

На правах рукописи

НЕОРОНОВА Алиса Павловна

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
КОСТЮМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУССКИХ НАРОДНЫХ
ТРАДИЦИЙ**

Специальность 17.00.06 –
Техническая эстетика и дизайн

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

Москва – 2022

Работа выполнена на кафедре Искусства костюма и моды в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)

Научный руководитель:

Ковалева Ольга Владимировна

кандидат технических наук, доцент кафедры
Искусства костюма и моды ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет им.
А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»,
г. Москва

Официальные оппоненты:

Упине Анастасия Михайловна

доктор искусствоведения, доцент ВАК, профессор
кафедры Дизайна и декоративно-прикладного
искусства ФГБОУ ВО «Московский
государственный Институт Культуры» (МГИК),
г. Химки

Калашникова Наталья Моисеевна

доктор культурологии, профессор,
профессор кафедры Истории и теории искусства
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных
технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург

Ведущая организация:

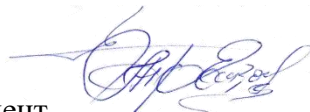
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова), г. Москва

Защита состоится 26 мая 2022 г. в 12:30 час. на заседании диссертационного совета
Д 212.144.05, созданного на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», по адресу: 119071,
г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
и на официальном сайте: www.kosygin-rgu.ru

Автореферат разослан « ___ » _____ 2022 г

Учёный секретарь
диссертационного совета,
доктор технических наук, доцент

Новиков Александр Николаевич

Актуальность темы исследования.

В век глобализации, развития и функционирования всемирного рынка, производящего однотипную продукцию, нивелирующую национальную идентичность, размывающую этнокультурные отличия, встает острый вопрос о сохранении национальных ценностей. Народный костюм – одно из важных составляющих культурного наследия, поэтому важно пробудить интерес современных дизайнеров к исследованию русского народного костюма и народных традиций, что позволит сформировать уникальную и узнаваемую русскую школу дизайна.

Важной задачей является разработка современного подхода и методики, которая позволит соединить русские народные традиции с новыми явлениями в дизайне и социуме, на основе знаний законов эволюции традиций в русском костюме, с учетом отечественной и зарубежной методологической базы, что расширит ассортиментные возможности производства по созданию уникального изделия, отражающего «национальную идентичность».

Диалектика традиционного и новаторского, понимание сущности и своеобразия традиций необходимо для построения концептуальной модели развития современной отечественной индустрии и культуры в целом, а также осмысление ее форм в историческом срезе и прогнозировании будущего.

Степень разработанности темы исследования. Данное диссертационное исследование основывается на отечественных и зарубежных фундаментальных трудах по истории, теории и методологии дизайна, таких авторов как: А.А. Грашин, В.Ф. Рунге, Г.П. Щедровицкий, В.Р. Аронов, И.А. Розенсон, А.Н. Лаврентьев, С.О. Хан-Магомедов, В.Ф. Сидоренко, Н.П. Огромный вклад на формирование методики оказали научные труды по проектированию одежды различного назначения таких ученых как проф. Козлова Т.В., проф. Петушкова Г.И., Ермилова В.В., Савельева И.Н.. Особое внимание уделено научным работам по созданию и изучению методологии, теории, практике включения народных традиций в костюм таких авторов -

Пармон Ф.М., Калашникова Н.М., Горина Г.С., Мерцалова М.Н., Маслова Г.С., Мизонова Н.Г., Нуржасарова М. А.

Для более полного анализа этапов проектирования костюма были рассмотрены зарубежные методики, используемые в образовательных процессах по дизайну костюма в международной школе Central Saint Martins (London), основанные на разработках таких теоретиков и практиков как Richard Sorger, Simon Savewright, Robert Leach, Colin Renfrew, Caroline Tatham, John Christopher Jones.

Целью диссертационного исследования является формирование научной базы для разработки актуальной методики проектирования современного костюма с использованием русских народных традиций.

