

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Архитектурный факультет

Кафедра «Дизайн и ХИИ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Герасимов В.П.

подпись, инициалы, фамилия

20 10 г.

и 22/06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ НА ТЕМУ:

Наименование темы Фасадативные крыша и террасы
модернизации коттеджа Рутковского берега в Камском
бассейне озера Весеннее озеро 2018г.

Автор дипломного проекта Орштина Вера Николаевна

подпись, инициалы, фамилия

Обозначение _____

Группа Дж-41

номер

Направление _____

54.03.01 "Дизайн"

Руководитель проекта Удбарова Любовь Алексеевна

подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия

_____

Нормоконтроль _____

ПЕНЗА 2018 г.

Введение	8
1. Научно-исследовательская часть	13
1.1. Исторический анализ	13
1.1.1. Русский народный костюм. Типы комплексов и их различия	13
1.1.2. Костюм Русского севера	15
1.2. Декоративные приемы и способы оформления	18
1.2.1. Русская традиционная вышивка	20
1.2.2. Орнамент	24
1.2.3. Колористическое решение	26
1.2.4. Силуэтные формы традиционного северного костюма	27
1.3. Современные аналоги	30
2. Проектно-композиционная часть	34
2.1. Концепция и дизайн-описание коллекции	34
2.2. Эскизы коллекции и технические рисунки	36
2.2.1. Модель №1 Эскиз	36
2.2.2. Модель №1 Технический рисунок	37
2.2.3. Модель №2 Эскиз	38
2.2.4. Модель №2 Технический рисунок	39
2.2.5. Модель №3 Эскиз	40
2.2.6. Модель №2 Технический рисунок	41
2.2.7. Модель №4 Эскиз	42
2.2.8. Модель №4 Технический рисунок	43
2.2.9. Модель №3 Эскиз	44
2.2.10. Модель №5 Технический рисунок	45
2.3. Лекала изделий	46
2.3.1. Модель №1	46
2.3.2. Модель №2	47
2.3.3. Модель №3	48
2.3.4. Модель №4	49
2.3.5. Модель №5	50
3. Конструктивная часть	51
3.1. Техническое описание комплектов	51
3.1.1. Модель №1	51

3.1.2. Модель №2	52
3.1.3. Модель №3	53
3.1.4. Модель №4	54
3.1.5. Модель №5	55
3.2. Обоснование метода конструирования	56
4. Экономическая часть	57
4.1. Таблица расчетов затраченных средств на реализацию проекта в материале	57
5. Характеристика оборудования	60
5.1. Технологическая характеристика оборудования	60
5.2. Характеристика оборудования ВТО	61
Заключение	62
Используемая литература	63

Введение

Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев, открывают перед специалистами прекрасное народное искусство, являются свидетельством неиссякаемой фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности, и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочность элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора и особенно вышивки. Это большой и увлекательный мир, обладающий неиссякаемыми жизненными силами для современника, это – своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов-дизайнеров современного костюма.

Нынешняя мода стремительно изменяется, одни тенденции сменяют другие. Каждый сезон дизайнеры придумывают что-то новое, чтобы удивить своего покупателя и удержать его. Одним из богатейших источников является народный костюм. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие современного искусства.

Прежде чем создавать что-либо по народным мотивам, художник тщательно изучает первоисточник, стараясь войти в самую плоть структуры

ткани или вышивки, особенности колорита или осмыслить принципы кроя.

Цель дипломного проекта:

Спроектировать и выполнить в материале коллекцию современной одежды на основе изучения женского традиционного костюма русского севера.

Задачи дипломного проекта:

- Изучить историю традиционного русского костюма;
- Изучить существующие приемы оформления традиционного костюма русского севера;
- Провести этап рабочего эскизирования;
- Создать ассортиментный ряд коллекции, ориентированной на летний сезон 2018 года (фор-эскизы);
- Разработать колористическую палитру коллекции на основе цветовой гаммы северного костюма;
- Применить различные техники декоративного оформления костюма с учетом современных методик и материалов. Разработать схемы разверток и модельные конструкции изделий в натуральную величину;
- Выполнить этап конфекционирования;
- Осуществить этап реализации проектной идеи в материале (4 модели);
- Подготовить и провести фотосессию;
- Оформить экспозицию проекта;
- Организовать постановку дефиле.

Практическая ценность работы в сохранении и переработке декоративных деталей и приемов имеющих символическое значение. Сохраняясь в современной одежде, являясь своеобразными культурными кодами, они устанавливают связь между историческим прошлым и настоящим. 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

многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

1. Научно-исследовательская часть.

1.1. Исторический анализ

1.1.1. Русский народный костюм. Типы комплексов и их различия.

Как известно, женский русский костюм не был одинаковым на всей территории России.

К началу XX века из существовавших в прошлом четырех комплексов наиболее распространенными были два: южнорусский с поневой и севернорусский с сарафаном.

Первый комплекс (рис. 1), несмотря на единый общий строй, отмечен значительным количеством вариантов и охватывал не только южные районы России - Орловскую, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую губернии, - но и ряд центральных: Тульскую, Московскую, Калужскую. В каждой из перечисленных губерний он имел существенные отличительные черты. Определенный отпечаток на формирование его элементов наложило и соседство в пограничных районах с коренным нерусским населением - украинцами, белорусами, мордвой и другими.

Рисунок 1

Южнорусский костюм, более древний по происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду – поневу.

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.

Комплекс одежды с сарафаном (рис. 2) распространился в России на рубеже семнадцатого – восемнадцатого веков. Он включал рубаху, сарафан, пояс, иногда передник, душегрею, головной убор на жесткой основе типа кокошника, кожаной обуви. Эта одежда была более характерной для Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявились в одежде, бытовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других.

Рисунок 2

1.1.2. Костюм Русского севера.

Народный костюм Русского Севера давно представляет интерес для исследователей разного профиля — этнографов, фольклористов, искусствоведов, а также для модельеров и дизайнеров. И это не случайно. Исторически сложилось так, что только на обширных территориях северной части России сохранился и бытовал костюм допетровской эпохи. Влияние петровских реформ в XVIII — начале XIX века на север проникало медленно, поэтому и традиционный уклад существовал здесь еще долго, вплоть до конца XIX века. Культура Новгорода Великого, в чьи владения с XII века входило побережье Белого моря, искусство великокняжеской Москвы, владевшей некоторыми двинскими землями уже с XV века, традиции древних городов Ростова и Суздаля, вотчины которых также размещались на обширной территории Подвинья, древние традиции финноугорских племен, карелов, коми-зырян, ненцев, саамов, вепсов, населявших эти земли, нашли свое отражение в крестьянской культуре северного края. Немаловажную роль в обогащении местных традиций сыграли и обширные торговые связи с соседними скандинавскими странами — Норвегией и Швецией.

Рисунок 3

Традиционный сарафанный комплекс (рис. 3), состоял из рубахи, и сарафана. Его обязательными атрибутами являлись пояс, платок (или шаль), головной убор и обувь, а дополнениями могли служить различные по форме и конструкции шейные и нагрудные украшения, ювелирные изделия: серьги, кольца, браслеты.

Основой комплекса женской одежды с сарафаном была рубаха. Так же, как и сарафаны, женские рубахи различались по конструкции, материалу, из которого были сшиты, характеру декора и по ряду других признаков, отражавших местную специфику. По конструкции они подразделялись на цельнокроеные и составные. Цельные рубахи шились по всей длине из целых полотен ткани, а составные — из двух частей: верхней, которая называлась «рукава», «воротушка», «вороток», и нижней — «стана», «становины», «станины». В конце XIX века на Русском Севере были распространены цельнокроеные и составные рубахи двух видов: с прямыми плечевыми вставками-поликами, или с поликами, слитными с рукавом, и бесполиковые (туникообразные) рубахи. Рубашки с прямыми поликами имели два варианта кроя. В первом случае вставки-полики пришивались по уточной нити центрального полотна ткани, из которого шилась рубаха, а во втором — по основе ткани. Полик расширял верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирался в мелкие сборки. Такие рубахи были распространены на Поморье, в Мезени, Пинежье и в Вологодской губернии.

Самым древним из сарафанов является глухой косоклиный сарафан, бытовавший преимущественно в северо-западных губерниях. Косоклиный покрой сарафана имел несколько вариантов. Его шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м, бока расширялись дополнительными клиньями), придающий фигуре величавость, стройность. Косоклинные сарафаны имеют всевозможные разновидности. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

Туникообразный сарафан

Косоклинные сарафаны

*Прямой сарафан
с лифом на кокетке*

Прямой сарафан с лифом   Прямой сарафан

С различными типами сарафанов были связаны определенные комплексы предметов, составлявших единый ансамбль — костюм. При этом каждый из этих предметов мог иметь и свое самостоятельное значение. «Способы носить и соединять составные части одежды, варьировать элементы зависели от времени года, жизненных ситуаций, связанных с трудом, бытом, праздниками, обрядами, и практически всегда выражали локальную специфику, придавая своеобразие народному костюму».

1.2. Декоративные приемы и способы оформления.

Украшение одежды выполнялось тремя способами: ткачеством, вышивкой, нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и тому подобное. Узор формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы орнамента чередовались с просветами фона. Тканый узор употреблялся главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубаш, передников. Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя исключительный по красоте декор. Вышивка народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями.

Ткачество

Вышивка

Нашивка различных материалов

В большинстве случаев применялось сразу несколько видов вышивальной техники. При всём многообразии вышивальных приёмов народные вышивки на одежде отличаются необычайной согласованностью художественного замысла и технического исполнения. Как правило, в орнаментации одежды все способы украшений соединялись: узоры, выполненные вышивкой и ткачеством дополнялись нашивками из лент, позумента, тесьмы. Все они гармонировали

между собой.

Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

1.2.1. Русская традиционная вышивка

Русская традиционная вышивка — один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, широко распространенный по всей территории России. Вышивка применялась для украшения скатертей, полотенец, подзоров и т. д., праздничного и повседневного костюма, церковного облачения и утвари и т. п.

В традиционной русской вышивке, отличающейся большим разнообразием как орнаментальных мотивов, так и технических приемов исполнения, можно выделить несколько основных групп.

1. Вышивка по счету нитей (ручная вышивка)

1.1. Мережка

1.2. Вышивка гладью

1.3. Вышивка крестиком

1.4. Тамбурная вышивка

2. Машинная вышивка (ткачество)

3. Вышивка жемчугом

В народной вышивке, преимущественно счетной (по счету нитей ткани), обычно ограничивавшейся вначале одним-двумя цветами нитей, каждый вновь вводимый цвет подчинялся прежним, отчего эта вышивка долго удерживала национальное своеобразие цветового строя, став многоцветной, но не пестрой. Так, в большинстве районов России в вышивке XVIII - XIX вв. доминировал красный цвет с вкраплением синего и черного (смоленская вышивка), в сочетании с белым и синим (в тульской), с зеленым (в калужской), с черным (в тамбовской), с многоцветным дополнением (в каргопольской).

Человечеству известно множество техник вышивки, одной из самых старых принято считать мережку. Ею украшали свадебные наряды и постельное белье десятки сотен лет назад. Вышивать учили девочек с ранних лет, таким образом они готовили свое приданое, со временем, домашнее увлечение перешло в ремесло. Вышивки по технике мережка продавались на базарах и ярмарках, создавались целые мастерские, где можно было заказать вышитое изделие.

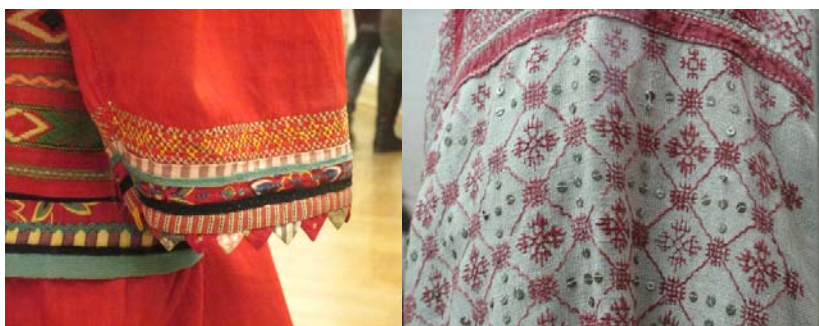
Мережка

Одним из самых популярных и распространенных среди женщин видов рукоделия в старину являлась вышивка гладью. В давние времена этим мастерством владели все женщины на Руси без исключения, проводя за пальцами долгие вечера. Они вышивали себе приданое, украшали свою повседневную скромную одежду, создавали вытканые разнообразными узорами и цветами аксессуары для оформления дома. С помощью обычной иглы и различных ниток, женщинам удавалось превратить простую льняную ткань в настоящее произведение искусства.

Вышивка гладью

Вышивка крестом – это наиболее распространенный вид народного искусства. Точно неизвестно о том, когда и где впервые начали вышивать. Но история возникновения вышивания предположительно идет вместе с появлением первого стежка, который был сделан каменными иглами при шитье одежды из шкур животных. Материалом для вышивки крестом служили жилы животных, нити льна, конопли, хлопка и шерсти, также применяли натуральный волос.

Вышивка крестиком

В 19 веке широкое распространение получил тамбур — шов в виде цепочки, звенья которой заходят одно на другое. Тамбуром вышивали по холсту или по фабричным тканям, чаще всего кумачу, иглой или крючком. Особенно часто тамбурные швы применялись мастерицами Олонецкой, Костромской, Ярославской и Тверской губерний.

Тамбурная вышивка

В русской вышивке наряду с мотивами, восходящими к древним славянским культурам (ромб -- символ Солнца в вышивке центральных районов, геральдические сцены с матерью-богиней или деревом жизни посередине в вышивке северных районов), уже в начале XIX в. появляются изображения барсов, орлов, взятые с узоров привозных тканей и включаемые, например, в вышивку на Севере и в центральных районах. Во второй половине XIX в. в результате закрытия помещичьих и монастырских мастерских возникли вышивальные промыслы, которые получили большое распространение в следующем столетии, сыграв важную роль в сохранении народных традиций в культуре XX в.

Ткачество – один из древнейших видов ремесла в истории человечества, появившийся еще в каменном веке. До XX века оно было самым распространенным домашним занятием для женщин на Руси. Крестьянские женщины ткали нарядные сарафаны для себя, рубахи с узорами для мужей,

платки, головные косынки, всевозможные изделия для домашних нужд, в том числе для «красного угла» – самого важного места в избе. Узорными тканями украшали избы во время больших праздников – например, на свадьбу, чтобы гости могли оценить мастерство и трудолюбие невесты, а также состоятельность семьи.

Машинная вышивка

На Руси всегда любили нарядные одежды и аксессуары. Наши предки отдавали свое предпочтение природным материалам. Из-за обилия речного жемчуга на севере российских губерний нарядную одежду украшали именно им. Жемчуг сортировали на мелкий и крупный, после чего создавали узоры или пришивали по отдельности. Овладение этим шитьем составляло предмет воспитания любой девушки и из богатой семьи, и из бедной. Так повсеместно возникли и получили развитие различные приёмы шитья жемчугом, создалось своеобразное народное искусство жемчужного шитья.

Вышивка жемчугом и бисером

1.2.2. Орнамент

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным и геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т. е. гибридность образов - сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем, чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется.

В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, "горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия - воду, ломаная - грозные силы природы.

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"

На русском севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры - символа плодородия, Матери сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого брака, конь — хранитель домашнего очага, символ силы, Солнца, добра, красоты.

Мать-богиня

Птица

Кони

Растительные мотивы

1.2.3. Колористическое решение.

Приоритетная роль в цветовой гамме праздничного русского этнического костюма безусловно принадлежит красному цвету (как, впрочем, у многих наций). Яркий, броский, без грязных тонов - он символизировал жизнь, солнце, огонь и красоту еще с языческих времен. Ассоциации, которые вызывает этот цвет связаны с праздником, возбуждением, душевным порывом, активностью, эмоциональным подъемом. Все это неразрывно связано с сущностью русской натуры. Не случайно многие устойчивые речевые обороты используют слово красный в значении красивый: Красная девица, Красная площадь, "не красна изба углами, а красна пирогами" и т.д. Праздники религиозного свойства, например, Красная горка исторически предполагали красную одежду для гуляющих на праздновании юношей и девушек (рубахи, сарафаны).

Также очень часто в народном костюме использовался золотой цвет. Золото, равно как и красный, обозначало свет, солнце, процветание и благоденствие. Этот цвет считался, несущим добро и благополучие и богатство.

В повседневной же одежде северных губерний преобладали голубые, синие, зеленые оттенки.

Белый цвет всегда являлся символом чистоты и благородства. В русской национальной одежде это цвет опять же красоты, невинности, любви. И чаще всего вызывает ассоциации с возвышенными образами невест с самых давних пор.

Черный, хотя и в незначительных объемах, является обязательным вкраплением в цветовую гамму русского костюма. Его траурное значение понятно, но в сочетании с перечисленными цветами черный дает замечательный подчеркивающий контраст. Во времена купечества стали пользоваться большой популярностью ткани с использованием в узоре черных нитей, что придавало зрительный объем рисунку и подчеркивало игру светотени.

Синий и зеленый, также встречающиеся в палитре национальной русской одежды, символизируют цвета природы, но встречаются значительно реже вышеперечисленных.

1.2.4. Силуэтные формы традиционного северного костюма.

Силуэт, как правило, был А-образный, либо П-образный. За счет высоких головных уборов силуэт зрительно вытягивался (рис. 4).

