

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

«ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ДИЗАЙНЕ ТЕХНИКУМА ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

(В рамках областного конкурса научно-исследовательских работ
«Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине»
среди студентов и учащихся учреждений начального и среднего
профессионального образования области)

Старый Оскол, 2013 г.

Аннотация

Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпа развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстроменяющихся условиях. Дизайн-проекты в стенах учебного заведения направлены на развитие креативных качеств студентов.

Дизайн-проект – стеллаж-витрина с народными костюмами различных губерний нашей страны и предметами старины, представленный в данной работе направлен не только на изменение дизайна интерьера учебного заведения, но и на ценностное отношение к культурному наследию, на воспитание и привитие интереса к традиционной культуре, культуре родного края – Староосколья. Дизайн-проект «Этно-культурные традиции в дизайне техникума технологий и дизайна» включает в себя эскиз стеллажа-витрины, план-проект стеллажа, образцы выставочных работ (тряпичные куклы в стилизованных русских народных костюмах), выполненных для оформления витрины.

Работа по реализации проекта была начата в январе 2012 г. и завершилась в июне 2012 года. В реализации проекта были задействованы студенты, обучающиеся по профессии «Художник по костюму» и специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Средствами экспозиции этно-проекта студенты учебного заведения могут ознакомиться с такими категориями как народность, традиционность, гражданственность, художественное содержание, понять сущности национального искусства.

Уникальность данного проекта заключается в том, что он оказывает воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферы личности, активизирует личный опыт и стимулирует ценностное отношение человека к окружающей действительности.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
«ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ДИЗАЙНЕ ТЕХНИКУМА
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Содержательная часть	6
Актуальность темы проекта	6
Проблема проекта	6
Цель проекта	7
Время реализации проекта	7
Основные направления решения задачи поставленной цели	8
Методы решения задач	8
Последовательность работы над проектом	9
Результаты решения задач	10
Описание продукта проекта	10
Заключение	15
Список использованной литературы	15
Приложения	16
Приложение 1 – Реализованные проекты оформления интерьера и прилегающей территории учебного заведения	16
Приложение 2 – Эскизный проект и реализация стеллажа-витрины с экспонатами народных костюмов, план-проект стеллажа-витрины	18
Приложение 3 – Экспонаты, послужившие основой для исследования форм и конструкции костюма Староосколья, быта нашего края	20

Введение

Старооскольский техникум технологий и дизайна одно из старейших учебных заведений Белгородской области, осуществляющих подготовку специалистов для сферы сервиса. История техникума начиналась с ремесленного училища, которое было основано 2 августа 1960 года и выполняло подготовку по профессиям – портной, обувщик, часовщик.

Сегодня техникум - это современное развивающееся учебное заведение, отвечающее высоким требованиям подготовки квалифицированных рабочих НПО и специалистов СПО. Среди множества профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в наше время, на протяжении существования учебного заведения сохранилась база швейного профиля и выпускаются такие квалифицированные специалисты, как «Художник по костюму», «Закройщик», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

От специалистов сферы дизайна одежды требуется проявление креативности, творческих способностей, способного постоянно создавать что-то новое.

По мнению американского ученого П. Хилла, творчество – «это успешный полет мысли за пределы неизвестного. Оно дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не были известны ранее».

Именно специалисты, работающие в области моделирования одежды должны проявлять креативные дизайнерские решения, используя различные арт-практики еще в стенах учебного заведения.

Одним из таких проектов является дизайн-проект «Этно-культурные традиции в дизайне техникума технологий и дизайна», направленный на изменение дизайна интерьера техникума, с целью формирования основ научно-исследовательской и поисковой деятельности студентов в процессе изучения истории и культуры народов своего региона, а также с целью формирования художественной культуры студентов, привития эстетического вкуса.

Дизайн-проект «Этно-культурные традиции в дизайне техникума технологий и дизайна» является продолжением начатой работы несколько лет назад над изменением имиджа учебного заведения. Используя творческие проекты студентов, оформлены картинная галерея в рекреациях техникума и общежития, актовый зал, уголки живой природы, выставочные экспонаты с заслугами студентов и учебного заведения. На территории, прилегающей к учебному заведению, появились стилизованная мельница и колодец, удачно вписались в ландшафт настоящие телега и плетень, аллея фонтанов. (Приложение 1).

