

КОНЦЕПЦИЯ КОЛОРИТА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОДЫ

THE CONCEPT OF COLORING IN THE CULTURAL SPACE OF FASHION

Е.И. Атрахович

Н.І. Atrakhovich

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

e-mail: kafedramoda@mail.ru

Статья знакомит с тенденциями формирования колорита в современном дизайне моды. Анализируется концепция колорита и его роль в формообразовании.

Article introduces the trends in the formation of color in modern fashion design. Analyzes the concept of colorite and its role in shaping.

Ключевые слова: образование; дизайн; дизайн костюма; колорит; архитекtonика костюма.

Keywords: design; fashion design; coloring; costume architectonics.

Различные аспекты развития костюма привлекли профессиональное внимание исследователей еще в середине XX в. и были рассмотрены в трудах ряда зарубежных и белорусских авторов. На начальном этапе проведения системных исследований усилия ученых концентрировались, главным образом, в сфере изучения исторического развития костюма. Современная же наука рассматривает развитие моды в дизайне одежды в контексте культурных взаимосвязей и взаимодействий. Так, анализу современных тенденций развития мировой модной индустрии в их многообразии посвящены исследования российских ученых К.Ю. Михалевой, Ж.В. Васильевой, А.Е. Амброзе, О. Гуровой.

В отечественном искусствоведении вопросы исторической эволюции костюма были детально рассмотрены в исследованиях таких ученых, как М.С. Кацер, Е.М. Сахуто, Л.В. Ракова, В.Н. Белявина. Развитие белорусского дизайна костюма XX века как самостоятельного вида проектной деятельности, а также вопросы формирования и становления в этот период белорусской дизайнерской школы впервые были исследованы Г.Я. Мешковой, отдельные аспекты современного дизайна костюма рассмотрены в публикациях Е.И. Атрахович, Я.Ю. Ленсу.

Вместе с тем, развитие дизайна одежды XXI в., не получило пока комплексного системного рассмотрения в отечественном искусствоведении. В этой связи представляется актуальным анализ таких базовых составляющих композиции костюма, как эволюция силуэтных форм, образно-ассоциативных решений, а также формирование концепции колорита в системе архитектоники костюма.

Характерной особенностью дизайна костюма в настоящее время является активное развитие авторских подходов. Мода третьего тысячелетия стала авторской и в этом смысле более разнообразной и творческой. Она отмечена внедрением новых технологий, развитием выразительных возможностей материалов на основе творческих экспериментов, которые порой находятся на стыке искусств: «Дизайн начала третьего тысячелетия опирается на художественное творчество, на опыт современного искусства, на развитие эмоционально-образной составляющей» [1, с. 292].

В этой связи актуализируется роль цветового решения костюма как базового средства выражения идеи дизайнера, поскольку цвет является и одним из наиболее мощных факторов создания образа в дизайне одежды. Модный силуэт, выразительный принт, добротная ткань – все это теряет свою актуальность при негармоничном подборе цветовой гаммы. Не случаен и тот факт, что ротация цветовых сочетаний в моде происходит гораздо быстрее, чем смена декора, фасонов, силуэтных форм. Нередко базовый ассортиментный набор предметов одежды остается без изменений, но при этом дизайнер, формируя у потребителя определенные цветовые предпочтения, активно варьирует цветовую гамму.

Свойства цвета, особенности цветовых сочетаний и их воздействие на людей всегда волновали человечество: «Именно цвет рождает цветное богатство окружающего нас мира. На всем протяжении развития науки о цвете мы встречаем имена художников, философов, ученых, которые посвятили свою деятельность этой проблеме: Лукреций, Альберти, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, Гельмгольц, Ломоносов, Освальд, Рабкин, Менсел, Юстов, Кюпперс и другие» [2, с. 78].