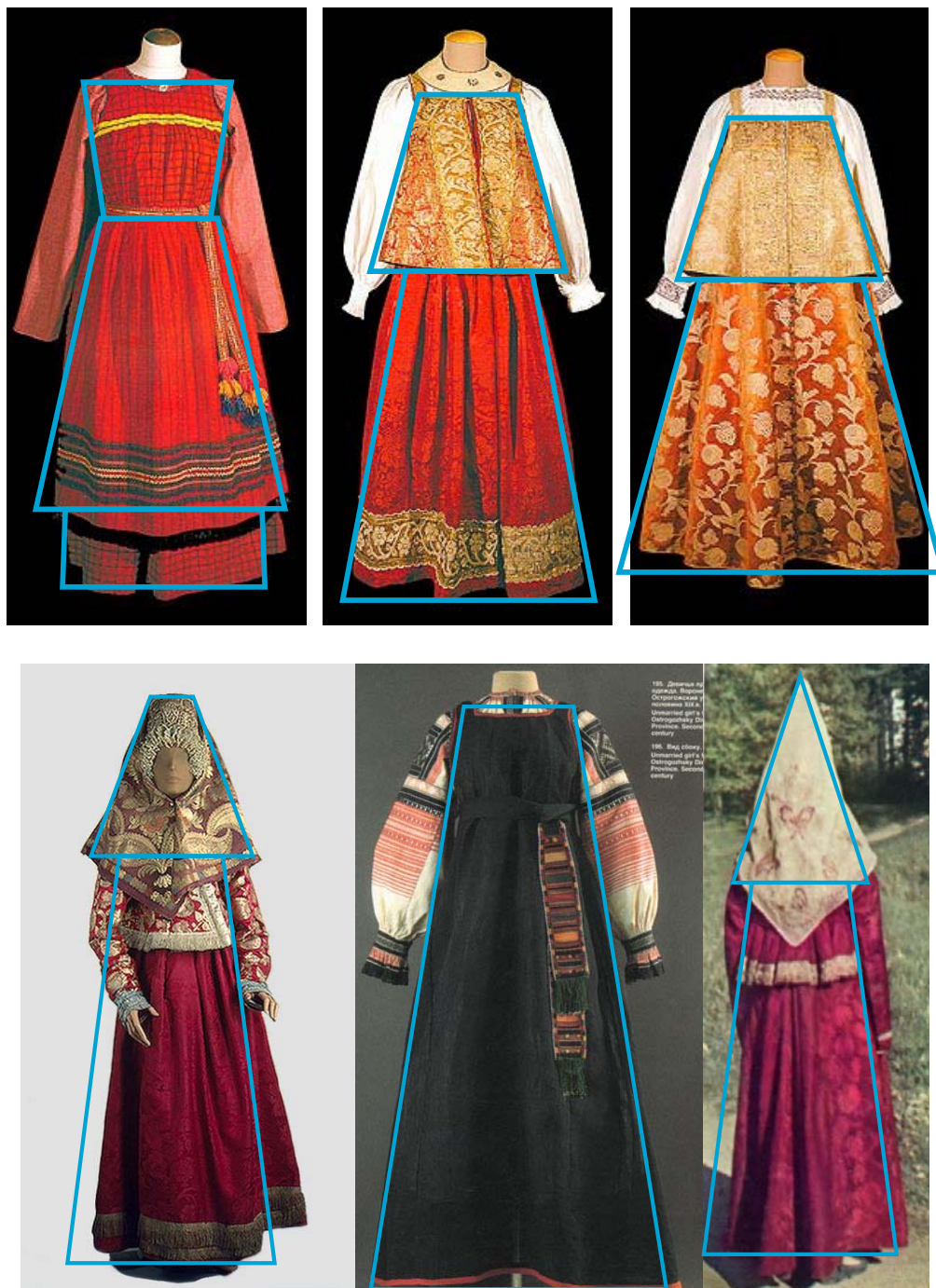

Рисунок 4

1.2.5. Ткани

Издавна на Руси для изготовления костюмов использовали натуральные ткани: хлопок, лен, конопляное полотно или сукно из овечьей шерсти. Красили их натуральными красками. В более богатых семьях шили одежду из дорогих привозных тканей, например, шелка.

Конопляное сукно

Сукно из овечьей шерсти

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Шелк

Атлас

Парча с орнаментом

Домотканое полотно

Домотканое полотно разительно отличается от современных натуральных материалов, производимых машинным способом. Его изготавливают совсем иначе, придерживаясь древних технологий, передававшихся членам семьи поколениями. При этом методы могли изменяться, попадая в новые руки с

целью повышения качества результата. Но вера в силы природы, заложенные в ткань, не угасала никогда, и до сих пор теплится в поклонниках славянской культуры.

Чтобы получить настоящее домотканое полотно приходится использовать старинные станки, поэтому мастеров этого дела сейчас всё меньше. Себестоимость приложенных усилий слишком высока и немногие способны заплатить подобную цену за натуральный материал для пошива. Процесс изготовления примерно таков:

- Срезанную коноплю на некоторое время замачивают, затем размокшее растение оставляют на просушку. Когда влага полностью испаряется, сырьё вновь кладут в воду. Это позволяет значительно размягчить материал для дальнейшей работы.
- Далее стебли раскатывают с помощью скалки и разделяют на волокна, из которых после прочёсывания получаются нити.
- Будущее домотканое полотно создают с помощью ткацкого станка, что требует довольно немало времени, ведь приводить механизм в движение нужно собственными руками. И никакого автоматизма.
- Готовый материал подвергают весьма своеобразному процессу отбеливания, оставляя её под палящим солнцем или на морозе.

В качестве красителей в былые времена признавались лишь натуральные отвары различных растений или плодов. Поэтому настоящее домотканое полотно никогда не блистало разнообразием цветов, поскольку были доступны лишь серые, коричневые и зелёные оттенки. Впрочем, этот сомнительный недостаток компенсировала искусная вышивка. Также большое значение для изменений в крестьянской одежде сыграло бурное развитие хлопчатобумажной промышленности. Хлопчатобумажные ткани стали более доступными и для отдаленных уголков севера России. В традиционной одежде домотканые части все чаще стали заменяться покупным материалом, входили в обиход покупные платки и передники, старинные вышивки дополнялись, а впоследствии и заменялись, нашитыми полосками ситца, покупных лент, кружев.

Кроме тканей использовались меха, овчина и кожа. Для теплой одежды применяли также шерстяную нить из овечьей и козьей шерсти. Очень богато украшен был народный костюм России. Рисунок на ткани и вышивку могли делать золотой или серебряной нитью, отделявали наряд бисером, драгоценными камнями или металлическим кружевом.

1.3. Современные аналоги.

«A laRuss» – стиль, который открыли для себя известные модельеры еще в 20 веке, по сей день остается любимым для многих Домов Мод. После революции 1917 года с притоком эмигрантов из России в Европе начинается повальное увлечение русским стилем. Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы притягивали взгляд и не могли оставить равнодушным ни одного эстета. В 1976 году Ив Сен Лоран представил миру свою коллекцию «Opera-Balletsrusses», объединив в ней крестьянские костюмы и придворную роскошь, вышивку золотой и серебряной нитью, цветочные узоры и кружево. Коллекция произвела настоящий фурор в мире моды.

Показ коллекции «Opera-Balletsrusses» Ив Сен лоран, 1976

В 2009 году мир увидел «русскую» коллекцию Джона Гальяно. Художник выделил знаменитую картину Сурикова «Боярыня Морозова» и посвятил ей одну из своих моделей (рис.5).

Рисунок 5

2009 год стал «русским» и для модного дома Chanel. В этом году Карл

Лагерфельд выпускает знаменитую коллекцию «Париж-Москва», в которой он представил миру свое видение советской униформы в сочетании с кокошниками, искусством Фаберже и перевернутыми каблуками в виде куполов (рис 6).

Рисунок 6

В последних показах тоже можно заметить коллекции в русском стиле.

Dolce&Gabbana в 2013 году выпустило коллекции осенне-зимней и весенне-летней сезонности с русскими мотивами.

Dolce&Gabbana осень-зима 2013-2014

Dolce&Gabbana весна-лето 2013

В 2016 году тот же модный дом вновь порадовал изделиями в русском стиле. На этот раз идеей создания послужила абашевская игрушка.

Dolce&Gabbana весна-лето 2016

Очень легкую, женственную коллекцию создает модный дом Valentino в 2015 году. Источником вдохновения автора послужил народный промысел гжель. Несмотря на то, что традиционное использование этого мотива ограничивается предметами быта, дизайнер находит ему новое современное прочтение.

Гжель любят не только в России, но и иностранцы, которые всегда старались закупить фарфоровую посуду, выполненную в голубых росписях по белому фону в качестве сувениров.

Valentino весна-лето 2015

Всемирно известный модельер Valentino на неделе моды в Париже в 2016 году представил новую коллекцию весна-лето 2016, созданную на основе народных костюмов восточных славян из России, Украины и Беларуси.

В новой коллекции представлены яркие платья в национальном стиле. Модельер экспериментирует с тканями, фактурами, фасонами. В каждом образе он постарался использовать аутентичные национальные элементы - ленты, кружево, мережку

Valentino весна-лето 2016

2. Проектно-композиционная часть

2.1. Концепция и дизайн-описание коллекции

Традиционный народный костюм по праву является неиссякаемым источником, способствующим обогащению современного костюма. Приобщение к фольклору, к народному творчеству – одна из тех прочных нитей, которая связывает молодежь с традициями прошлого, со своей Родиной.

Коллекция «Жемчужина севера», выполнена в рамках дипломного проекта, на тему «Декоративные приемы оформления традиционного костюма русского севера в коллекции одежды сезона весна-лето 2018» и имеет такое название во-первых из-за распространенного промысла, распространенного на севере нашей родины в прошлом, а именно добыванием речного жемчуга на севере страны, во-вторых из-за декоративного наполнения комплектов

Моей целью было стилизовать народный костюм русского севера, использовать декоративные приемы оформления традиционного костюма и перенести их на современные формы изделий. Творческая работа была направлена на декорирование изделий с широким использованием национальных традиций русской народной одежды.

Особенностью моей коллекции является декоративная часть: мережка, аппликация, вышивка нитями, вышивка жемчугом, сборка-буфы с отверстиями по краю элемента, кружевная отделка по линии соединения полотен. Все эти элементы взяты из традиционного костюма русского севера, но использованы по другому.

Коллекция спроектирована с учетом тенденций сезона весна-лето 2018.

В 2018 году модницам стоит обратить внимание на такие факторы, как женственность, естественность и гармоничность образа, какие как ни эти признаки можно найти в народном костюме.

Самые актуальные тренды сезона: максимальная прозрачность; многослойность, эксклюзивные аксессуары. Все это присутствует в коллекции.

Мной использовалась следующая гамма цветов: белый, красный, цвет морской волны, бежевый, бордовый, что соответствует колористической гамме народного костюма.

Выбирая ткань, первое, на что я опиралась – комфорт. Поэтому основные ткани моей коллекции это натуральные полотна. Такие как гладкокрашенный лён, трикотаж из вискозы, хлопчато-бумажные ткани. Трикотажные полотна не стесняют движения, чем очень удобны в носке, лён выбран в соответствие с

сезонностью коллекции. В жаркие времена года хочется носить одежду из дышащей, натуральной ткани, таковым и является лён. Также я использовала трикотажную сетку.

