

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2017 г. Т. Л. Макарова
г. Москва, Россия

© 2017 г. С. Л. Макаров
г. Москва, Россия

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СИМВОЛОВ КОСТЮМА (ССК) В КОЛЛЕКЦИЯХ ДИЗАЙНЕРОВ 2017 г. В РУССКОМ СТИЛЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Аннотация: В статье анализируются системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2017 г. в русском стиле. Впервые рассмотрена символика ССК в дизайне современного костюма в русском стиле сезона весна–лето 2017 г. Определены символы-лидеры и доминирующие символы в ССК данного сезона в дизайне костюма и в фоне его изображения (система «костюм – среда»). Выявлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК коллекций дизайнеров сезона весна–лето 2017 г. Сделан вывод, что семантика символов в системе «костюм – среда» поддерживается цветовой гаммой коллекций. В коллекциях в русском стиле выявлена пропорция групп цветов, близкая к образу русского народного костюма. В результате исследования классифицированы образы русских героинь из сказок и легенд, наиболее популярные в современной индустрии моды. Результаты исследования использованы в разработке базы данных Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова по дизайну современного костюма.

Ключевые слова: база данных по костюму, мода 2017 г., коллекции дизайнеров 2017 г., русский стиль, символ, символ в костюме, система символов костюма, группа цветов.

Информация об авторах:

Татьяна Львовна Макарова — доктор искусствоведения, профессор, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, 117997 г. Москва, Россия. E-mail: tlm27tlm@gmail.com

Сергей Львович Макаров — кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Кочновский пр., д. 3, 125319 г. Москва, Россия. E-mail: mslmslmsl@mail.ru

Дата поступления статьи: 09.10.2017

Дата публикации: 15.12.2017

С. И. Валькевич рассматривает русский народный костюм как систему знаков, в которой закодирован социокультурный опыт народа [4]. Данный культурный код транслируется через костюм в современное общество.

Для художников-модельеров символика русского народного костюма является неисчерпаемым источником по созданию оригинальных концепций костюма в русском стиле. Иностранные модельеры активно цитировали символику русского народного ко-

стюма в дизайне современного костюма еще в начале XX в.: в 1910-х гг. — П. Пуаре (рисунок 1: а) [13], в 1920-х гг. — К. Шанель (рисунок 1: б) [3]. В 1925 г. талантливый русский модельер Л. П. Ламанова представила новое видение костюма, разработанного с использованием национальных мотивов (рисунок 1: в) [6] [ее коллекция была награждена золотой медалью (выставка в Париже)]. В 1976 г. Ив Сен-Лоран создал коллекцию «Русский балет и опера» (рисунок 2: а, б) [7].

В своей статье авторы О. В. Калабина и Е. В. Гоглева приводят принципы создания композиции современных моделей одежды на основе русского народного костюма: рациональная конструкция в зависимости от ширины полотна, гармония конструктивных линий и декора, определенное количество ярких цветов [5].

Все авторы научных трудов о русском народном костюме и цитировании его мотивов в современном дизайне костюма отмечают, что важно единство функциональности и красоты элементов костюма. По нашему мнению, это единство строится на единстве элементов системы символов костюма [8–12].

Рисунок 1 — Модели костюмов из коллекций модельеров: а — Поля Пуаре [13], б — К. Шанель [3], в — Л. П. Ламановой [6]
Figure 1 — The costumes of collections by fashion designers: a — P. Poiret [13], b — C. Chanel [3], c — L. P. Lamanova [6]

Рисунок 2 (а, б) — Коллекция Yves Saint Laurent «Русский балет и опера», 1976 [7]
Figure 2 (a, b) — “Russian ballet and opera” collection by Yves Saint Laurent, 1976 [7]

Анализ системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2017 г. в русском стиле и использование результатов исследования в разработке базы данных. Для статьи мы выбрали результаты нашего исследования, полученные по ССК сезона весна – лето 2017 г. В 2017 г. в летних коллекциях модельеров, разработанных на основе русского народного костюма, на первый план выходит костюм для круизов (рисунок 3: а, б, в).