В соответствии с поставленной комплексной целью в диссертационной работе составлены и решены следующие **задачи**:

1. Провести исторический анализ развития костюма в России, отследить процесс формирования понятий «русский костюм» и «русский стиль»;
2. Исследовать коллекции мировых и отечественных брендов, использующих элементы русской художественной культуры для выявления роли народных традиций и национальной культуры в формировании ассортимента национальных брендов;
3. Проанализировать современные методы дизайн - проектирования, систематизировать приемы разработки современного костюма с использованием народных традиций;
4. Разработать актуальную методику проектирования современного костюма с использованием русских народных традиций;
5. На практике апробировать методику проектирования современного костюма с использованием русских народных традиций.

Объект исследования - коллекции отечественных и мировых брендов, использующих элементы русской художественной культуры.

Предмет исследования - приемы и методы и проектирования современного костюма с использованием народных традиций.

Методологической основой диссертационной работы являются принципы системного исторического анализа, учитывающие диалектику развития изобразительного искусства, дизайна, моды и костюма на современном этапе.

Основные методы, применяемые в исследовании: в диссертационной работе были использованы теоретические и эмпирические методы исследования. Теоретические исследования опирались на:

- исторический анализ (при изучении истории костюма в России; истории брендов и коллекций, использующих народные традиции; отечественных и зарубежных фундаментальных трудов по истории, теории и методологии дизайна, проектирования костюма и костюма с использованием народных традиций);
- восхождение от абстрактного к конкретному (при определении нового видения костюма современности);
- сравнительно-сопоставительный анализ и классификация (при анализе подходов к дизайну в общем, и проектированию костюма, в частности);
- формально-стилистический метод исследования (при анализе современных брендов и коллекций использующих народные традиции для определения критериев анализа);
- выводы, полученные в практической части работы, и последовательность этапов методики основываются на эмпирическом эксперименте.

Научная новизна исследования состоит в:

1. Создании научной базы, способствующей разработке актуальной методики проектирования современного костюма с использованием народных традиций;
2. Проведении уникального исследования коллекций отечественных и мировых брендов, использующих элементы русской художественной

культуры для выявления роли народных традиций и национальной культуры в формировании художественно полноценного ассортимента одежды;

3. Проведении анализа современных методов дизайн-проектирования одежды, в систематизации приемов разработки современного костюма с использованием народных традиций.

Теоретическая значимость работы содержится в следующих результатах исследования:

1. Алгоритм построения методики проектирования служит основой для научных исследований в области дизайна;
2. Предлагаемая методика служит основой для учебных программ, лекций, практик в области дизайна;
3. Изученные и полученные данные рекомендованы к использованию в качестве информационной базы данных для проведения исследований дизайнерами на тему народных традиций, народного костюма, отечественной и зарубежной методической базы.

Практическая значимость работы содержится в следующих результатах исследования:

1. Разработана актуальная методика проектирования современного костюма с использованием русских народных традиций;
2. Методика используется брендами и дизайнерами в разработке коллекций на основе народных традиций на отечественных предприятиях;
3. Выявлены основные способы актуализации народных традиций и русского стиля в современном костюме;
4. Разработаны и реализуются рабочие программы, лекции и практические задания для студентов обучающихся по направлениям «Искусство костюма и текстиля», «Реставрация», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн костюма» по дисциплинам «Выполнение проекта в материале», «Макетирование», «Моделирование текстильных изделий», «Конструирование текстильных изделий», «Макетирование и креативное конструирование», «Проектирование»;

5. Данные диссертационного исследования могут быть оценены как объективные условия для разработки изделий, коллекций, проектов дизайнерами, рабочих программ и учебных пособий в области дизайна и креативных индустрий.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Установлено, что методика проектирования современного костюма с использованием русских народных традиций содействует: расширению ассортимента одежды; формированию мотивированного интереса молодых дизайнеров к использованию русских народных традиций в проектировании;
2. Доказано, что формирование образа современного костюма происходит за счет использования методической триады «Материал. Технология. Форма» и детального исследования народных традиций и современных трендов на предмет выявления ключевых материалов, технологий, форм и цвета, используемых для работы с триадой;
3. Определено, что развитие мотивированного интереса потребителей к культурным ценностям происходит через раскрытие творческой концепции, основанной на русских народных традициях, используемых в коллекциях современных отечественных дизайнеров;
4. В процессе исследования истории отечественного костюма, начиная с XI века, выявлены причины возникновения понятий «русский народный костюм», «русский стиль», «народные традиции», активно влияющие на развитие современного костюма.