Цветовые ассоциации, являясь сильным средством создания образа, имеют свою классификацию. В самом общем виде они подразделяются на физические и эмоциональные. Феномен колористических ассоциаций состоит в том, что цвет в нашем восприятии может вызывать самые разнообразные эмоции и представления. Так, нередко мы, обращаясь к весовым ассоциациям, говорим о плотных темных полухроматических цветах как о тяжелых, а о светлых, нежно-пастельных как о легких. Аналогично воспринимаются и звуковые ассоциации, связанные с цветом. Каждому художнику и дизайнеру знакомы «звонкие» и «глухие»

цвета. При это абсолютно понятно, что речь идет о таких качествах цвета, как яркость и насыщенность. Температурные ассоциации известны каждому, даже начинающему художнику. Красный, оранжевый, желтый и их оттенки называют теплыми по аналогии с огнем и солнцем, а синий, фиолетовый, голубой, сине-зеленый воспринимаются как холодные, по ассоциации со льдом и т.п. Цвет обладает также и вкусовыми ассоциациями: среди множества цветовых оттенков различают съедобные и несъедобные цвета.

Примером использования цветовых ассоциаций в дизайне моды может служить творческая концепция, которой придерживается японский дизайнер Иссей Мияке. Его подход к цветовому решению костюма базируется на всевозможных оттенках колористической гаммы, воплощающей радость. Свой концептуальный подход к созданию колорита дизайнер обосновывает тем, что одежда должна вызывать у человека только позитивные эмоции.

Отметим, что цветовая гамма того или иного популярного брэнда далеко не всегда включает большое количество цветов. Так, например, есть брэнды, принципиально использующие для своих коллекций не более трех-четырех цветов. В таких случаях сдержанность колорита сочетается с применением дорогих высококачественных тканей, чем достигается эксклюзивное качество моделей.

Цветовые ассоциации помогают дизайнерам выразительно воплотить образную идею в процессе поиска колористического решения изделия: «Мыслить образами – это значит конкретно воспроизводить содержание предметов, понятий, мыслей с живостью и яркостью, свойственным представлению, возникшему в результате ассоциаций, в которых используется жизненный опыт, накопленный графический опыт и творческий дар художника» [3, с. 204].

Ряд ассоциаций является достаточно однозначным и устоявшимся в нашей культуре, другие ассоциации, наоборот, имеют весьма сильную субъективную составляющую. Наименее устойчивыми в нашем восприятии являются эмоциональные ассоциации. В самом общем виде их подразделяют на три основные группы: позитивные (веселье, радость и т.п.), негативные (грусть, печаль и т.п.) и нейтральные (безразличие, равнодушие и т.п.). В пределах каждой группы существуют особенности восприятия цвета, которые находятся в зависимости не только от субъективного опыта человека, личных предпочтений, но и от его культурно-этнической принадлежности, национальных традиций и иных факторов.

Известно, что помимо образно-эмоционального, цвет обладает и прямым физическим воздействием на человека, а это, в свою очередь,

может существенно повлиять на восприятие колорита. Цвета красной гаммы способны оказывать возбуждающее действие, фиолетовые оттенки угнетают нервную систему, при этом, чем насыщеннее цвет, тем сильнее проявляется его физическое воздействие. Зеленый в различных модификациях успокаивает. Аналогичное действие оказывает и светло-синий цвет, являющийся основой так называемой тихой гаммы.

В любом случае цвет всегда был и остается наиболее сильным средством создания образа в композиции костюма. С этих позиций дизайнер, создавая художественный образ современной одежды, стремится к гармоничному единству человека, костюма и той среды, для которой функционально предназначен данный костюм. Цвет является связующим звеном в процессе воплощения образной идеи на основе синтеза форм, линий, фактуры ткани, средством достижения образного единства человека и среды его обитания. Одежда в этих условиях, являясь частью культурного пространства, участвует в создании визуального объекта, отражающего основные значения и идеи современной культуры, суммируя утилитарную, художественную, символическую и иные функции [4, с. 26].