Рисунок 3 — Коллекции: а — Alexander McQueen, весна – лето 2017 г. [1], б, в — Anna Sui, весна – лето 2017 г. [2]
Figure 3 — Collections: a — Alexander McQueen, spring – summer 2017 [1], b, c — Anna Sui, spring – summer 2017 [2]

В результате анализа коллекций сезона весна – лето 2017 г., разработанных дизайнерами Vilshenko, Anna Sui, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Gary Graham, были выявлены символ-лидер и доминирующие символы «Системы символов костюма» (ССК) [8] для данного года: цветок, лист, горизонтальные полосы и вертикальные полосы (диаграмма 1).

В таблице 1 представлены названия и примеры изображений символа-лидера и доминирующих символов в дизайне современного костюма и в фоне его изображения (система «костюм – среда») в 2017 г. (сезон весна – лето). Все термины по символам и группам цветов (символы-лидеры, цвета-лидеры, доминирующие символы и цвета), а также «система “костюм – среда”» и «ССК — система символов костюма», — взяты из работ Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова [8–12], на которых базируется данное исследование.

Символ-лидер и доминирующие символы в ССК сезона весна - лето 2017 г.

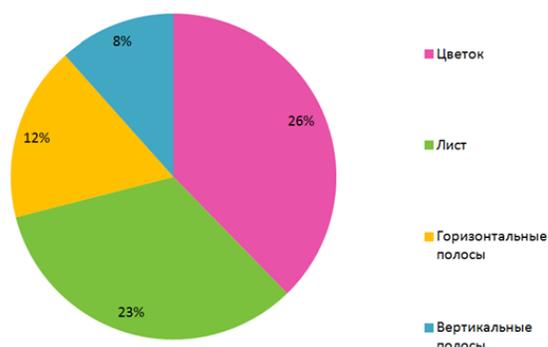

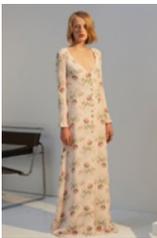
Диаграмма 1 — Символ-лидер и доминирующие символы в ССК сезона весна – лето 2017 г.

Diagram 1 — Leading symbol and dominant symbols in SSC of spring – summer 2017 season

В таблице 1 видно, что в фоне изображения костюма лидирует символ «волна», а доминирует символ «цветок». Семантика символов в системе «костюм – среда» поддерживается цветовой гаммой коллекций. По результатам изучения цветовой гаммы коллекций сезона весна – лето 2017 г. от фирм: Vilshenko, Anna Sui, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Gary Graham, — сделаны следующие выводы. Выявлены доминирующие цветовые сочетания для этого сезона: розовый с красным и розовый с фиолетовым. Таким образом, в дизайне костюма в русском стиле актуальны яркие цвета, которые сочетаются с цитированием стиля и цветовой гаммы в костюме 1980-х гг.

Таблица 1 — Актуальные символы в дизайне костюма и фона его изображения в 2017 г., сезон весна – лето (система «костюм – среда»)

Table 1 — Relevant symbols in costume design and its background image in 2017, spring – summer season (“costume – graphics environment” system)

№ п/п	Символ	Изображение символа в костюме	Символ	Изображение символа в фоне изображения костюма
1	Цветок	 Anna Sui	Волна	 Alexander McQueen
2	Лист	 Vilshenko	Цветок	 Anna Sui
3	Горизонтальные полосы	 Alexander McQueen		
4	Вертикальные полосы	 Anna Sui		

На диаграмме 2 представлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в дизайне современного костюма сезона весна – лето 2017 г.

Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК сезон: весна - лето 2017 г.

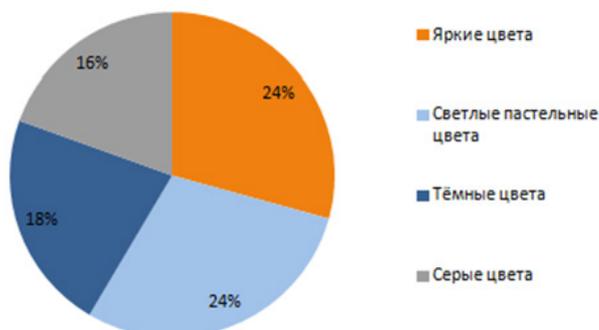

Диаграмма 2 — Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК сезона весна – лето 2017 г.