Содержание диссертационной работы соответствует пункту паспорта специальности 17.00.06:

1. Способы осуществления процессов художественного проектирования изделий из металла, древесины, стекла, керамики, камня, ткани, трикотажа, кожи, и других видов материалов.

Апробация результатов исследования: результаты диссертационного исследования получили высокую оценку, удостоились наград на следующих конкурсах, фестивалях: Международный фестиваль дизайна в Пекине (2018);

Конкурс на получение Гранта на обучение в Central Saint Martins (London) 2011, 2013-14 г.г.; Недели моды (Российская, Московская, Эстет) – 2012 - 2018 г.г.; Конкурс В.М.Зайцева; Фестиваль моды П.Кардена; Фестиваль дизайна «Точка.Ру» и других. Выставках – «СРМ», «Текстильлегпром», «Интерткань». Конференциях: Инновации и технологии к развитию теории современной моды «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)». I научно-практическая конференция, посвященная Ф.М.Пармону; III Международный Косыгинский форум «Современные задачи инженерных наук» - 2021; Международная научно-техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ - 2020); II Международная Олимпиада Дизайна и других.

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.Косыгина» по направлениям подготовки «Искусство костюма и текстиля», «Реставрация», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», в образовательные программы “Лаборатории креативных сфер”, курса BA Fashion Central Saint Martins (London).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, 3 из которых были изданы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем работы определены целью и задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов по каждой главе, выводов по работе, списка литературы и приложений. Объем диссертационной работы составляет 178 страниц, содержит 58 рисунков, 18 таблиц и 18 приложений. Список литературы состоит из 122 библиографических и электронных источников.

Краткое содержание и основные результаты работы

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены цели и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «История русского костюма. Формирование понятий «русский костюм» и «русский стиль»» проводится исторический

анализ развития костюма в России, на предмет определения и выявления причин появления понятий «русский народный костюм», «русский стиль», «народные традиции». В данном контексте, историю и развитие костюма можно разделить на четыре ключевых периода:

Первый период – с X - XVII век. В это время русский костюм делится на светский и народный, однако данное деление очень условно. Главное отличие одного от другого было в убранстве и оформлении (ценности, количестве и качестве материалов). Проанализировав исторические источники, можно сделать вывод о том, что костюм состоял из: холщовой рубахи (туники) длиной до коленей с длинными просторными рукавами. Рубаха обязательно подпоясывалась. Оформлялись в основном рубахи женские и состоятельных людей. Со временем наблюдались изменения в основном верхней одежды - кафтана, получившего в будущем различные названия. По сути, в данное период времени существует «народный костюм» (в плане конструкции), но с отличным оформлением и декором.

Второй период – XVII – начало XX века. Начиная с XVIII века и приходом Петра I на престол, костюм, как большинство культурных и бытовых явлений, четко разделяется на светский европеизированный и народный. Светский придворный костюм представляет собой практически полное заимствование европейской моды. Костюм крестьян (или «народный костюм») стал еще сильнее идентифицироваться по регионам (выявились ключевые особенности, касающиеся конструкции, состава комплекта, оформления).

Не смотря на столь резкий переход к европейской культуре в XVIII в., данное историческое событие ярко подсветило образ исконно русской культуры. Региональные особенности комплексов костюма также помогают нам проследить влияние соседних стран и уловить идентификационные черты, это, в свою очередь, дает представление о том, что такое русский костюм, его состав и особенности.

В главе проводится анализ народного костюма центральных и южных регионов, как формообразующих. Собранные данные дают обширную базу для работы с реставрацией и реконструкцией костюма, так и служат ресурсом для работы современных дизайнеров. В ходе исследования была разработана и апробирована методика ретроспективного анализа народного костюма (рисунок 1).

Рисунок 1 – пример ретроспективного анализа народного костюма и создания реконструкции на его основе (методика разработана автором).