Содержательная часть

Актуальность темы проекта. В последние годы значительно повысился интерес к проблемам художественного образования, в основе которого лежат

национально-культурные традиции. Возрождение этнокультурной парадигмы, проявляющейся в обращении к этно-дизайну актуально в наши дни. В соответствии с этим изучение народной культуры и искусства видится не как самоцель, а как необходимый компонент целостного развития человека как творческой личности, субъекта деятельности и общения, ориентирующее на опережающее отражение проблемы развития науки, культуры, и других сфер социальной практики.

В современном обществе остро ощущается интерес к истории родного края, к его культуре, традициям, обычаям, быту. И это не только дань моде! Люди, уставшие от постоянных стрессов, быстрого темпа работы, подсознательно тянутся к природе, размеренной жизни предков, их житейской мудрости, опыту, простоте форм костюма, спокойствию. В отсутствии технологий сохранения больших объемов информации из древности бесценным источником знаний о русской культуре является фольклор во всем разнообразии его видов, жанров и проявлений.

Проблема проекта. Проблема изучения влияния народного творчества, в том числе, и народного костюма на современный, продолжает сохранять актуальность и в наши дни.

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда не только для создателей одежды, но и для народа. Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. Принципы композиционного построения народного костюма – четкость форм, логичность конструкции, подчинение декора форме, функции, материалу, конструкции – для специалиста сегодня является примером дизайнерского подхода к созданию современных образцов модели.

Д.С. Лихачёв писал: «Из – за недостаточного знакомства с русской культурой, среди молодёжи распространено мнение, что всё русское неинтересно, вторично, заимствовано, поверхностно».

Характерной чертой народного творчества является сила и ясность художественного языка, умение понять и использовать материал, связать утилитарное и художественное начало. Народное творчество – это воплощение духовного опыта народа. Слово «духовность» понимается как основа творческого развития личности, высокой нравственности, инициативности, трудолюбия, самостоятельности. Народное творчество в современном мире – это педагогическое средство, созданное взрослыми специально для воспитания и развития подрастающего поколения.

Цель проекта. Создание современного дизайна интерьера учебного заведения, способствующего формированию эстетического вкуса, художественной культуры студентов, посредством освоения ими ценностей

отечественной народной культуры и культуры родного края, в которых концентрируется все многообразие ценностно-смысловых параметров бытия.

Знакомство с фольклорными произведениями, народными промыслами в стенах учебного заведения будет способствовать формированию чувства любви, уважения и гордости к своей малой Родине, своей стране.

Время реализации проекта. Практическая часть проекта осуществлялась в течение второго семестра 2011-2012 учебного года: - в процессе выполнения творческих зачетных работ по дисциплине «История стилей в костюме» (специальность «Конструирование, моделирование и технология одежды»); - в процессе выполнения практического задания итоговой письменной экзаменационной работы (профессия «Художник по костюму»).

Основными направлениями решения задачи поставленной цели являются:

1. Научно-исследовательская (поисковая) работа включает: организацию и проведение экскурсий в краеведческий музей, музей народного костюма, Дом ремесел, Центры декоративно-прикладного творчества; встреча с мастерами народного и декоративно-прикладного творчества; анализ литературы по данной проблеме, осмысление теоретических аспектов народной культуры; изучение современных направлений дизайна интерьера, накопление и обработка материалов.

2. Активное творчество: работа команды - написание научных рефератов, статей, исследовательских работ; проектирование форм стеллажа-витрины, выполнение эскизов, подбор тканей и материалов, декоративной отделки; изготовление макетов кукол, проработка конструктивного решения моделей одежды.

3. Практическая часть проекта: оформление интерьера, установка стеллажа и его декорирование, дизайн экспозиции этно-проекта.