Diagram 2 — Leading and dominant colors in SSC of spring – summer 2017 season

Как видно из диаграммы 2, цвета-лидеры в дизайне современного костюма в 2017 г. — это яркие цвета и светлые пастельные цвета (по 24%). Доминирующие цвета коллекций сезона весна – лето 2017 г.: серые цвета и темные цвета. В коллекциях в русском стиле данного сезона выявлена пропорция групп цветов, близкая к русскому народному костюму: яркие и светлые цвета преобладают, темных цветов наблюдается среднее количество и серые цвета дополняют общую цветовую гамму костюма.

В таблице 2 представлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК 2017 г.: приведены примеры изображений моделей костюмов из коллекций разных дизайнеров (рассмотрена система «костюм – среда»).

Таблица 2 — Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК в коллекциях дизайнеров сезона весна – лето 2017 г. (система «костюм – среда»)

Table 2 — Leading and dominant colors in SSC of spring – summer 2017 season (“costume – graphics environment” system) designer collections

№ п/п	Название группы цветов	Цвет в костюме («костюм»)	Цвет в фоне изображения костюма («среда»)
1	Яркие цвета	 Anna Sui	 Anna Sui
2	Светлые пастельные цвета	 Vilshenko	 Oscar de la Renta

3	Темные цвета		
		Oscar de la Renta	
4	Серые цвета		
		Gary Graham	Gary Graham

В результате исследования выявлены и классифицированы не только символы и цвета коллекций дизайнеров в русском стиле, но и образы русских героинь из сказок и легенд, наиболее популярные в современной индустрии моды. В таблице 3 приведены данные образы: Аленушка, Царевна-Лебедь, Василиса Премудрая / Василиса Прекрасная, боярыня и др.

Как видно из таблицы 3, наиболее востребованы в дизайне современного костюма самые яркие положительные русские образы: царевны из сказок, русские красавицы-кудесницы, мудрые красавицы; положительные героини — девушки скромного происхождения, получившие в сказке награду за свою душевную чистоту и доброту помыслов. Иногда в дизайне современного костюма используются образы отрицательных героинь: чаще всего это китч, который активизируется в периоды смены модных тенденций.

Таблица 3 — Классификация русских образов в коллекциях современных дизайнеров
Table 3 — Classification of Russian images in the collections of modern designers

№ п/п	Название образа	Изображение	Дизайнер, сезон, год
1	Аленушка		Valentino Весна – лето 2015
2	Боярыня, княгиня		A La Russe Anastasia Romantsova Осень – зима 2012/2013

3	Царевна-Лебедь		Valentino Осень – зима 2016/2017
4	Берегиня, невеста		Alberta Ferretti Весна – лето 2014
5	Настенька из сказки «Морозко»		A La Russe Anastasia Romantsova Осень – зима 2013/2014
6	Василиса Премудрая / Прекрасная		Valentino Осень – зима 2013/2014
7	Жар-птица, нарядная девушка		John Galliano Осень – зима 2010/2011
8	Царевна Несмеяна		Valentino Весна – лето 2015
9	Марфуша из сказки «Морозко»		Alena Akhmadullina Весна – лето 2014

Результаты исследования использованы в разработке базы данных: диаграммы и таблицы, а также иконический материал (изображения моделей костюмов) добавлен в базу данных (рисунок 4), которая, в ближайшей перспективе, будет дополняться новой информацией по другим годам и сезонам (диаграммы, таблицы, иллюстрации, фотографии, эскизы модельеров и студентов).