Третий период – конец XIX начало XX вв. Благодаря четкому разделению на светский и народный костюм, началось зарождение такого понятия как «русский стиль». В данный период еще существовал придворный и народный костюм, при этом, можно сказать, что «русский стиль» стал формироваться именно при дворе. Благодаря проведению Русского бала в 1881 году, а затем в 1903, светская одежда стала обращаться к истокам – как к историческому костюму (X-XVI в.в.), так и народному.

Четвертый период – начало XX – н.в. В связи с определенными историческими обстоятельствами русская культура как таковая, а с ней и повседневный костюм меняются. Одежда принимает практически современный для нас внешний вид. Появляется профессия дизайнер и модельер. Именно они задают тренды на русскую культуру в костюме:

начиная с Надежды Ламановой, которая работала с данной темой еще при дворе, а затем и при советской власти, продолжая огромным количеством зарубежных модельеров – П.Пуаре, Ч.Ворт, Шанель, Ив Сен Лоран, которые используют «русские народные традиции» в своих коллекциях.

В послевоенный период Общесоюзный дом моделей активно работает с русской тематикой. Отдельно стоит выделить творчество В.М.Зайцева. В конце XX – начале XXI века также появляются бренды, для которых тема народных традиций становится основой философии и ДНК.

Исторический анализ помогает выявить художественные и конструктивные особенности народного костюма; увидеть периодическое появление тренда на народные традиции в зарубежной и отечественной практике; сделать первичные выводы, относительно работы с современным костюмом; отметить отсутствие системной базы, которая бы могла помочь в формировании актуального изделия не только в «этно», но и повседневном стиле.

Во второй главе «Анализ коллекций брендов, использующих русские народные традиции» выявляется роль народных традиций и культуры в формировании национальных брендов и их изделий. Самобытная культура и этнос – могут стать новым витком развития для науки и дизайна, ключевым конкурентным преимуществом. За последние двадцать лет появилось достаточное количество дизайнеров и брендов, транслирующих русский стиль, и использующих народные традиции и культуру как базу для формирования своих изделий и коллекций. Для установления полноценного представления о русском стиле в современном костюме, произведен анализ коллекций брендов, использующих русские народные традиции, а также самих брендов, работающих с русским стилем, по таким базовым общепринятым критериям как: идея и философия бренда; ценности бренда; миссия, позиционирование; целевая аудитория и сегмент рынка. Можно отметить, что в среднем 2-3 из предложенных пунктов отражают принадлежность к русской культуре. Анализ коллекций на выявление

народных традиций в изделиях проводится по таким критериям как - форма и силуэт костюма, изделия; пропорции; цвет; конструкция; материалы; орнамент; декор; аксессуары (рисунок 2).

<p>1. Форма, силуэт</p> <p>Силуэт приталенный, трапециевидный или прямой. Формы костюма вытянутые</p>		<p>5. Материалы</p> <p>Натуральные ткани, либо современные смесовые материалы высокого качества: шелк, мерсеризированный хлопок, лен, шерсть, вискоза.</p>
<p>2. Пропорции</p> <p>Пропорции гармоничные согласно золотому сечению</p>		<p>6. Орнамент</p> <p>Переработанный традиционный русский орнамент в авторский фантазийный, растительный; геометрически принт.</p>
<p>3. Цвет</p> <p>Сложные цветовые сочетания, натуральные, природные оттенки</p>		<p>7. Декор</p> <p>Фактуры меха, авторские фантазийные принты, аппликации, вышивки, жемчужная аппликация</p>
<p>4. Конструкция</p> <p>Необычные авторские конструкции, основанные на элементах традиционных русских рубах и сарафанов. Используется рубашечный покрой рукава, сборки.</p>		<p>8. Аксессуары</p> <p>Линейка аксессуаров, включающая платки, головные уборы, сумки, обувь. Аксессуары отражают тематику через принты, цвет, вышивку, фактуры.</p>

Рисунок 2 – пример анализа коллекций с использованием народных традиций.

