так называемого русского стиля, выступающего символом уникальности, продуманности образа. Если обратиться к дизайну изделий, активно тиражируемых легкой промышленностью, то можно заметить, что в дизайне часто прослеживаются элементы геометрического

орнамента, который базируется на квадрате или ромбе, используется шов «крест». Проводя анализ, удастся выяснить, что именно крест в славянских верованиях символизировал солнце, треугольник ассоциировали с человеком, круг – с солнечной энергией, а ромб – с природной гармонией. Вышеуказанные особенности позволяют судить о том, что национальные символы и значения были перенесены в современную моду и активно используются в дизайне, создавая уникальный самобытный образ, базирующийся на традиционных значениях, которые выгодно обыграны и дают возможность выделиться. Для многих современных потребителей это один из основополагающих критериев, которые играют решающую роль при выборе одежды и иных предметов легкой промышленности.

Примечательно, что далеко не всегда делается явный акцент на связь изделий современной промышленности с традиционным народным творчеством, однако при детальном анализе использование таких мотивов угадывается и прослеживается.

Относительно суровый климат и наличие определенных стереотипов в отношении традиционного народного искусства привели к тому, что народные мотивы прослеживаются в первую очередь в зимних вещах, которые осовременивают, модернизируют, меняют. В моду вновь пошли валенки, которые украсили вышивкой, дополнили подошвой, а также рядом других элементов, делающих эту теплую обувь удобной и комфортной при носке. Дополнительно высокой популярностью пользуются шапки-ушанки, которые также претерпели комплекс изменений. Фактически с традиционным изделием новый головной убор связывает только основной принцип – наличие ушей-отворотов. В остальном дизайнеры пересматривают изделие, окрашивая его в яркие цвета, дополняя вставками, декоративными клепками и прочим.

Современные дизайнеры неоднократно переосмысливали и осовременивали крой народного костюма, а также иные вещи, создавая уникальные изделия, которые базируются на принципе гармонии, единства формы и содержания. Они отличаются простой исполнением, лаконичным видом и функциональностью, могут быть украшены орнаментами или иными декоративными элементами, подчеркивающими присутствующую связь [5].

Часто использование традиционных костюмов совмещают с применением инновационных методов. Например, коллекция А. Ахмадуллиной в 2017 году базировалась на основных мотивах сказки «Три царевны подземного царства». Дизайнер пошла по инновационному пути, совместив традиционную технику плетения жемчугом и золотого шитья с цифровой печатью принтов, что сделало коллекцию необычной и привлекающей внимание.

В заключение можно сказать о том, что сегодня идет активный процесс переосмысления традиций, их трансформация, преобразование с учетом требований, предъявляемых современными реалиями. Причем можно сделать вывод о том, что дизайнеры не копируют классические костюмы и изделия, а берут основные элементы и используют их для достижения выразительности собственных изделий посредством осмысления народной культуры.

Процесс сопровождает активное развитие легкой промышленности, что приводит к появлению купонных тканей с полосой орнамента, что способствует активной работе дизайнеров с народными мотивами. Такие ткани передают национальный колорит, вносят в образ изысканность, завершенность. Часто используют декор в виде вышивки, применяют национальные принты, подчеркивающие самобытность образов. В последующем в рамках функционирования легкой промышленности возможен массовый выпуск изделий, однако уникальными и наиболее эффектными продолжают оставаться дизайнерские объекты.

Наблюдается высокий спрос даже на одежду массового производства с народными принтами и элементами. Она остается популярной значительно дольше, чем иные виды изделий. Примечательно, что не всегда народные элементы прослеживаются сразу. Они могут быть использованы в качестве незначительного акцента, который становится заметен лишь при детальном рассмотрении.

В целом сегодня присутствуют большие возможности для применения традиционного народного искусства в современном дизайн-проектировании объектов легкой промышленности. Его потенциал полностью не раскрыт, поэтому ведется активная работа в этой сфере.

Список литературы

1. Арутюнов С. А. Народы и культура: развитие и взаимодействие. Москва: 2019, 160.
2. Баллер Э. А. Социальный вопрос и культурное наследие. М.: «Наука», 2017. С. 52.
3. Куценко Е.В. Народные художественные промыслы Подмосковья. – М.: Мелихово, 2016. – 196 с.
4. Лужков Ю.М., Линович С.М. Искусство, которое нельзя потерять. Народные художественные промыслы России: расцвет, упадок, перспективы возрождения. – М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография»;
5. Медведев В. Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: СПГУТД, 2019. 110 с., с. 17, с. 36.