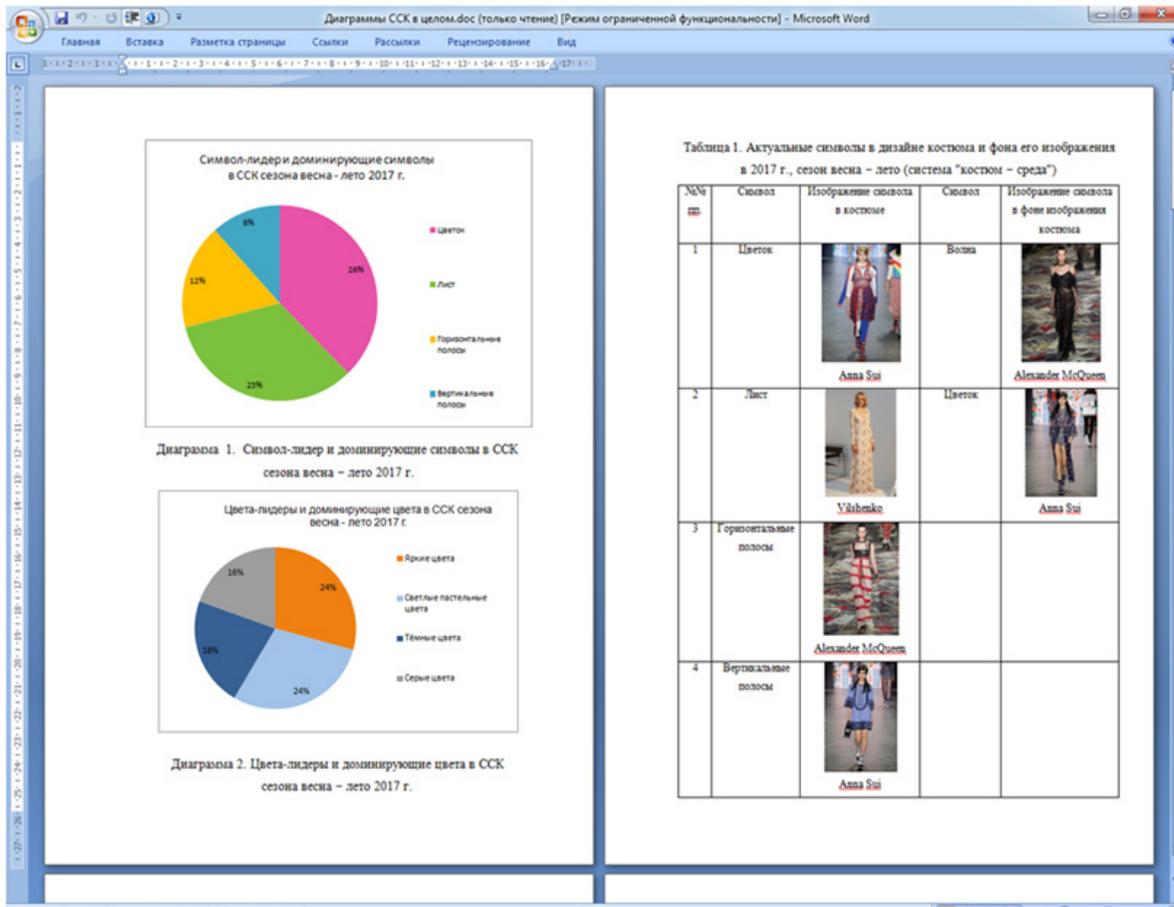

Рисунок 4 — Окно интерфейса программы «Система символов в дизайне современного костюма» (объект Word) с информацией из базы данных: диаграммы и таблица по ССК сезона весна – лето 2017 г.

Figure 4 — Interface window (Word object) of the “Symbol system in design of modern costume” software with database information: diagrams and table of SSC, spring – summer 2017 season.

Выводы по статье.

- 1 Впервые проанализирована символика ССК в дизайне современного костюма в коллекциях дизайнеров в русском стиле сезона весна – лето 2017 г.
- 2 Определены символы-лидеры и доминирующие символы в ССК данного сезона в дизайне костюма и в фоне его изображения (система «костюм – среда»): цветок, лист, горизонтальные полосы и вертикальные полосы («костюм»), волна и цветок («среда»).
- 3 Выявлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК коллекций дизайнеров сезона весна – лето 2017 г. Лидируют в рассмотренных коллекциях яркие цвета и светлые пастельные цвета (по 24%); доминируют серые цвета и темные цвета.

