

УДК 7.072
ББК 85.126(2)7

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

© 2019 г. Т. Л. Макарова
г. Москва, Россия

© 2019 г. С. Л. Макаров
г. Москва, Россия

**ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СИМВОЛОВ КОСТЮМА (ССК)
В КОЛЛЕКЦИЯХ ДИЗАЙНЕРОВ 2016 Г. В РУССКОМ СТИЛЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ**

Аннотация: В статье рассмотрено исследование системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2016 г. в русском стиле. Проанализированы коллекции весна/лето 2016 Valentino, A La Russe Anastasia Romantsova, Vilshenko, Antonio Marras весна/лето 2016 и осень/зима 2016–2017 Alberta Ferretti, Valentino, Alena Akhmadullina. Выделены актуальные символы в ССК данного сезона в системе «костюм — среда»: цветок, лист, животные («костюм»), цветок и лист («среда»). Выявлены доминирующие цвета в ССК коллекций дизайнеров сезонов весна-лето и осень-зима 2016 г. Семантика символов в системе «костюм — среда» отражается в цвете коллекций дизайнеров. В 2016 г. в коллекциях в русском стиле выявлена пропорция групп цветов, близкая к европейскому стилю. В целом, «колористически» в 2016 г. русский стиль был выражен меньше, чем в 2017 г., но модели костюмов были светлее и нежнее, орнаменты выразительны, а формы костюма были функциональны. 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 2016 г., коллекции дизайнеров 2016 г., русский стиль, символ, символ в костюме, система символов костюма.

Информация об авторах:

Татьяна Львовна Макарова — доктор искусствоведения, профессор, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, 117997 г. Москва, Россия. E-mail: 2710tlm@list.ru

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

Дата поступления статьи: 02.05.2019

Дата публикации: 28.12.2019

Для цитирования: Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Исследование системы символов костюма (ССК) в коллекции дизайнеров 2016 г. в русском стиле и использование результатов исследования в разработке базы данных // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 354–364.

В предыдущей статье были опубликованы результаты анализа системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2017 г. в русском стиле и использование результатов исследования в разработке базы данных [5].

В данной статье мы продолжим рассказывать о результатах исследования этой темы в рамках 2016 г., по ССК 2016 г. (сезоны весна/лето и осень/зима). Новые коллекции 2016 г. поражают многообразием стилей, сложными фактурными изгибами и переменчивыми узорами тканей, с помощью которых созданы уникальные выразительные образы. Источниками дизайнерского вдохновения стали: викторианская эпоха — женственные кружева, рюши, ленты, кружева, причудливые воротники, бахрома и мех (рисунок 1); этнический стиль — затейливые принты, преимущественно растительной тематики, покрывающие полностью всю одежду, а также эффект линогравюры; природные футуристические мотивы, выполненные с использованием ярких неоновых цветов. В осенне-зимнем сезоне дизайнеры применяют интересные цветовые решения и элементы декора и украшают верхнюю одежду асимметричными застежками, яркими подкладками, нарочито выставленными напоказ, вставками из других фактур, неоновые оттенки.

В результате анализа коллекций — весна/лето 2016 Valentino, A La Russe Anastasia Romantsova (рисунок 2), Vilshenko, Antonio Marras весна/лето 2016 и осень/зима 2016–2017 Alberta Ferretti, Valentino (рисунок 3), Alena Akhmadullina (рисунок 4) — были выявлены доминирующие символы для этого года (диаграмма 1).

Рисунок 1 – Коллекция Valentino, весна/лето 2016 г. [3]
Figure 1 – Collection: Valentino, spring/summer 2016 [3]

Рисунок 2 – Коллекция A La Russe Anastasia Romantsova, весна/лето 2016 г. [1]

Figure 2 – Collection: A La Russe Anastasia Romantsova, spring/summer 2016 [1]

Рисунок 3 – Коллекция Valentino, осень/зима 2016–2017 [4]
Figure 3 – Collection: Valentino, fall/winter 2016 [4]