Ассортимент коллекции достаточно широкий, акцент сделан на плательную группу, но он так же включает в себя костюмную, сарафанную.

В основе формообразования проектируемых костюмов – трапециевидный, прямой и приталенные силуэты, что характерно для северного традиционного костюма.

Коллекция спроектирована для молодежной возрастной группы. Для девушек, которые чтят традиции прошлого. Эта коллекция создана не для массового потребления, каждый костюм эксклюзивен, все приемы декорирования выполнены вручную и их невозможно выполнить в промышленном производстве в неизменном виде.

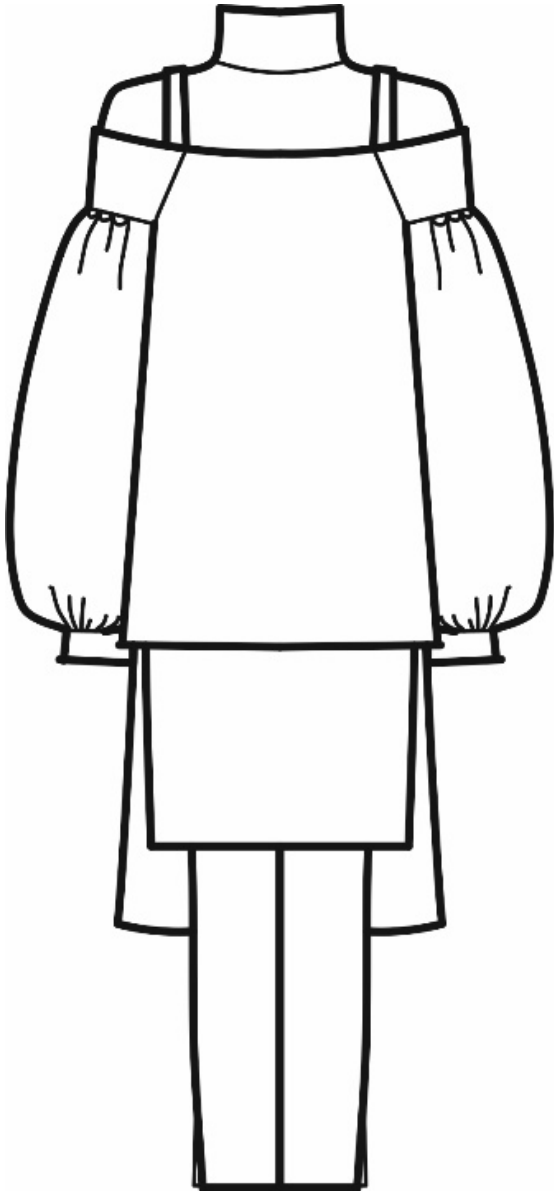