- 4 Семантика символов в системе «костюм – среда» поддерживается цветовой гаммой коллекций.
- 5 В коллекциях в русском стиле выявлена пропорция групп цветов, близкая к образу русского народного костюма: яркие и светлые цвета преобладают, темных цветов наблюдается среднее количество и серые цвета дополняют общую цветовую гамму костюма.
- 6 В результате исследования классифицированы образы русских героинь из сказок и легенд, наиболее популярные в современной индустрии моды: Аленушка, Царевна-Лебедь, Василиса Премудрая / Василиса Прекрасная, боярыня и др. Наиболее востребованы в дизайне современного костюма самые яркие положительные русские образы; иногда используются образы отрицательных героинь, но чаще всего это китч.
- 7 Результаты исследования использованы в разработке базы данных Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова по дизайну современного костюма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Alexander McQueen // Vogue Russia. URL: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2017/ready-to-wear/paris/Alexander_McQueen/ (дата обращения: 09.09.2017).
- 2 Anna Sui // Vogue Russia. URL: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2017/ready-to-wear/nyu-york/Anna_Sui/ (дата обращения: 09.09.2017).
- 3 Блохина И. А. История костюма. М.: Харвест, 2009. С. 100–108.
- 4 Валькевич С. И. Символика орнамента в русских народных костюмах // Elibrary.ru. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20799954> (дата обращения: 09.09.2017).
- 5 Калабина О. В., Гоглева Е. В. Русский народный костюм как художественный источник творчества при проектировании новых моделей одежды // Концепт. 2014. Спецвыпуск № 33. URL: <http://e-koncept.ru/2014/14886.htm> (дата обращения: 09.09.2017).
- 6 Лобачевская О. А., Бертяева Н. А. Костюм в русском стиле. Городской вышитый костюм конца XIX – начала XX вв. М.: Бослен, 2015. 240 с.
- 7 Маделевская Е. Н. Русские народные украшения. М.: Бослен, 2016. 256 с.
- 8 Макарова Т. Л. Система символов в дизайне современного костюма: теория, методология, практика: дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2013. 477 с.
- 9 Макарова Т. Л. Символы в дизайне и рекламе современного костюма. М.: РИО МГУДТ, 2016. 112 с.
- 10 Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Анализ символа «животное» в дизайне современного костюма и использование результатов работы в разработке базы данных и компьютерной программы // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2017. № 3 (369). С. 159–163.
- 11 Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Анализ символа «человек» в дизайне современного костюма и разработка базы данных и компьютерной программы // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2015. № 4 (358). С. 117–120.
- 12 Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Выставки дизайнера и рекламы: новые информационные технологии и креативные решения в дизайне, рекламе и сервисе. М.: РИО МГУДТ, 2016. 108 с.
- 13 Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М.: Изд-во В. Шевчук, 2012. 272 с.

© 2017. **Tatiana L. Makarova**
Moscow, Russia

© 2017. **Sergey L. Makarov**
Moscow, Russia

**SYMBOL SYSTEM OF COSTUME (SSC) ANALYSIS OF 2017 RUSSIAN STYLE
DESIGNER COLLECTIONS AND THE USE OF RESEARCH RESULTS IN
DATABASE DEVELOPMENT**

Abstract: The paper looks at the Symbol System of Costume (SSC) of 2017 Russian Style Designer Collections for the first time with analyzing SSC symbolics in design of modern costume in Russian style of spring – summer 2017 season. The article identifies leading symbols and dominant SSC symbols for the season in costume design and in its background image (“costume — graphical environment” system). The authors detect main colors and dominant colors in SSC of designer's collections of spring – summer 2017 season and come to the conclusion that symbols semantics in “costume – graphical environment” system is supported by color range of collections. A proportion of colors groups which is close to the image of Russian national costume has been revealed in Russian style collections. The study resulted in classification of the most popular images of Russian characters from fairy tales and legends in modern fashion industry. The research outcomes were used for updating authors' SSC database on modern costume design.

Keywords: database of modern costume design, 2017 fashion, 2017 designer collections, Russian style, symbol, costume symbol, symbol system of costume, the group of colours.