Из проведенного исследования следует вывод о том, что отражение русского стиля в современном костюме зачастую достигается за счет:

- использования народного кроя или его элементов, что позволяет создавать лаконичный силуэт и необычные решения изделия;
- применения цветовой гаммы, рождающейся в сочетании традиционных и актуальных цветов;
- применения росписи, принтов, вышивки на основе стилизованной народной росписи;
- декорирования изделий авторским принтом на основе стилизованного русского орнамента, росписи или традиционной вышивки, кружева, которая также стилизуется и выполняется вручную или адаптируется под автоматизированное производство, что сближает с современностью;
- применения лоскутной техники, пэчворка и апсайклинга не только в контексте декора, но и причастности к эко-тенденции;
- зачастую, дополнением к костюму являются аксессуары: шарфы, сумки, бижутерия, выполненная в более традиционной русской интерпретации, что придает образу национальную принадлежность.

Полученные данные способствуют грамотному формированию актуальных изделий и коллекций с использованием народных традиций по авторской методике на практике.

В третьей главе «Анализ существующих методов проектирования костюма» проведен теоретический и практический анализ, синтез существующих методов и методик; изложены основные причины создания методики. Дизайн, как процесс «промышленного творчества», помимо креативных навыков, непременно требует для себя определенного четкого и структурированного метода, особенно в контексте создания изделий и коллекций с использованием народных традиций.

В главе произведен анализ отечественных и зарубежных методов и методик как дизайна в целом, так и проектирования костюма с включением народных традиций. В первую очередь, были изучены фундаментальные труды по истории, теории и методологии отечественного дизайна таких авторов как А.А. Грашин, В.Ф. Рунге, Г.П. Щедровицкий, В.Р. Аронов, И.А. Розенсон и других. Данные материалы дают основательную академическую базу и понимание дизайн - процесса в целом и том, как принципы работают именно в нашей стране. Затем был исследован опыт, связанный непосредственно с проектированием одежды различного назначения. Обширный вклад в решение проблемы внесли проф. Козлова Т.В., проф. Петушкова Г.И., Коблякова Е.Б., Савельева И.Н. Если говорить о проектировании современного костюма со включением народных традиций, то русская школа имеет обширную базу данных как для изучения народных традиций и русского народного костюма, так и включения их в актуальную практику. Наиболее значимые труды можно выделить у таких авторов – Пармон Ф.М., Мерцалова М.Н., Калашникова Н.М., Горина Г.С., Маслова Г.С., Мизонова Н.Г.

Вышеперечисленные авторы и научная база, созданная ими, формируют академическую основу методики. Однако, нельзя не учитывать зарубежную практику, которая также дает потрясающие результаты и в полной мере

раскрывает суть проектного подхода в дизайне, заостряет внимание на детальном исследовании дизайнером народных традиций, трендов, деятельности дизайнеров, работающих с русским стилем в костюме.

Для детального изучения была выбрана английская школа дизайна, поскольку за последнее столетие она сумела вырастить действительно мировые имена. Великобритания является страной, которая особенно чтит свои традиции, сохраняет, интегрирует их в повседневную жизнь, проекты и изделия. Также была возможность знакомства с данной школой не только в теории, но и на личной практике. Методологическую базу проектного подхода раскрывают такие теоретики и практики как Ричард Сорджер, Саймон Сейврайт, Роберт Лич, Колин Ренфрю, Кэролайн Тэтхейм, Джон Кристофер Джонс, а также методы, используемые в образовательных процессах по дизайну костюма в международной школе Central Saint Martins (London).

Эмпирическим методом были исследованы различные подходы в проектировании. Опыт показал, что наиболее эффективной работа становится при синтезе методов, отборе и доработке наиболее актуальных принципов.

В четвертой главе «Разработка методики проектирования современного костюма с использованием русских народных традиций. Апробация методики на практике» представлена авторская методика проектирования современного костюма на основе народных традиций, представлены примеры изделий и коллекций, разработанные по методике.