2.2. Эскизы коллекции и технические рисунки

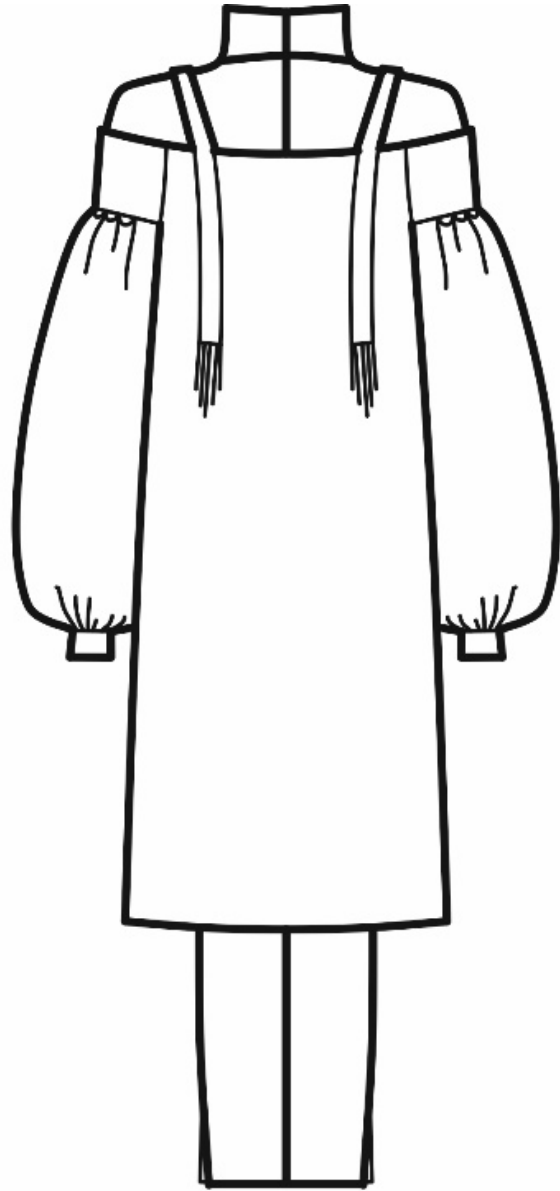
2.2.1. Модель №1 Эскиз

2.2.2. Модель №1 Технический рисунок

Вид спереди

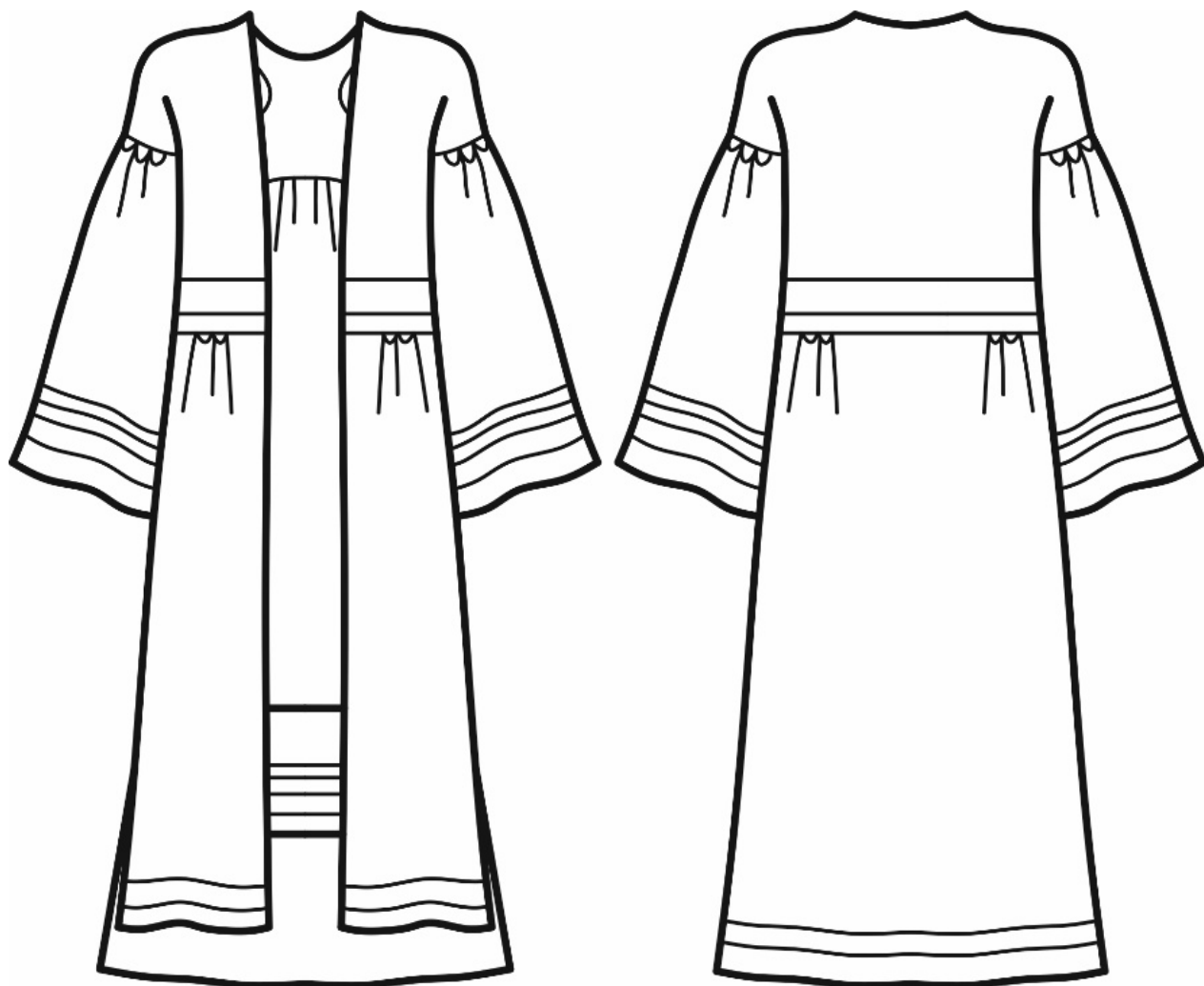

Вид сзади

2.2.3. Модель №2 Эскиз

2.2.4. Модель №2 Технический рисунок

Вид спереди

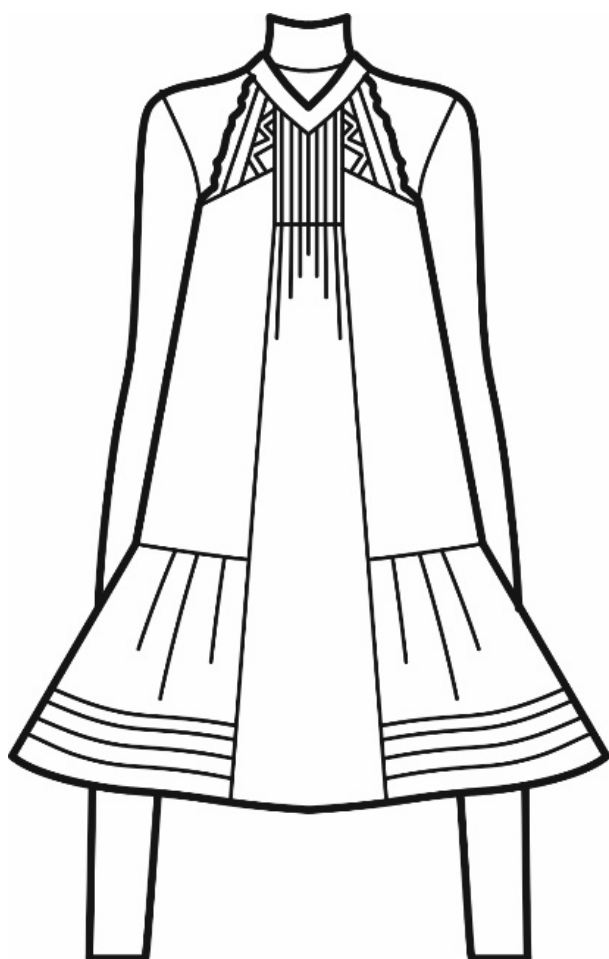
Вид сзади

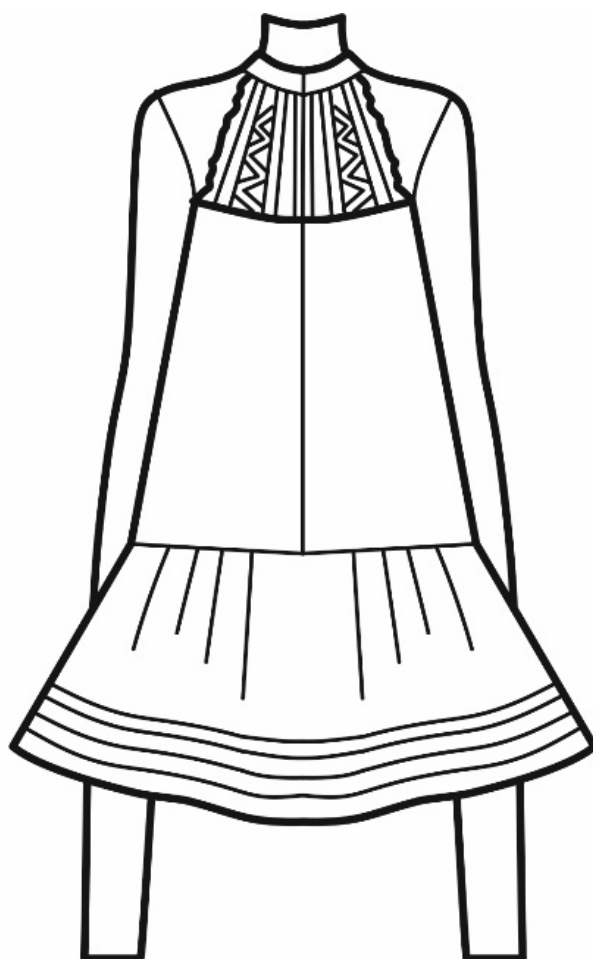
2.2.5. Модель №3 Эскиз

2.2.6. Модель №2 Технический рисунок

Вид спереди

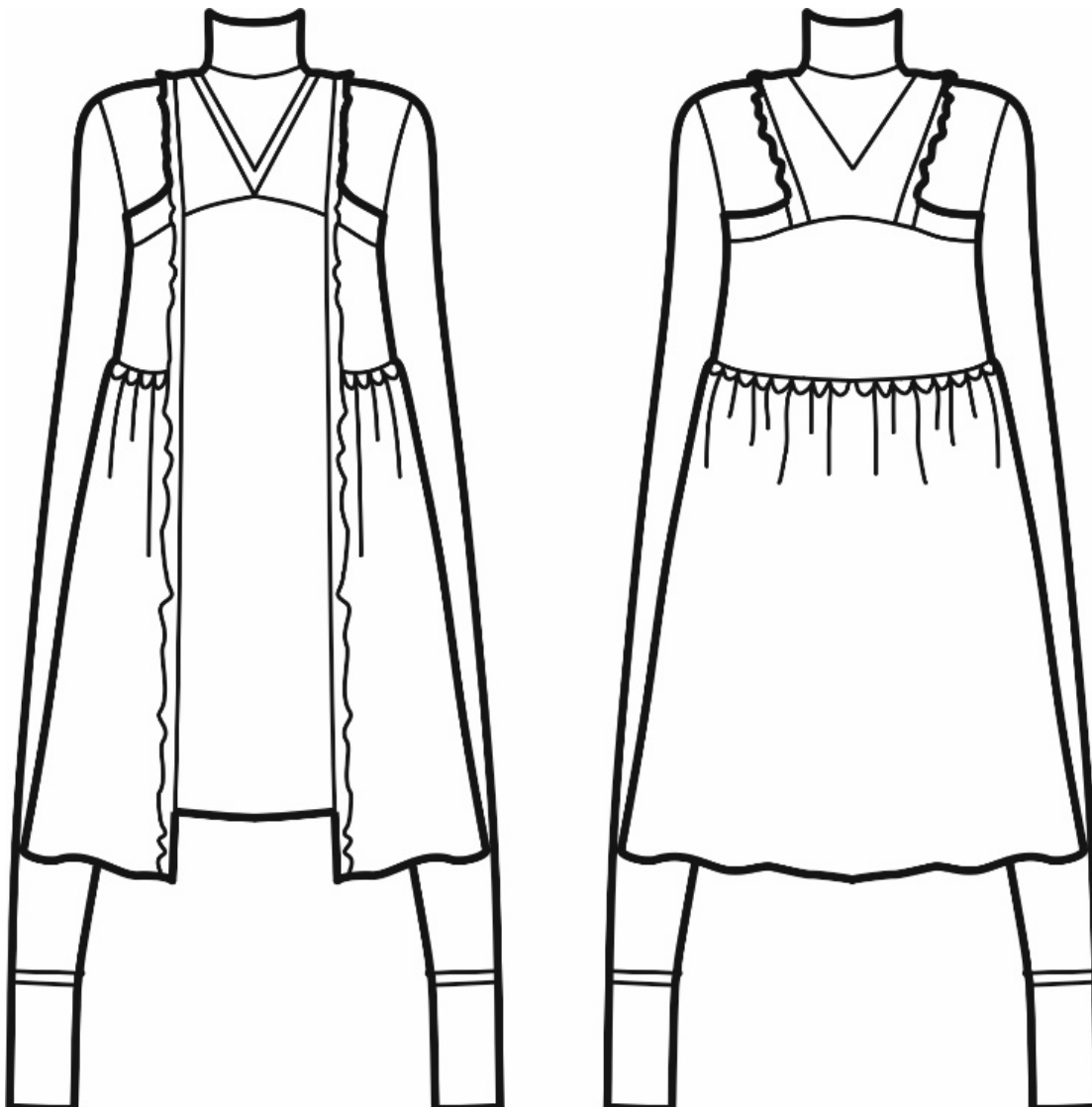

Вид сзади

2.2.7. Модель №4 Эскиз

2.2.8. Модель №4 Технический рисунок

Вид спереди

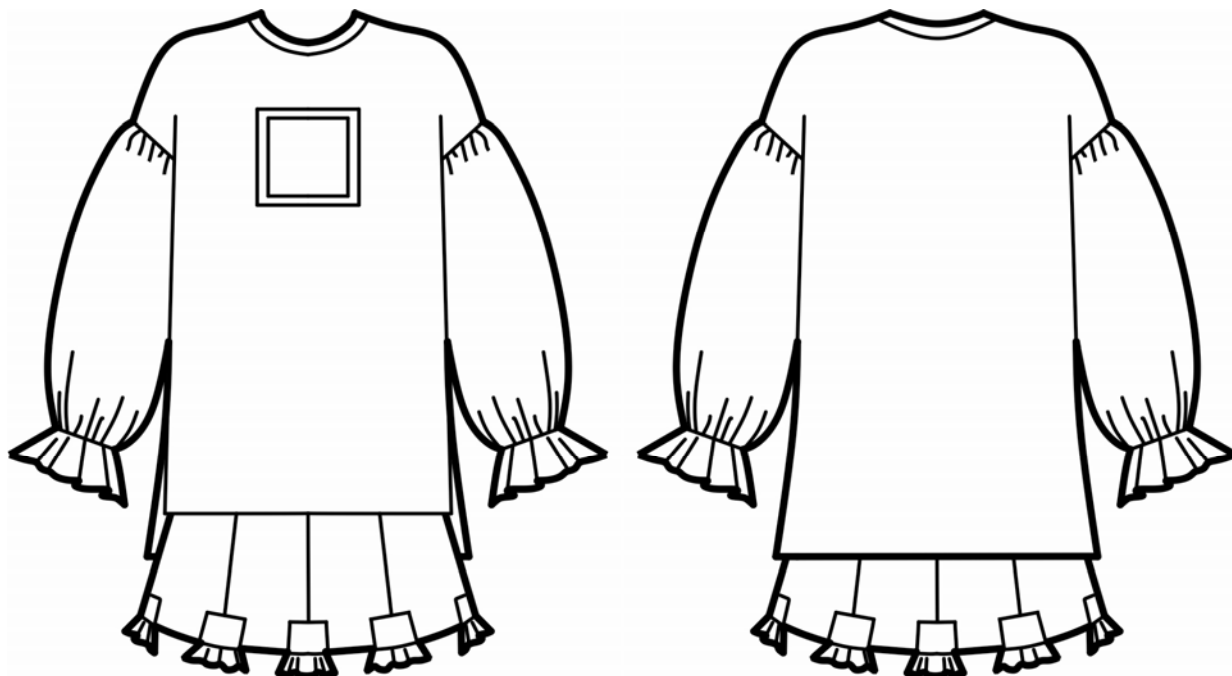
Вид сзади