Information about authors:

Tatiana L. Makarova — DSc in Arts, Professor, A. N. Kosygin Russian State University, Sadovnicheskaya St., 33, build. 1, 117997 Moscow, Russia. E-mail: 2710tln@list.ru

Sergey L. Makarov — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, The School of Software Engineering, National Research University “Higher School of Economics”, Kochnovsky passage, 3, 125319 Moscow, Russia. E-mail: mslmslmsl@mail.ru

Received: October 9, 2017

Date of publication: December 15, 2017

REFERENCES

- 1 Alexander McQueen. Vogue Russia. Available at: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2017/ready-to-wear/paris/Alexander_McQueen/ (accessed 09 October 2016). (In Russian)
- 2 Anna Sui (In Russian). *Vogue Russia*. Available at: https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2017/ready-to-wear/nyu-york/Anna_Sui/ (accessed 09 October 2016). (In Russian)
- 3 Blokhina I. A. *Istoriia kostiuma* [Costume history]. Moscow, Kharvest Publ., 2009, pp. 100–108. (In Russian)
- 4 Val'kevich S. I. Simvolika ornamenta v russkikh narodnykh kostiumakh [Ornamental symbolic in Russian traditional garments]. *Elibrary.ru*. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20799954> (accessed 09 October 2016). (In Russian)

- 5 Kalabina O. V., Gogleva E. V. Russkii narodnyi kostium kak khudozhestvennyi istochnik tvorchestva pri proektirovanii novykh modelei odezhdy [Russian traditional garments as artistic source of creation in design of new costume models]. *Kontsept*, 2014. Special issue no 33. Available at: <http://e-koncept.ru/2014/14886.htm> (accessed 09 October 2016). (In Russian)
- 6 Lobachevskaia O. A., Bertiaeva N. A. *Kostium v russkom stile. Gorodskoi vyshityi kostium kontsa XIX – nachala XX vv.* [The costume in Russian style. Urban costume of the turn of XXth century]. Moscow, Boslen Publ., 2015. 240 p. (In Russian)
- 7 Madelevskaia E. N. *Russkie narodnye ukrasheniia* [Russian national jewelry]. Moscow, Boslen Publ., 2016. 256 p. (In Russian)
- 8 Makarova T. L. *Sistema simvolov v dizaine sovremennogo kostiuma: teoriia, metodologiia, praktika* [The symbol systems in design of modern costume: theory, methodology, practice]. Dissertation Doctor Sci. in Arts. Moscow, 2013. 477 p. (In Russian)
- 9 Makarova T. L. *Simvoly v dizaine i reklame sovremennogo kostiuma* [Symbols in design and advertising of modern costume]. Moscow, RIO MSUDT Publ., 2016. 112 p. (In Russian)
- 10 Makarova T. L., Makarov S. L. Analiz simvola “zhivotnoe” v dizaine sovremennogo kostiuma i ispol'zovanie rezul'tatov raboty v razrabotke bazy dannykh i komp'iuternoi programmy [The analysis of symbol “animal” in design of modern costume and using of research results in creating database and computer program]. *Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Tekhnologiia tekstil'noi promyshlennosti*, 2017, no 3 (369), pp. 159–163. (In Russian)
- 11 Makarova T. L., Makarov S. L. Analiz simvola “chelovek” v dizaine sovremennogo kostiuma i razrabotka bazy dannykh i komp'iuternoi programmy [The analysis of symbol “man” in design of modern costume and creating of the database and computer program]. *Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Tekhnologiia tekstil'noi promyshlennosti*. 2015, no 4 (358), pp. 117–120. (In Russian)
- 12 Makarova T. L., Makarov S. L. *Vystavki dizaina i reklamy: novye informatsionnye tekhnologii i kreativnye resheniia v dizaine, reklame i servise* [Design and advertising exhibitions: new information technologies and creative solutions in design, advertising and service]. Moscow, RIO MSUDT Publ., 2016. 108 p. (In Russian)
- 13 Parmon F. M. *Russkii narodnyi kostium kak khudozhestvenno-konstruktorskii istochnik tvorchestva* [Russian traditional garments as artistic-design creative source]. Moscow, Izd-vo V. Shevchuk Publ., 2012. 272 p. (In Russian)