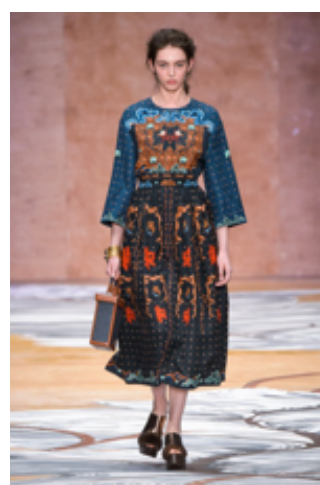
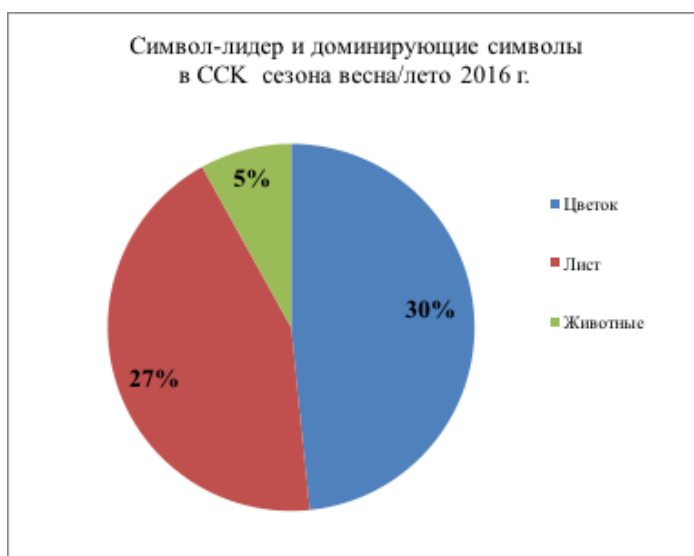

Рисунок 4 – Коллекция Alena Akhmadullina, осень/зима 2016–2017 [2]
Figure 4 – Collection: Alena Akhmadullina, fall/winter 2016 [2]

Диаграмма 1 – Символ-лидер и доминирующие символы в ССК
сезона весна/лето 2016 г.
Diagram 1 – Leading symbol and dominant symbols in SSC
of spring/summer 2016 season

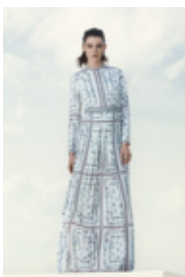
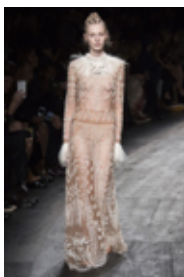

В таблице 1 представлены доминирующие символы в дизайне современного костюма в 2016 г. и примеры их применения в костюме (фотографии коллекций).

В результате анализа коллекций, весна/лето 2016 Valentino, A La Russe Anastasia Romantsova, Vilshenko, Antonio Marras весна/лето 2016 и осень/зима 2016–2017 Alberta Ferretti, Valentino, Alena Akhmadullina были выявлены доминирующие цвета для этого года: нежные оттенки розового особенно популярны для весенних моделей. На смену «пыльной розе» пришел очень теплый оттенок с желтоватым подтоном, буквально созданный для драпировок и мягких тканей.

Таблица 1 – Актуальные символы в дизайне костюма и фона его изображения в 2016 г., сезон весна/лето (система «костюм-среда»)

Table 1 – Relevant symbols in costume design and its background image in 2016, spring/summer season (“costume – graphics environment” system)

№ п/п	Символ	Изображение символа в костюме («костюм»)	Символ	Изображение символа в фоне изображения костюма («среда»)
1	Цветок	 Vilshenko весна/лето 2016	Прямоугольник	 Valentino весна/лето 2016
2	Лист	 Antonio Marras весна/лето 2016	Волна	 Alena Akhmadullina осень/зима 2016–2017
3	Животные	 A La Russe Anastasia Romantsova весна/лето 2016		

В таблице 1 показано, что в фоне изображения костюма лидирует символ «цветок», а доминирует символ «лист». Цвет коллекций и семантика образа, в том числе символов костюма, взаимосвязаны. В результате исследования цветовой гаммы коллекций в русском стиле сезонов 2016 г. весна/лето и осень/зима сделаны следующие выводы. Определены доминирующие цветовые сочетания для 2016 г.: светлые пастельные цвета, темные цвета, белые цвета и яркие цвета. Таким образом, в дизайне костюма в русском стиле актуальны темные и белые цвета, которые сочетаются с цитированием стиля и цветовой гаммы народного костюма (яркие цвета). В костюме актуальны контрастные акценты (черный, белый) на фоне пастельных цветов и серых цветов. Серых цветов дизайнеры разных стран в 2016 г. использовали минимум, они лишь дополняют костюм.