Методы решения задач

Все методы решения задач направлены на организацию благоприятных условий для деятельности творческих лабораторий. Во время работы над данным дизайн-проектом был исследован процесс создания художественного образа от выбора источника творчества, через разработку эскизов, анализ технологии выполнения работ к представлению результатов творчества. Подобная форма организации деятельности позволила ненавязчиво сочетать две стороны, существующие в любом искусстве: область техническую и область творческую.

Экспериментально-аналитические методы решения задачи были направлены на формирование умений студентами выделять, анализировать и исследовать свойства объекта деятельности. К ним относятся и развитие логического мышления по установлению причинно-следственных связей, формулировке выводов, технического мышления по степени новизны

мыслительного продукта (репродуктивное, продуктивное, творческое), пространственных представлений, критического мышления (способности выбирать рациональные способы деятельности, обоснование своих решений).

Последовательность работы над проектом

При выборе и анализе возможных средств достижения целей и решения поставленных задач проводится сбор, изучение и обработка информации о возможных путях и средствах удовлетворения поставленной цели.

На технологическом этапе выполнения творческого проекта выявляются свойства ткани, из которой будут изготавливаться модели одежды; особенности конструктивного решения изделий одежды как мужского, так и женского народного костюма, расположение линий членения; проработка цветового сочетания и вариантов декоративной отделки; целостная работа над художественным образом.

Дизайн-конструкторские задачи направлены на разработку моделей одежды русских народных костюмов различных регионов (Курского, Воронежского края, Тульской, Орловской, Тамбовской губерний), а также народных костюмов Староосколья, выполненных в масштабе 1:2 по образцам музейных экспонатов, и образцов стилизованных народных костюмов южного и северного комплексов, представленных на тряпичных куклах.

На заключительном этапе выполнения творческого проекта устанавливаются оценочно-коррекционные задачи направленные на развитие оргдеятельностных качеств, таких как:

- самоанализ и самооценка;
- владения методами рефлексивного мышления – анализ этапов деятельности, вычленение использованных способов, поиск противоречий;
- осознание своего результата, сравнение его с аналогичными результатами однокурсников и др.

Результаты решения задач

В последнее время во всем мире разрабатываются и реализуются на всех уровнях многочисленные музейные проекты и программы, программы этнического воспитания, направленные на развитие у современных детей адекватных норм поведения, этнической культуры, эстетического вкуса.

В «Старооскольском техникуме технологий и дизайна» давно существует кабинет краеведения, в котором собраны экспонаты народного быта, различных промыслов, символика районов Белгородской области, образцы народного костюма нашего края. С целью популяризации этнической культуры, развития эстетического вкуса студентов и изменения дизайна учебного заведения было решено оформить выставочный стеллаж-витрину в фойе техникума. Решение реализовать данный проект, было обусловлено также в связи с актуальностью изучения в нашей стране отечественной культуры, обращения к исторической памяти народа, обретения национального самосознания. Таким образом,

данный этно-проект может рассматриваться и в качестве важнейшего элемента региональной культуры.

В ходе работы над проектом была проделана большая научно-исследовательская работа по сбору и анализу материала, разработан план-проект, выполнен эскиз реализации продукта (Приложение 2), проделана работа по сбору материалов конструктивного решения костюмов, подбору тканей, анализу вышивки и декоративного решения. Начата работа по изготовлению тряпичных кукол в стилизованных народных костюмах различных губерний (Приложение 3).

Всему этому предшествовала большая работа, направленная на проведение внутритехникумовского конкурса проектов студентов. Проект, признанный лучшим и утвержденный для реализации, представлен в данной конкурсной работе.

Описание продукта проекта

Проект представлен в виде выставочной стеклянной витрины с зеркальной задней поверхностью, в которую вмонтированы полки. Витрина состоит из трех секций, центральная секция разделена на полки. В левой боковой секции расположены предметы старины – прялка, рушники, крынки, лапти и др., в правой – современный костюм, разработанный на основе народных традиций. В центральной части на верхней полке – экспозиция тряпичных кукол в стилизованных народных костюмах различных губерний, выполненных руками студентов. На нижней полке центральной части стеллажа представлены манекены с народными костюмами, реконструированными по музейным экспонатам, разработанные в рамках дипломных проектов студентов выпускных групп, обучающихся по профессии «Художник по костюму». Особое внимание уделено народному костюму нашего края – костюму Староосколья. Планируется изготовить повседневный костюм, нарядный костюм незамужней девушки, костюм замужней женщины, мужской костюм.