2.2.9. Модель №3 Эскиз

2.2.10. Модель №5 Технический рисунок

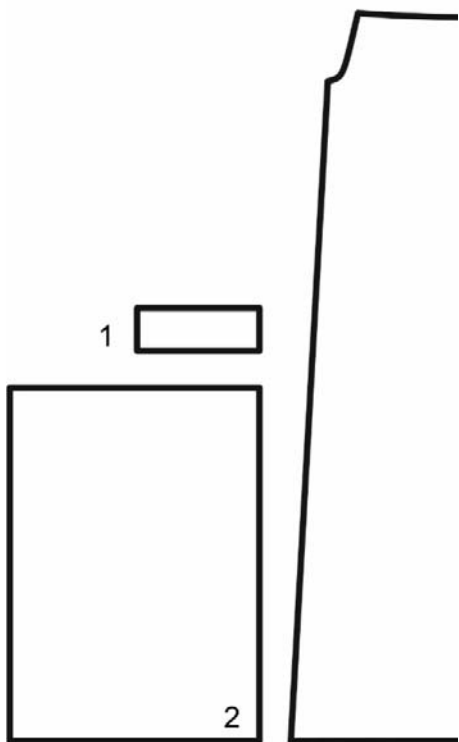

Вид спереди

Вид сзади

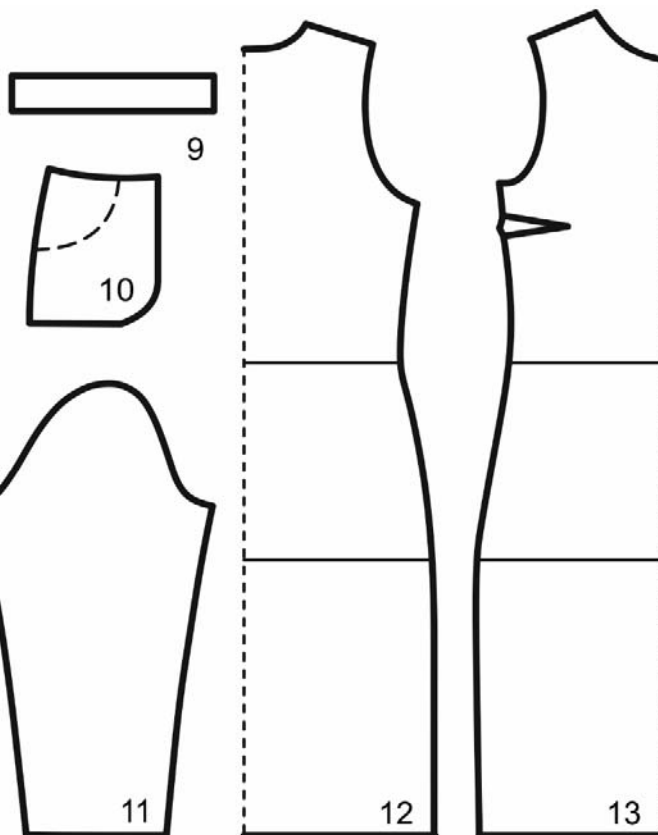
2.3. Лекала изделий

2.3.1. Модель №1

Кофта

- 1. Манжет
- 2. Рукав
- 3. Спинка
- 4. Полочка
- 5. Верхняя часть рукава

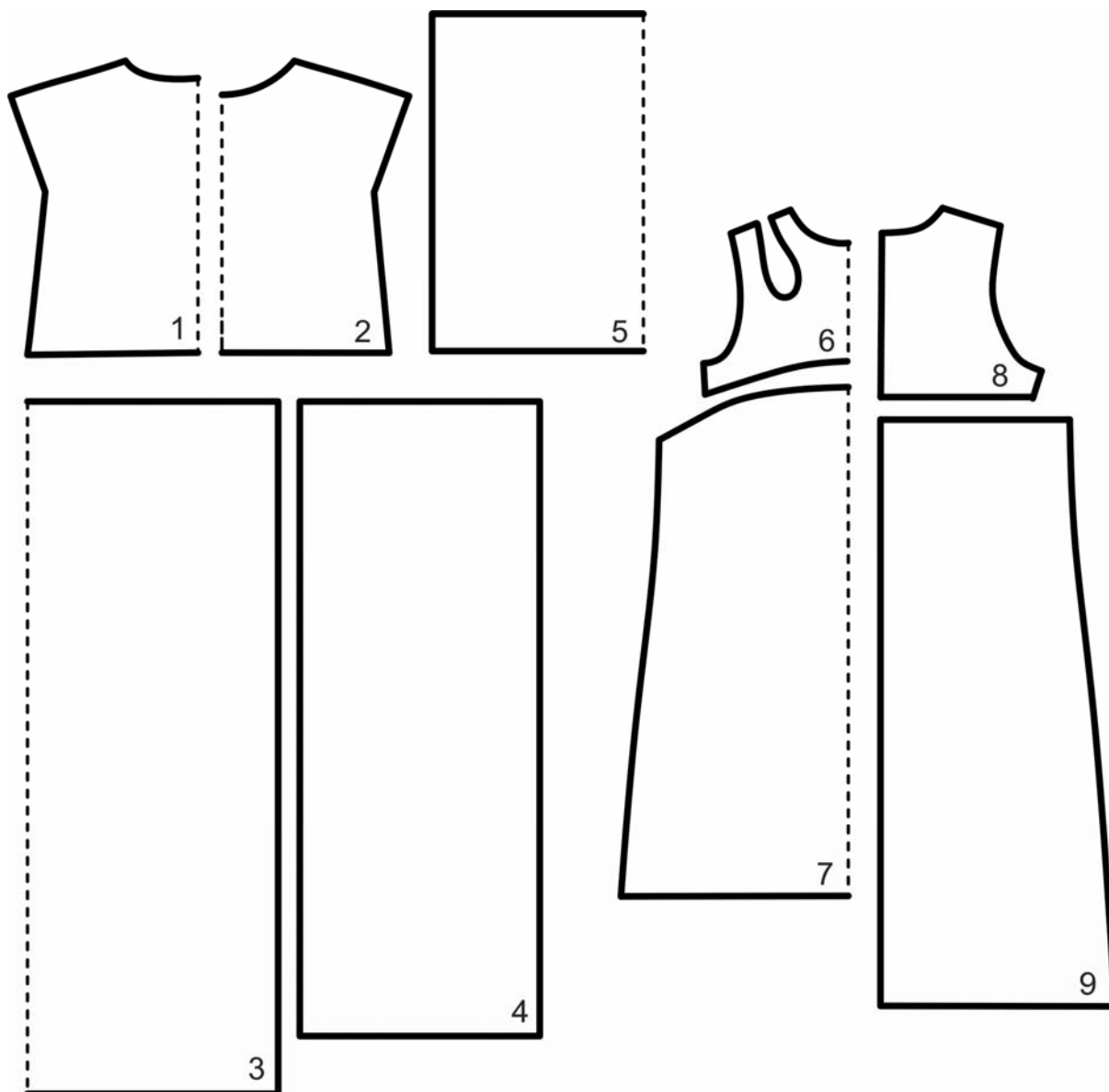
Брюки

- 6. Передняя часть
- 7. Кокетка
- 8. Задняя часть
- 9. Пояс
- 10. Карман

Платье

- 11. Рукав
- 12. Спинка
- 13. Полочка

2.3.2. Модель №2

Кардиган

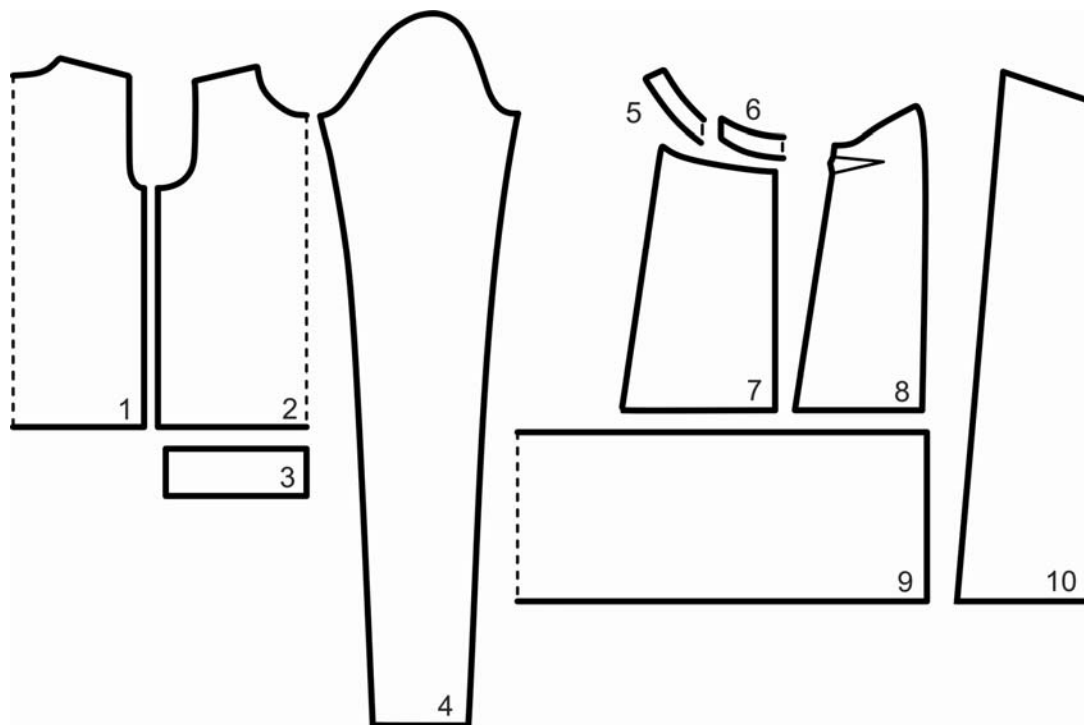
1. Верхняя часть спинки
2. Нижняя часть спинки
3. Верхняя часть полочки
4. Нижняя часть полочки
5. Рукав