На диаграмме 2 представлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в дизайне современного костюма сезона весна/лето 2016 г.

Диаграмма 2 – Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК сезона весна/лето 2016 г.

Diagram 2 – Leading and dominant colors in SSC of spring/summer 2016 season

На диаграмме 2 мы видим, что цветами-лидерами в дизайне современного костюма в 2016 г. являются: светлые пастельные цвета (23%). Доминирующими цветами коллекций сезона весна/лето 2016 г. стали: темные цвета (19%), белые цвета (18%). В коллекциях в русском стиле данного сезона выявлена пропорция групп цветов, близкая к стилю европейской одежды: светлые пастельные, темные и белые цвета преобладают, ярких и черных цветов наблюдается среднее количество и серые цвета снова, как и в 2017 г., встретились минимально. В целом, в 2016 г. костюм в русском стиле был более обесцвеченный, европеизированный по цветовой гамме: редко встретились яркие одежды, все выдержано на контрасте пастельных и белых, темных цветов, цвета хотелось бы больше видеть именно в этой теме.

Создается впечатление «усталости» и некой вялости цветовой гаммы коллекций, если вспомнить русский народный костюм и потенциал его использования в дизайне коллекций: яркость, звонкость, плотность цветов и яркость, нежность, деликатность

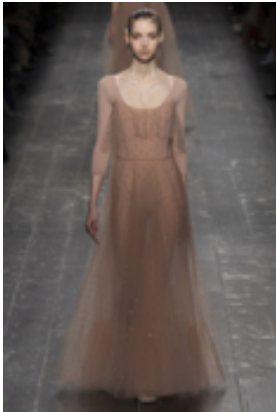

вышивок, стройность декора. В 2016 г. вообще декора в коллекциях было минимальное количество именно там, где цитировались силуэты, крой, декор, гамма русского костюма.

Создается впечатление, что лишь русские дизайнеры могут понять русский костюм, это обусловлено генетически: кто бы его ни цитировал, это не получается хорошо. Итальянцы и испанцы делают его слишком драматичным, перенасыщенным и предметом китча, европейцы из северных стран — бледным по цвету, англичане — гиперболизированным...

В таблице 2 представлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК 2016 г.: показаны примеры изображений моделей костюмов из коллекций дизайнеров разных стран (рассмотрена система «костюм — среда»).

Таблица 2 – Цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК в коллекциях дизайнеров сезона весна/лето 2016 г. (система «костюм — среда»)

Table 2 – Leading and dominant colors in SSC of spring/summer 2016 season (“costumegraphics environment” system) designer collections

№ п/п	Название группы цветов	Цвет в костюме («костюм»)	Цвет в фоне изображения костюма («среда»)
1	2	3	4
1	Светлые пастельные цвета	 <p>Valentino осень/зима 2016–2017</p>	 <p>Alena Akhmadullina осень/зима 2016–2017</p>
2	Темные цвета	 <p>Valentino весна/лето 2016</p>	 <p>Alberta Ferretti осень/зима 2016–2017</p>

3	Белые цвета		
		<p>Vilshenko весна/лето 2016</p>	
4	Яркие цвета		
		<p>Alberta Ferretti осень/зима 2016–2017</p>	
5	Черные цвета		
		<p>Valentino весна/лето 2016</p>	
6	Серые цвета		
		<p>Antonio Marras весна/лето 2016</p>	<p>Antonio Marras весна/лето 2016</p>

Не совсем классический оттенок красного — Aurora Red, который в списках Pantone фигурирует под номером 18-1550, — отличается теплотой, вплетением терракоты, сдержанной яркостью и особой насыщенностью; появляется в этом году и становится популярным.

Все результаты работы использованы в разработке базы данных: диаграммы и таблицы, а также другой материал (изображения моделей костюмов) добавлен в базу данных (рисунок 5), которая постоянно дополняется новой информацией по другим годам и сезонам (диаграммы, таблицы, иллюстрации, фотографии, эскизы модельеров и студентов).