Костюм Староосколья

Возникновение, развитие и в целом судьба народного костюма неразрывными узлами связаны со сложной историей заселения Оскольского края в XVI – XVIII столетиях, формированием этнического состава населения, постепенным складыванием местных традиций под воздействием природных, социально-бытовых факторов и хозяйственной деятельности наших предков. Изменяясь с течением времени под влиянием вышеуказанных факторов, традиционная одежда вместе с тем нередко на протяжении столетий сохраняла древние черты в покрое, украшении, терминологии.

Народная одежда Староосколья (бывшие Курская и Воронежские губернии после образования в 1954 году Белгородской области) является своеобразной неотъемлемой разновидностью общерусского национального костюма с присущими ему характерными особенностями. Традиционный костюм края был достаточно разнообразен, в первую очередь это относится к

женскому костюму. В Осколье бытовали почти все основные комплексы женской одежды, выделенные этнографами на территории России:

- поневный;
- сарафанный комплексы;
- с домотканой юбкой (андарак).

Женский костюм

Основу женского традиционного костюма составляла рубаха. Во второй половине XIX – начале XX в.в. в Осколье основной была рубаха, состоящая из двух частей: верхней и нижней, соединенных поперечным швом.

Важнейшим устойчивым этническим признаком, который характеризовал региональную локализацию, был крой рубахи. Преобладала рубаха с плечевыми вставками – «поликами», которая типична для всех восточных славян. Русские женщины носили такую рубаху с сарафаном, юбкой и поневой.

Бытовали рубахи с «поликами» - плечевыми вставками, преимущественно по утку, с цельнокроеным рукавом, на кокетке. Оформление ворота имело 3 вида:

- а) в виде невысокой стоячей планки;
- б) в виде невысокой обшивки;
- в) отложной воротник.

Цвет в одежде был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Белгородскими мастерицами использовались следующие основные цвета ниток: красный, черный, зеленый, алый и синий. Красный символизировал солнце, огонь, кровь и обозначал тепло, любовь, красоту, победу. На женской и мужской одежде он означал вечный союз с черной землей. Черный цвет – излюбленный в нашем регионе. Под ним подразумевался вечный покой, чернозем, плодородная земля, которую ласково величали «матушкой-кормилицей». Зеленый цвет олицетворял растительный мир окружающей природы, изобилие, надежду, спокойствие, радость и свободу. Желтый цвет означал кратковременную разлуку. Алый цвет – грусть неразделенной любви. Красно-оранжевый всегда назывался в народе цветом солнечного тепла, а яркий малиновый – восход и закат солнца.

В XIX веке поневу в основном продолжали носить в южнорусских губерниях. «Завеска» (фартук, передник) повязывался на талии и закрывал верхнюю часть поневы, оставляя открытой нижнюю часть, более богато вышитую. Завески всевозможных цветов готовились на мануфактурах из шерстяных, хлопчатобумажных набивных тканей, из домотканого полотна.

Появление у русского населения полосатой юбки (местное название «андарак») относится к периоду не ранее XV века, связано с бытом военно-служилого сословия. «От пояса до ног - 77 дорог», - так звучит загадка об однодворческой юбке. Цвет полос был преимущественно красным или черным.

Поневный комплекс состоял из:

1. рубахи,

2. поневы-юбки,
3. запона – передника,
4. украшений, пояса,
5. кички и сороки, платка,
6. лаптей.

Понева была одеждой замужних женщин, в обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой».

Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Запон придавал костюму законченность, определенную монументальность.

Мужской костюм

Составными элементами мужского комплекса костюма являлась рубаха, порты, обувь, головной убор, верхняя одежда, пояс, иногда навесные украшения.

В XIX-начале XX века бытовало несколько типов восточнославянской мужской рубахи. Самой распространенной была туникообразная рубаха прямого покроя с разрезом ворота на левой стороне груди - «косоворотка».