Для грамотного проектирования актуального изделия или коллекции с использованием народных традиций необходима методика, отвечающая требованиям современности: развитие у дизайнера мотивированного интереса к работе с народными традициями; акцент на работу с народными традициями и способы их проработки; конкретизация каждого этапа; структурирование деятельности дизайнера, что делает ее наиболее продуктивной и эффективной; доступность для понимания специалисту разного уровня. Предлагаемая методика является алгоритмом построения полноценного проекта от идеи до реализации изделия в материале и формировании портфолио, в котором

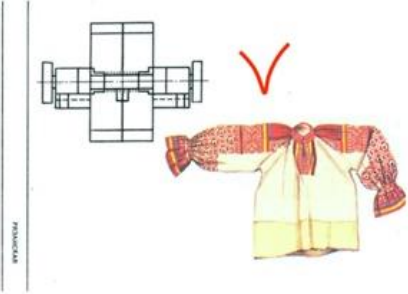

определены этапы изучения и проработки народных традиций и включение их в современный костюм. Методика является синтезом наиболее актуальных и эффективных методов – отечественного, английского и практического опыта. В главе описывается сама методика, состоящая из 20 этапов, объединённых в 4 блока, 2 из которых посвящены исследованию и практике, 2 других – практике выполнения изделия в материале.

Наиболее значимыми этапами являются:

№	Наименование этапа	Конкретизация сути этапа
1 - 2	Постановка цели создания продукта и формирование образа	На данных этапах формулируется - что, для кого, в каком количестве и качестве проектируется. Здесь дизайнер очерчивает круг исследования, формируется мотивация к проектированию.
4	Формирование идеи и проведение исследования	Для проектирования оригинального изделия важно детально изучить «народную традицию» - ее историческую контекст и уже имеющийся опыт работы современных авторов. Также современные тренды в том сегменте одежды, который планируется к проектированию. Важно не только проанализировать текущий тренд, но и его развитие за последние 5 – 10 лет, для полноценного понимания образа «современного костюма». Подобное исследование активно практикуется в английских методах, благодаря ему результат получается действительно уникальным. Время, рекомендованное для исследования - не менее 25-30% от общего времени работы над проектом.
6	Проработка изделия на основе триады «Материал. Технология. Форма»	Триада успешно используется в промышленном дизайне. Одежда - изделие промышленного творчества, по этой причине триаду уместно использовать в методике. На данном этапе идет более детальная проработка исторического и современного контекста. Определяется пропорция включения народных традиций в продукт (1/3, 2/3, 3/3 – в зависимости от

	назначения изделия). Учитывается и цветовая гамма изделия, которая, в зависимости от назначения и ассортимента, может быть актуальной, народной, комбинированной.
--	---

6 Проработка триады «Материал. Технология. Форма» (рисунок 3)

Материал	Технология	Форма	Пример
Органза, атлас	Жаккардовый рисунок имитирует мотивы ткани народного костюма.	Народная рубашка Рязанской губернии 	

ЕДИНСТВО. Тема «Промысел как символ объединение»		
ФОРМА	Конструкция шушпана и Тульской рубахи и сарафана	Народн
МАТЕРИАЛ	Используется актуальный материал	Совр
ТЕХНОЛОГИЯ	Используется мотив традиционного ремесла - росписи Хохлома; Благодаря использованию современной технологии обработки, изделия становятся удобными для повседневного ношения	Народн Совр
ЦВЕТ	Используется народная и актуальная цветовая гамма. Благодаря изменению цветовой гаммы на современную, изделие становится актуальным для повседневного ношения	Народ/Совр
		
		

Рисунок 3 - пример проработки триады «Материал. Технология. Форма» (методика и комплекты разработаны автором).

5 - 7	Создание черновых эскизов и изучение материалов	Данные этапы могут быть проведены до работы с триадой, в зависимости от креативного замысла дизайнера. Зачастую они также приводят дизайнера к новым решениям.
10	Конструирование	Данный пункт позволяет выбрать наиболее удобный метод конструирования, с учетом уровня подготовленности дизайнера, студента или масштаба производства.
11- 15	Работа с макетом	Данные этапы состоят из - кроя и сметки, примерки, доработки макета; Внесения изменений в конструкцию, технологию, форму; Кроя и сметки чистового изделия.
16- 17	Работа с изделием	Сборка и оформление изделия.
19- 20	Формирование портфолио и презентация	По окончании работы в материале, очень важно сформировать портфолио о ходе работы и презентовать/ продемонстрировать проект. Именно в таком случае проект считается полностью завершенным.