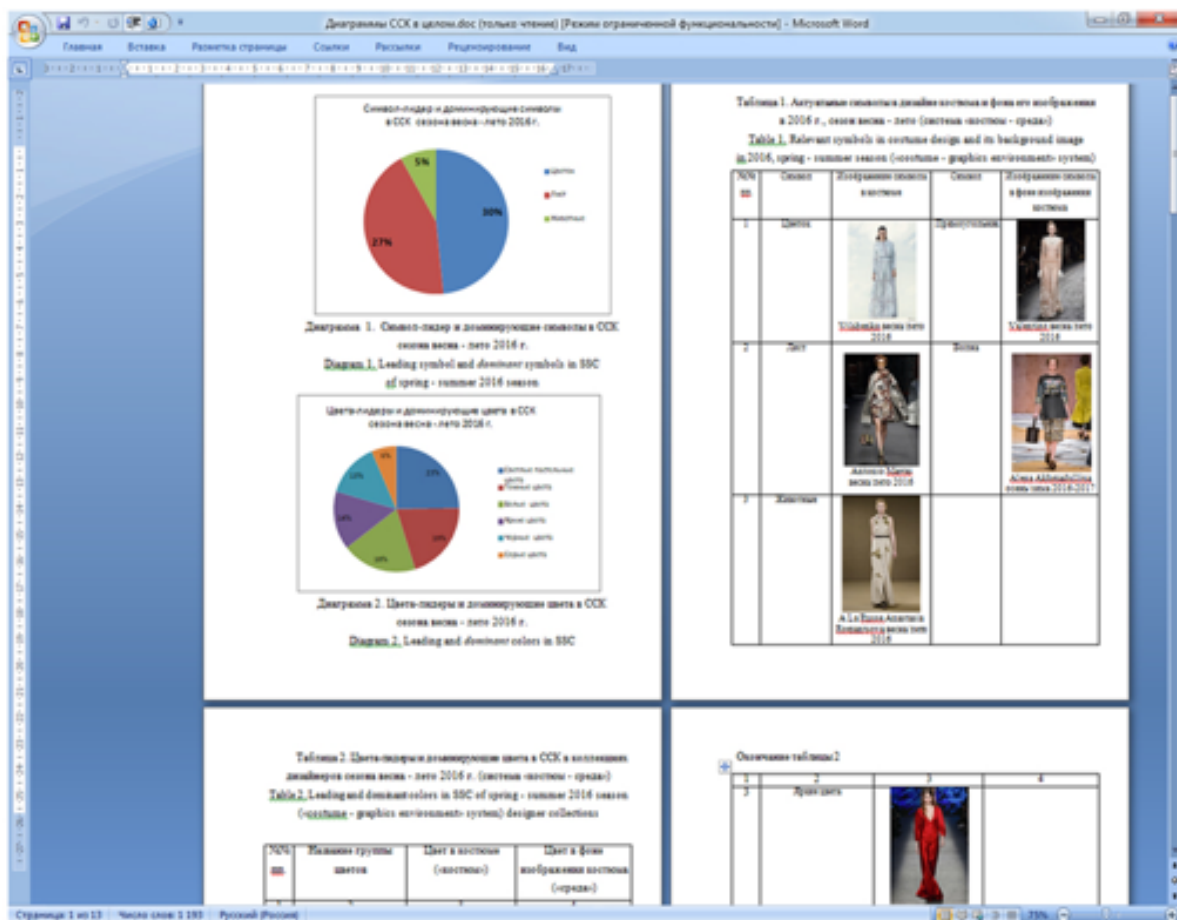

Рисунок 5 – Окно интерфейса программы «Система символов в дизайне современного костюма» (объект Word) с информацией из базы данных: диаграммы и таблица по ССК сезона весна/лето 2016 г.

Figure 5 – Interface window (Word object) of the “Symbol system in design of modern costume” software with database information: diagrams and table of SSC, spring/summer 2016 season

Выводы по статье

- 1 Впервые проанализирована символика ССК в дизайне современного костюма в русском стиле сезонов весна/лето и осень/зима 2016 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, животные («костюм»), цветок и лист («среда»).