Сарафан

6. Верхняя часть полочки
7. Нижняя часть полочки
8. Верхняя часть спинки
9. Нижняя часть спинки

2.3.3. Модель №3

Водолазка

1. Спинка

2. Полочка

3. Воротник стойка

4. Рукав

5. Горловина полочки

6. Горловина спинки

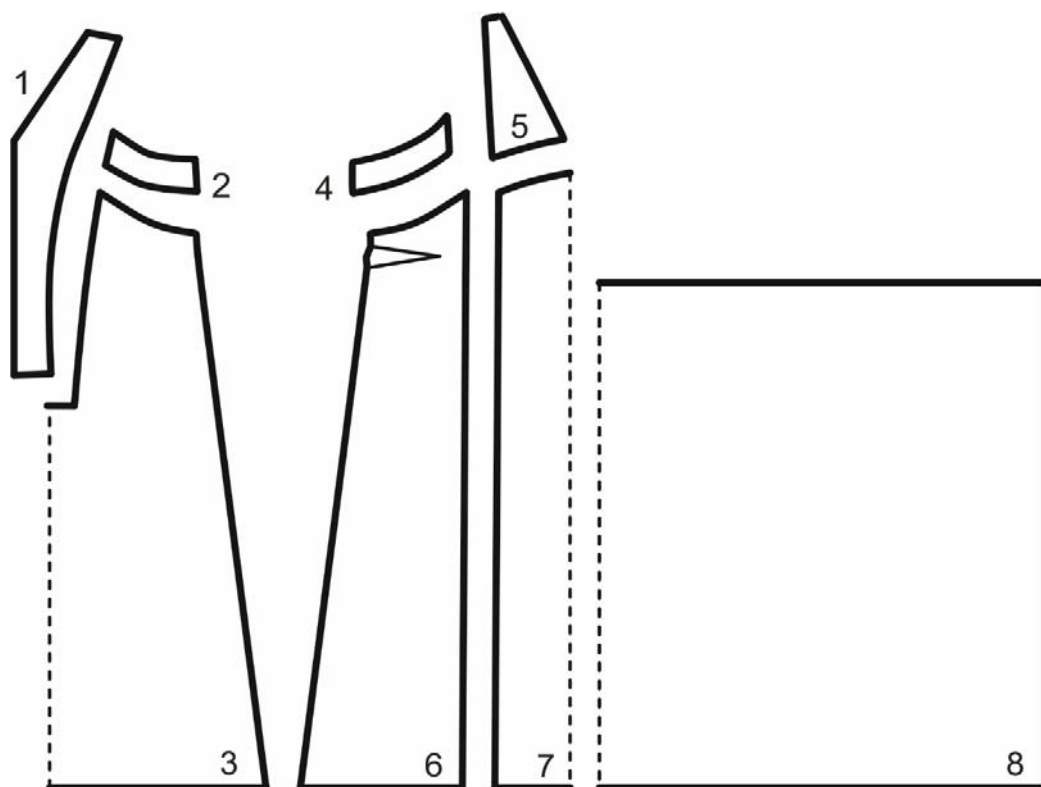
7. Спинка

8. Полочка

9. Волан

10. Средняя часть полочки

2.3.4. Модель № 4

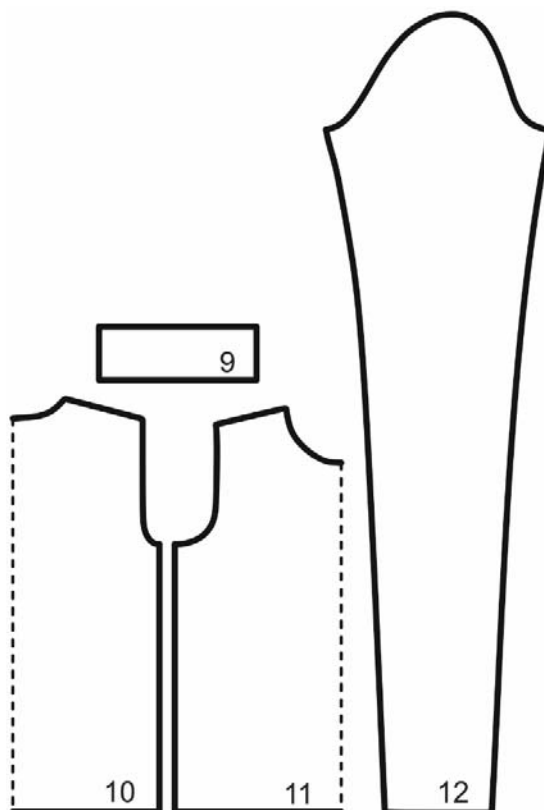

Сарафан

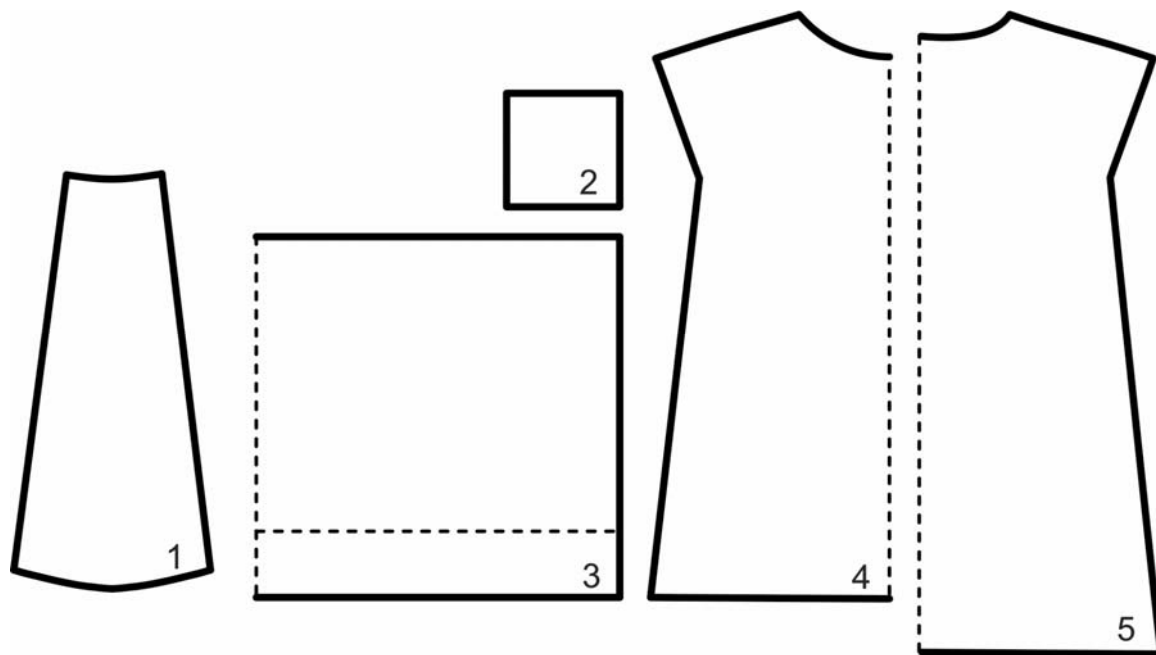
- 1-2. Кокетка спинки
- 3. Спинка
- 4-5. Кокетка полочки
- 6. Боковая часть полочки
- 7. Средняя часть полочки
- 8. Юбка

Водолазка

- 9. Воротник-стойка
- 10. Спинка
- 11. Полочка
- 12. Рукав

2.3.5. Модель №5

Юбка
45. Клин

Кофта
46. Декор
47. Рукав
48. Полочка
49. Спинка

3. Конструктивная часть

3.1. Техническое описание комплектов

3.1.1. Модель №1

Состоит из трех предметов одежды

1. Обтягивающие брюки на талии с разрезами по бокам, декором из бусин по боковому шву длиной до щиколотки. Изготовлены из бордового трикотажа.

2. Платье X-силуэта с воротником стойкой, застежкой на пуговицах по шву на спинке, длиной выше колена, с декором из деревянных пуговиц в виде лошадок. Изготовлено из плотного бежевого трикотажа.

3. Кофта с открытыми плечами на двух длинных лямках, с незакрепленными концами и декором в виде бусин по ним, широкими рукавами соединяемыми с изделием складками-буфами с отверстиями по краю элемента и манжетом украшенным бусинами. Это изделие имеет разную длину спереди по бедро, сзади по колено. Изготовлена из белого трикотажа в рубчик, рукава из блузочной ткани аналогичного цвета. Манжеты из бордового трикотажа. Вспомогательная подкладочная ткань – блузочная белая ткань в бордовую вертикальную полоску.

3.1.2. Модель №2

Состоит из двух предметов одежды:

1. Платье П-образного силуэта, на кокетке выше линии груди и вышивкой из красного мулине на ней, с четырьмя складками по полочке и спинке. Изделие имеет различную длину. Выше колена по полочке, ниже колена по спинке. Изготовлено из бежевого льна.
2. Кардиган с поясом и отрезной нижней частью различной длины по полочке и спинке и складками-буфами. Рукав со спущенной проймой, соединяется с изделием с помощью складок-буфов с отверстиями по краю элемента. Подол и линия низа рукава декорирована мержкой.