Методика была апробирована в работе с отечественными брендами и производствами, молодыми дизайнерами и студентами. Проекты, на которых проводилась апробация, инспирированы отличной друг от друга тематикой (рисунок 4). Изделия, зачастую, прорабатывают народную традицию с разных точек зрения (материала, технологий, формы, цвета) в изделиях различного назначения, для разного пола и возраста. Благодаря обширной практической и теоретической проработке использования народных традиций, удалось выявить основные средства выразительности, используемые современными дизайнерами для отражения народных традиций и русского стиля в современном костюме. Некоторые из них: конструкции, элементы конструкции народного костюма; орнамент, декоративные элементы народного костюма; народные художественные промыслы, ремесла и другие. Полученные данные также являются практической рекомендацией при разработке современного костюма.

Коллекции и изделия, созданные по методике, получили высокую оценку на международных конкурсах и выставках, пользуются потребительским спросом. Сама же методика отвечает основным требованиям современности и актуальна среди дизайнеров.

Рисунок 4 – пример процесса создания изделий с использованием элементов курского народного костюма (методика и изделия разработаны автором).

Основные выводы по работе:

1. Благодаря анализу истории костюма установлена актуальность использования народных традиций и актуализации русского стиля в костюме, в которой дизайнеры находят концепцию, философию, миссию, новизну и основу для создания собственных брендов и коллекций. Для проектирования

современного костюма с использованием народных традиций важно глубокое исследование народных традиций и современных тенденций.

2. Разработана актуальная авторская методика проектирования одежды с использованием русских народных традиций.

3. Определены основные способы актуализации народных традиций и русского стиля в современном костюме.

4. Выявлены основные средства выразительности, используемые современными дизайнерами для отражения народных традиций и русского стиля в современном костюме.

5. Выявлены основные практические рекомендации для разработки современного костюма на основе русских народных традиций:

6. Выявлена важность общедоступности уже существующей методической базы и базы данных о народных традициях (например - в виде электронного портала).

7. Выявлена важность практического синтеза отечественных и зарубежных методик проектирования, что дает максимальный актуальный эффект в контексте проектирования современного костюма с использованием народных традиций.

8. Установлена взаимосвязь развития мотивированного интереса общества к культурным ценностям через раскрытия творческой концепции на основе русских народных традиций в современных коллекциях отечественных дизайнеров.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

Статьи в изданиях, входящих в «Перечень» ВАК при Минобрнауки России:

1. Неоронова А.П., Ковалева О.В. «К вопросу актуальности методики в проектировании дизайна костюма на основе русских народных традиций», [Текст] // Дизайн и технологии. - 2021. – №82 (124). - с.16-25.

2. Неоронова А.П., Ковалева О.В. «Ретроспективный анализ народного русского костюма», [Текст] // Дизайн. Материалы. Технология. Санкт – Петербург, Санкт – Петербургский государственный университет технологии и дизайна -2021.- №3 (63). - с.115 – 119.

3. Неоронова А.П., Ковалева О.В. «Этнохудожественные явления в современном костюме российских брендов», [Текст] // Технологии и качество. -2021.- №2 (52). - с.72-80.

Статьи в прочих изданиях:

1. Неоронова А.П., Ковалева О.В., Ковалева А.А. «Русские традиции в современном дизайне костюма.», [Текст] // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)». Сборник материалов I научно-практической конференции, посвященной Федору Максимовичу Пармону. - 2021 - часть 2 - с. 169-172.

2. Сиберт К.А., Неоронова А.П., «Русский костюм до и после XVIII в.» , [Текст] // Тезисы докладов 73 студенческой научной конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР – 2021)», -2021 - часть 4 - с.6-17.

3. Ерохина А.Е., Волкова А.Д., Неоронова А.П. «Исследование народного костюма центральных и южных регионов России», [Текст] // Всероссийский форум молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века, - 2021 - часть 3 - с. 67-70.

4. Неоронова А.П., «Практика применения русского народного стиля в дизайне современного костюма на примере бренда NEORONOVA» , [Текст] // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020), - 2020 - часть 3 - с. 237-241.

5. Неоронова А.П., Мурашова Е.М. «Современные практики внедрения элементов русского народного художественного творчества в дизайне костюма.» , [Текст] // Всероссийский форум молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века, - 2019 - часть 2 - с. 290-293.