- 3 Выявлены цвета-лидеры и доминирующие цвета в ССК коллекций дизайнеров сезонов весна/лето и осень/зима 2016 г. Лидируют в рассмотренных коллекциях светлые пастельные цвета (23%), темные цвета (19%), белые цвета (18%); доминируют яркие цвета (14%), черные цвета (13%). Как и в 2017 г., серых цветов в коллекциях в русском стиле используется минимум.
- 4 Семантика символов в системе «костюм — среда» выражается в цветовых сочетаниях; контрастные орнаменты показаны на светлых пастельных, белых и темных костюмах.
- 5 В 2016 г. в коллекциях в русском стиле выявлена пропорция групп цветов, близкая к европейскому стилю (светлые пастельные, белые, темные цвета, дополненные яркими и черными). В целом, «колористически» в 2016 г. русский стиль был выражен меньше, чем в 2017 г., но модели костюмов были светлее и нежнее, орнаменты хорошо читались на поверхности костюма, а формы костюма были хорошо продуманы с точки зрения дизайна.
- 6 Результаты исследования использованы в разработке базы данных Т. Л. Макаровой и С. Л. Макарова по дизайну современного костюма: база данных дополнена данными за 2016 г. по коллекциям в русском стиле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Коллекция A La Russe Anastasia Romantsova, весна/лето 2016 г. // Яндекс. URL: <https://yandex.ru/search/?clid=2186617&text=A%20La%20Russe%20Anastasia%20Romantsova%202016%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0&lr=213&redircnt=1556740779.1> - (дата обращения: 19.10.2019).
- 2 Коллекция Alena Akhmadullina, осень/зима 2016–2017 // Яндекс. URL: https://yandex.ru/images/search?text=Alena%20Akhmadullina%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2F%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202016-2017&pos=71&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fd2.static.media.condenast.ru%2Fvogue%2F27871f50095e08df03438f501d784ef4.jpg%2Fa3419df0%2Fo%2Fw600&rpt=simage (дата обращения: 19.10.2019).
- 3 Коллекция Valentino, весна/лето 2016 г. // Яндекс. URL: https://yandex.ru/images/search?text=Valentino%2C%20spring%20summer%202016%20-&stype=image&lr=213&source=wiz&pos=36&img_url=https%3A%2F%2Fi.pining.com%2Foriginals%2F72%2F34%2F87%2F7234879a3bfae0ce338c423bb1b3a87c.jpg&rpt=simage (дата обращения: 19.10.2019).
- 4 Коллекция Valentino, осень/зима 2016–2017 // Яндекс. URL: https://yandex.ru/images/search?pos=69&p=1&img_url=http%3A%2F%2Faccessrunway.accessfashionmedia.com%2Fcollections%2Fparis%2FFW16%2Fvalentino%2FJPEG%2F043.jpg&text=Valentino%2C%20fall%20-%20winter%202016&rpt=simage (дата обращения: 19.10.2019).
- 5 Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Анализ системы символов костюма (ССК) в коллекциях дизайнеров 2017 г. в русском стиле и использование результатов исследования в разработке базы данных // Вестник славянских культур. 2017. Т. 46. С. 257–267.
- 6 Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Информационные технологии в оформлении модных событий (events): символика новых образов // Дизайн и технологии. 2016. № 53 (95). С. 6–17.

- 7 Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Результаты анализа «Системы символов костюма» (ССК) за сезон весна-лето и разработка базы данных и компьютерной программы // *Дизайн и технологии*. 2015. № 49 (91). С. 6–15.
- 8 Макарова Т. Л. Символы в дизайне и рекламе современного костюма. М.: Изд-во МГУДТ, 2016. 112 с.

© 2019. Tatiana L. Makarova
Moscow, Russia

© 2019. Sergey L. Makarov
Moscow, Russia

STUDY OF THE SYMBOL SYSTEM OF COSTUME (SSC) OF RUSSIAN STYLE DESIGNER COLLECTIONS OF 2016 AND APPLICATION OF ITS RESULTS FOR DATABASE DEVELOPMENT

Abstract: The article explores the costume symbol system (SSK) in the collections of designers in 2016 in the Russian style. The author dwells on collections of spring/summer 2016 Valentino, A La Russe Anastasia Romantsova, Vilshenko, Antonio Marras spring/summer 2016 and fall/ winter 2016–2017 by Alberta Ferretti, Valentino, Alena Akhmadullina. The paper highlights current symbols in the SSC of this season in the “suit — environment” system: flower, leaf, animals (“suit”), flower and leaf (“environment”). The study reveals dominant color groups in the CCK of collections of designers of the spring-summer and autumn-winter 2016 seasons. It also detected that the semantics of the symbols in the “suit — environment” system was reflected in the colors of the fashion collections. A proportion of the color groups was identified in Russian style collections of 2016, which is close to the European style. In general, “coloristically” in 2016, the Russian style was less pronounced than in 2017, but the costume models were lighter and more tender, the ornaments were expressive, and the forms of the costume were functional. The results of the study were used in the development of the database of T. L. Makarova and S. L. Makarova for the designing of modern suit.