3.1.3. Модель №3

Состоит из двух предметов одежды.

1. Кофта с отрезной горловиной, широким рукавом на сборке со спущенной проймой и кулиской и расшитый бусинами. Длина по полочке и спинке различна. Декор в виде аппликации на груди. Изготовлена из плотного бежевого трикотажа и блузочной ткани на тон светлее.

2. Юбка тропецевидного силуэта, состоящая из восьми клиньев, на талии. Застегивается на потайной замок. Длина выше колена. Декор в виде квадратов расшитых мулине и бисером, пришитых потайным швом к изделию. Изготовлено из цвета морской волны.

3.1.4. Модель №4

Состоит из двух предметов одежды

1. Водолазка с удлиненным одношовным рукавом и воротником стойкой. Воротник и края рукава расшиты бусинами. Застегивается по спинке на бусины с воздушными петлями. Изготовлена из трикотажной плотной сетки белого цвета.

2. Сарафан С кокеткой выше линии груди, юбкой другой, более прозрачной фактуры, которая расшита бусинами. И вышивкой мулине посередине изделия. Изготовлено из белого льна, плотной сетки того же цвета и бордового трикотажа.

3.1.5. Модель №5

Состоит из двух предметов одежды

1. Водолазка с удлиненным одношовным рукавом и воротником стойкой. Плечи расшиты бусинами. Изготовлена из трикотажной крупной сетки красного цвета.
2. Сарафан трапецевидного силуэта с отрезной юбкой на сборке, декорированной мережкой и машинной вышивкой, отрезной горловиной, складками посередине изделия и вышивкой по бокам. Изготовлено из белого льна.

3.2. Обоснование метода конструирования

Конструирование одежды — это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.

Существует несколько способов конструирования одежды: макетный, расчетно-графический, метод триангуляции, метод секущихся плоскостей, метод геодезических линий и т. д.

Для конструирования своей коллекции я выбрала два метода: расчетно-графический как основной и муляжный для проверки и корректировки чертежей.

В расчетно-графическом способе предварительно выполняются расчеты по формулам в определенной последовательности, чтобы детали имели необходимые форму и размер, затем их вычерчивают. Из куска материала выкраивают детали изделия, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Сейчас известны и используются несколько различных методик для построения конструкции верхней мужской и женской одежды. В своей коллекции я использовала методику ЕМКО.

Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию.

4.Экономическая часть

4.1. Таблица расчетов затраченных средств на реализацию проекта в материале.

№ модели	Наим-е изделия	Наим-е материала	Цвет	Кол-во, м (ед.)	Цена за 1 м.(ед), руб.	Стоимость материала, руб.	Стоимость изделия, руб. (итог. стоимость)
1.	Брюки	Трикотаж	Бордовый	1,1	900	990	990
	Платье	Трикотаж	Бежевый	1,6	600	960	960
	Кофта	Трикотаж	Белый	1	400	400	654
Батист		Белый	0,6	440	254		
2.	Платье	Лён	Бежевый	1,2	600	720	720
	Кардиган	Костюмная	Бирюзовая	1,8	560	1008	1008
3.	Юбка	Костюмная	Бирюзовая	0,6	560	336	396
		Лён	Бежевый	0,1	600	60	
	Кофта	Трикотаж	Бежевый	1	600	600	840
	Сорочечная	Бежевый	0,6	400	240		
4.	Водолазка	Трикотажная сетка	Белый	1,7	400	680	680
	Сарафан	Трикотажная сетка	Белый	0,5	400	200	880
		Лён	Белый	1	500	500	
		Трикотаж	Бордовый	0,2	900	180	

5.	Водолазка	Трикотажная сетка	Красный	1,7	600	1020	1020
	Сарафан	Лён	Белый	1,1	500	550	550
Итоговая цена ткани							8698
Фурнитура	Нитки	Белый	5 шт.	15	75	375	
		Бежевый	5 шт.	15	75		
		Бордовый	5 шт.	15	75		
		Бирюзовый	5 шт.	15	75		
		Красный	5 шт.	15	75		
	Потайная молния	Бордовый	1 шт.	15	15	30	
		Бирюзовый	1 шт.	15	15		
	Искусственный жемчуг	Белый (0,3 мм)	1 уп.	90	90	684	
		Белый (0,4 мм)	1 уп.	80	80		
		Белый (0,5 мм)	1 уп.	80	80		
		Белый (0,7 мм)	1 уп.	80	80		
		Мятный (0,3 мм)	1 уп.	60	60		

		Мятный (0,5 мм)	4 уп.	14	56	
		Бордовый (0,3 мм)	1 уп.	90	90	
		Бордовый (0,5 мм)	2 уп.	60	120	
		Красный (0,2 мм)	2 уп.	28	28	
	Нитки мулине	Бордовый	4 шт.	7	28	
		Розовый	4 шт.	7	28	
		Ярко красный	4 шт.	7	28	
		Красный	2 шт.	7	14	
		Тёмно-бордовый	4 шт.	7	28	126
	Бисер	Белый	1 уп.	20	20	20
	Дублерин	Белый	0,5 м.	130	65	65
	Паутинка	Белый	1 уп.	90	90	90
Итоговая цена фурнитуры						1390
Доп. расходы	Акриловая краска	Белый	1 шт.	160	160	160
	Фанера	Дерево	1 шт.	150	150	150
Итоговая цена дополнительных расходов						310
Итоговая цена коллекции						10398

Итого: 10398 Десять тысяч триста девяносто восемь рублей.

5. Характеристика оборудования

5.1. Технологическая характеристика оборудования

Таблица №1 - Технологическая характеристика оборудования

№	Машина	Назначение	Стежок	Производительность	Макс. длина стежка (мм)	Тип	Примечания
1	Прямострочная машина GC6710 HDTYRICAL L	Стачивание деталей, расстрочка	Челночный стежок	3500	7	DPx5 №100 -160	Встроенный сервопривод, розиционер игл
2	Прямострочная бытовая машина JanomeMyExcel 18W	Стачивание деталей	Челночный стежок	2500	4		
3	ОверлокGN 795 TYPICAL	Стачивающая обметочная	Цепной стежок	5500	3,6	DCx2 7 №65- 90, DCx1	Автоматическая система смазки, дифференциальный двигатель ткани

5.2. Характеристика оборудования ВТО

Влажно-тепловая обработка — процесс обработки швейных изделий для придания деталям одежды определённой формы. Является неотъемлемым процессом пошива изделия, также влажно-тепловую обработку проводят при окончательной отделке изделия. Различают два основных способа Влажно-тепловой обработки: глажение — процесс, когда гладильная поверхность прибора (например, утюга) перемещается по детали с одновременным давлением на неё; и прессование — когда ткань сжимается меж двумя греющими поверхностями. Глажение выполняется при помощи утюга и увлажненного проутюжильника или при помощи паровой станции; прессование выполняется на прессах с подушками или на паровоздушных манекенах, форму которых и примет деталь изделия.

Под воздействием тепла и влаги в волокнах ткани уменьшается действие межмолекулярных сил, что делает возможным изменение конфигурации цепей молекул. После дальнейшего охлаждения и высыхания молекулы создают связи при новой конфигурации, что обуславливает запоминание формы тканью.

Применения влаги также обусловлено необходимостью лучшей теплопроводности между слоями ткани - часто встречаются узлы одежды с 4-5 слоями ткани на обрабатываемом участке; при сухой утюжке возможно нагревание верхних слоёв до понижения их прочности, в то время как температура нижних слоёв недостаточна. Влага повышает теплопроводность пакета слоёв, тем самым предотвращая избыточный нагрев и снижая время ВТО. Ту же роль выполняет давление.

При изготовлении коллекции применялся первый способ – глажение с использованием увлажненного проутюжельника, для придания определенной формы изделию.

Заключение

Каждый сезон дизайнеры обращаются к этническому костюму, как к неиссякаемому источнику. Идея использования этнического костюма при создании современной одежды не нова. Уже начиная со второй половины XX века народный костюм, его крой, орнамент, цветовые сочетания широко использовался модельерами при проектировании одежды. Появился фольклорный, этнический стили. Народный костюм стал объектом пристального изучения.

Колдовская сила русского костюма так велика, что, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связь с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, от неё невозможно оторваться.

С культурой России и его эстетическим наследием связана одежда в русском стиле крупнейших брендов и Домов моды. В России в настоящее время ведется всесторонняя популяризация одежды, разработанной по народным мотивам. Этому способствуют публикации в журналах мод, широкие показы моделей, как в России, так и за рубежом.

Используемая литература

1. <https://2019-god.com/modnye-napravleniya-v-2018-2019-godu/>
2. <http://www.styleadvisor.ru/moda-i-stil/Istoriya-mody/521.html>
3. <http://pckfun.ru/nacionalnyi-costum.php>
4. <http://fb.ru/article/139420/narodnyie-kostyumi-rossii-kostyumi-russkogo-naroda>
5. <http://fb.ru/article/282332/что-такое-domotkanoe-polotno>
6. *Пушкарева Н. Л.* Женщины древней Руси. — М.: Мысль, 1999
7. Древняя Русь. Быт и культура. Археология. — М.: Наука, 1997
8. *Кудь Л. Н.* Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. — Киевъ, 1994
9. *Гиляровская Н.* Русский исторический костюм для сцены. — М.-Л.: Искусство, 1945
10. На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. — М.: Наука, 1989.
11. Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середины XIX в. — М.: Наука, 1981.
12. Русская народная одежда в рисунках В. Гордеевой. — М., 1974