Длинные прямые, иногда скошенные к запястью, достаточно широкие рукава пришивали по основе ткани. Под рукава под мышками, вшивались ромбовидные или треугольные холщевые вставки – ластовицы; в более позднее время их шили из цветного ситца или кумача. Ластовицы придавали рубахе объемность, предохраняли ее от разрывов при резких и широких движениях рук. По мере изнашивания ластовицы выпаривали и вшивали новые.

Ворот детали по шее, с узкой обшивкой из холста или из покупной ткани и застегивали на пуговицу.

Праздничные косоворотки украшали вышивкой по планке спереди, вороту-стойке, подолу и по обшлагам рукавов.

Как уже было сказано, мужчины носили рубахи с портами. Шили их из домотканой холстины, но чаще – из пестряди синего цвета в елочку или полоску – белую или красную, нередко шили из набойчатого холста.

Согласно этнографическим данным, крестьянские порты в XVIII-XIX веках были узкие и укороченные.

Верх портов собирался на шнур-гашник, завязывающийся спереди, благодаря которому они удерживались на бедрах.

В Староосколье у сельского населения обоих полов и всех возрастов повседневной верхней весенне-осенней одеждой были зипуны. Чаще всего их шили длинными, ниже колен, из толстого домашнего сукна, окрашенного в коричневый, реже в черный цвет. Рукава делались длинными, чуть зауженными книзу. Зипуны шили без воротника, с глубоким запасом налево. Спина несколько приталена, подол расширен за счет 2-3 клиньев, вставленных в бока между полами и спинкой и заложенных в глубокие складки по боковым швам. Застегивались зипуны на один крючок или одну металлическую пуговицу глубоко слева у пояса воздушной петлей.

Заключение

«Не то дорого, что красно золото, а то дорого, что мастера доброго» - эта старая пословица отражает отношение народа к своим умельцам.

Земля наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами, творившими яркое самобытное искусство. Это и создатели старинных храмов, и народные сказители, и вышивальщицы, и кружевницы, и кузнецы, и резчики, и гончары.

В нашей стране сложились целые народные промыслы, где хранятся и развиваются традиции народного искусства. Авторы этих изделий – люди интересные самобытные. Ведь секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Каждый мастер привносил что-то своё, но при этом помнил и использовал то, что досталось по наследству. Именно потому мы любим каждую вещь народного умельца и удивляемся сколько простоты и мудрости скрыто в ней, сколь точна форма, искусен затейливый орнамент.

У учащейся молодежи вырабатывается ценностное отношение к культурному наследию, воспитывается интерес к традиционной культуре. Знание истоков народного творчества, его художественной природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть духовной культуры человека.

Коллекции русского народного костюма – это большой и увлекательный мир, обладающий неиссякаемыми жизненными силами для современника, это – своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма.

Библиографический список

1. Беликова Т.П., Емельянова М. И. Живые родники Староосколя. Ст. Оскол. ТНТ, 2003 г.
2. Емельянова М. И. Эволюция русской народной одежды Старооскольского края. Ст. Оскол. ТНТ, 2009 г.
3. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1997 г.

Интернет-ресурсы:

<http://www.costumehistory.ru> Загл. с экран

Территория учебного заведения

Интерьер учебного заведения:

Интерьер учебного заведения:

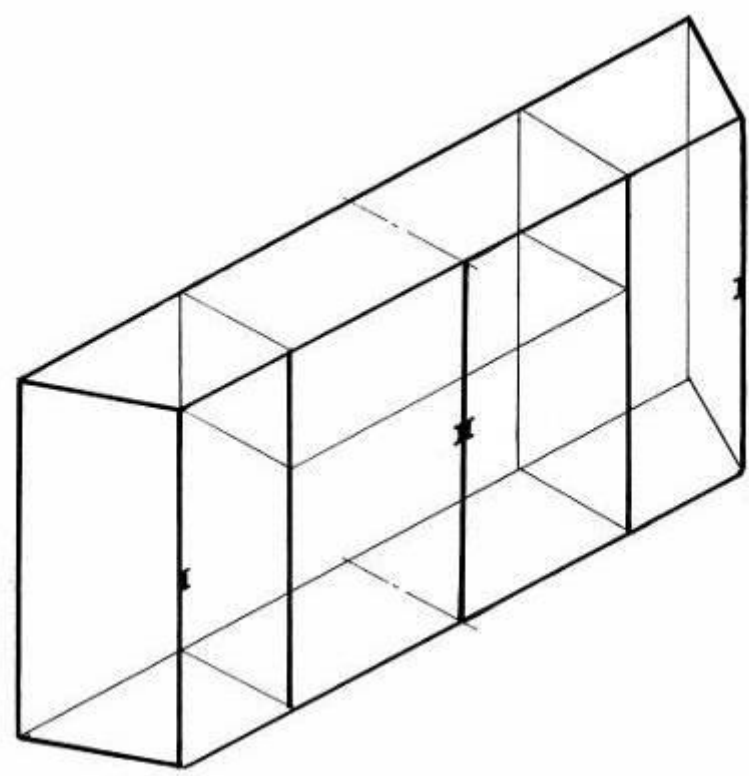
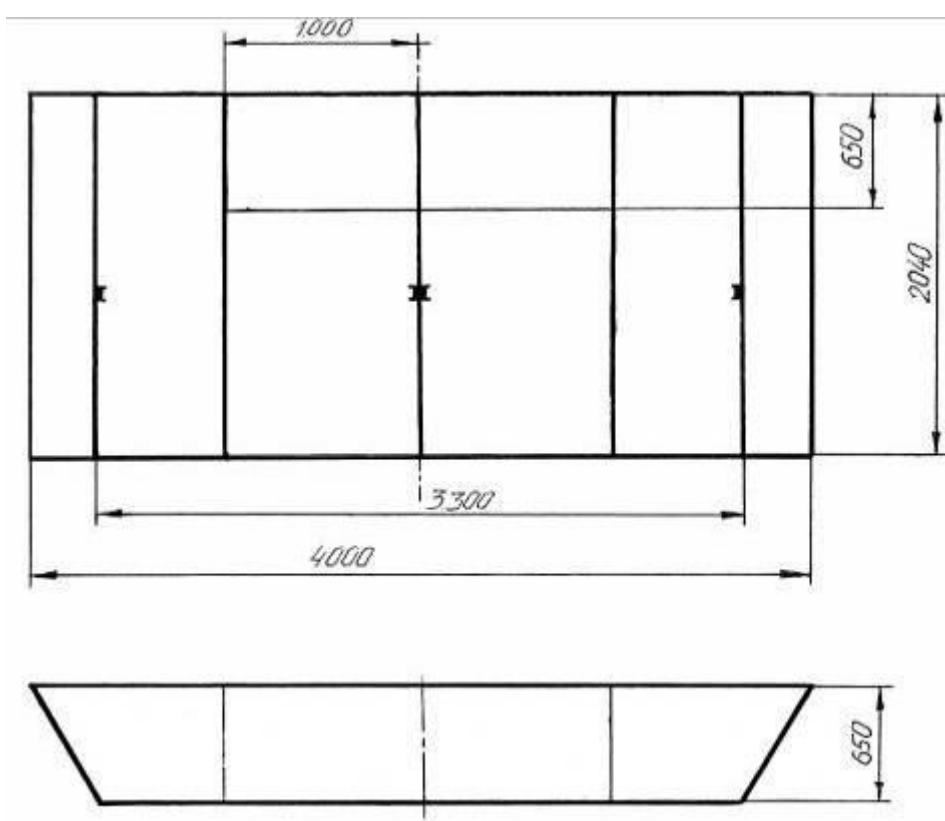

Эскизный проект стеллажа-витрины:

Реализованный проект в фойе учебного заведения:

План-проект стеллажа-витрины

Экспонаты тряпичных кукол, изученные при посещении выставки декоративно-прикладного творчества городского Центра декоративно-прикладного творчества

Экспонаты городского краеведческого музея, послужившие основой для исследования форм и конструкции костюма Староосколья, быта нашего края