Keywords: database of modern costume design, 2016 fashion, designer collections of 2016, Russian style, symbol, costume symbol, symbol system of costume.

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: May 02, 2019

Date of publication: December 28, 2019

For citation: Makarova T. L., Makarov S. L. Study of the Symbol System of Costume (SSC) of Russian Style Designer Collections of 2016 and application of its Results for Database Development. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2019, vol. 54, pp. 354–364.

(In Russian)

REFERENCES

- 1 Kolleksiia A La Russe Anastasia Romantsova, vesna/leto 2016 g. [Collection A La Russe Anastasia Romantsova, spring/summer 2016]. *Iandeks*. Available at: <https://yandex.ru/search/?clid=2186617&text=A%20La%20Russe%20Anastasia%20Romantsova%202016%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0&lr=213&redircnt=1556740779.1-> (accessed 19 October 2019). (In Russian)
- 2 Kolleksiia Alena Akhmadullina, osen'/zima 2016–2017 [Collection Alena Akhmadullina, autumn/winter 2016–2017]. *Iandeks*. Available at: https://yandex.ru/images/search?text=Alena%20Akhmadullina%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2F%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202016-2017&pos=71&p=1&img_url=https%3A%2F%2Fd2.static.media.condenast.ru%2Fvogue%2F27871f50095e08df03438f501d784ef4.jpg%2Fa3419df0%2Fo%2Fw600&rpt=simage (accessed 19 October 2019). (In Russian)
- 3 Kolleksiia Valentino, vesna/leto 2016 g. [Collection Valentino spring/summer 2016]. *Iandeks*. Available at: https://yandex.ru/images/search?text=Valentino%2C%20spring%20summer%202016%20-&stypе=image&lr=213&source=wiz&pos=36&img_url=https%3A%2F%2Fi.pining.com%2Foriginals%2F72%2F34%2F87%2F7234879a3bfae0ce338c423bb1b3a87c.jpg&rpt=simage (accessed 19 October 2019). (In Russian)
- 4 Kolleksiia Valentino, osen'/zima 2016–2017 [Collection Valentino, autumn/winter 2016–2017]. *Iandeks*. Available at: https://yandex.ru/images/search?pos=69&p=1&img_url=http%3A%2F%2Faccessrunway.accessfashionmedia.com%2Fcollections%2Fparis%2FFW16%2Fvalentino%2FJPEG%2F043.jpg&text=Valentino%2C%20fall%20-%20winter%202016&rpt=simage (accessed 19 October 2019). (In Russian)
- 5 Makarova T. L., Makarov S. L. Analiz sistemy simvolov kostiuma (SSK) v kolleksiiah dizainerov 2017 g. v russkom stile i ispol'zovanie rezul'tatov issledovaniia v razrabotke bazy dannykh [Analysis of the costume symbol system (SSC) in Russian style in the collections of designers in 2017 and the use of research results in the development of database]. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2017, vol. 46, pp. 257–267. (In Russian)
- 6 Makarova T. L., Makarov S. L. Informatsionnye tekhnologii v oformlenii modnykh sobytii (events): simbolika novykh obrazov [Information technology in the design of fashion events: the symbolism of new images]. *Dizain i tekhnologii*, 2016, no 53 (95), pp. 6–17. (In Russian)
- 7 Makarova T. L., Makarov S. L. Rezul'taty analiza “Sistemy simvolov kostiuma” (SSK) za sezon vesna-leto i razrabotka bazy dannykh i komp'iuternoii programmy [Results of the analysis of “system of symbols of a suit” (SSK) for a season spring-summer and development of the database and computer program]. *Dizain i tekhnologii*, 2015, no 49 (91), pp. 6–15. (In Russian)
- 8 Makarova T. L. *Simvol'y v dizaine i reklame sovremennogo kostiuma* [Symbols in the design and advertising of modern costume]. Moscow, Izdatel'stvo MGUDT Publ., 2016. 112 p. (In Russian)