Изделие дизайнера, с точки зрения его архитектоники, представляет собой сопряжение объемно-пространственных, тональных и цветовых масс, расположенных в заданном контексте с учетом конструктивных осей и направлений. Костюм является композиционным произведением, организованным по принципу соподчинения, где существуют определенные доминантные отношения, выражающие специфику архитектурной организации, где одним из доминантных выразительных средств является цветовая гамма.

Работая над композиционной организацией костюма, дизайнер всегда ставит во главу угла категорию колористики как одну из основополагающих. Он апеллирует уже не просто к поискам актуальных цветовых сочетаний, как это было несколько десятилетий назад, но рассматривает колористику как способ актуального формообразования. В этой связи создание цветового образа в современном костюме базируется не только на подборе тканей для коллекции моделей одежды, а на концептуальном подходе, предполагающем синтез цветовой гаммы со всеми свойствами объемно-пространственной формы и средой ее функционирования.

Концепция колорита как средства формообразования определяет в современной дизайнерской практике базовые концептуальные подходы к проектированию одежды. Дизайнер, создавая одежду, пользуется цветом в двух направлениях. С одной стороны, как художественным средством, вызывая у человека эмоции, пробуждая чувства, с другой – опи-

рается на изобразительную природу цвета, создавая с его помощью объем, пространство, состояние освещенности и т.д.

Цветовой образ в дизайне костюма строится на цветовой палитре, в которой необходимым условием является баланс сочетаний отдельных деталей и гармония образа в целом. В современной индустрии моды выбор цветовой гаммы опирается на разработки Института цвета Pantone Color Institute – мирового авторитета в области цвета и цветовых стандартов для индустрии дизайна. Каждый сезон там разрабатывается отчет о цветовых трендах предстоящего сезона. Современные фэшн-аналитики активно работают над изучением тенденций развития моды. Сопоставляя множество факторов, используя различные опросы, анализируя комментарии в соцсетях, результаты анкетирования, они выявляют цветовые предпочтения социума на том или ином этапе. По итогам создаются трендбуки – печатные издания, посвященные описанию перспективных тенденций развития моды. Такие материалы помогают дизайнерам определить востребованные в обществе цветовые сочетания, спрогнозировать развитие модных трендов и опираться на этот прогноз при разработке новых коллекций моделей одежды.

История костюма демонстрирует различные цветовые предпочтения, характерные для разных эпох. Так, например, в эпоху господства стиля барокко в культуре Европы в моде была «цветистость», отдавалось предпочтение контрастным цветовым сочетаниям, на основе которых нередко создавались иллюзорно-пространственные эффекты. Эта тенденция особенно ярко проявилась в архитектуре, но не обошла и костюм. Эпоха рококо характеризуется сочетанием бледно-бирюзового с золотистыми оттенками. Древние культуры строили цветовую концепцию на символике цвета. Так, например, в Древнем Египте золотисто-желтый обозначал солнце, зеленый воспринимался как цвет обновления природы, цвет вечности, красный по аналогии с цветом крови символизировал человека.

В дизайне XXI в. колористика, как уже подчеркивалось, рассматривается как важнейшая категория формообразования и в этом ключе может быть обозначена рядом параметров. Во-первых, конструктивные взаимосвязи цветовых масс составляют важную характеристику в архитектонике костюма – его колористическую структуру. Во-вторых, такой аспект, как цветовая палитра костюма, выражает его хроматический образный контент. И, наконец, наличие разнообразных тенденций развития в дизайне костюма всегда характеризуется таким параметром, как цветовая динамика – т.е. эволюция хроматического содержания в культурном пространстве.

Современный дизайн костюма опирается на несколько базовых типов цветовых композиций: монохромия, полярная композиция, триада, полихромия, объединяющая четыре и более цветов. Однако при всем разнообразии колористических решений неизменной популярностью у дизайнеров и потребителей пользуется ахроматическая гамма, включающая в себя контраст черного и белого, дополненный разнообразием серых оттенков и нюансированными или контрастными цветовыми вставками.

Так, практически не выходит из моды стильная женская одежда белого цвета. Как правило, это набор из двух, трех или четырех предметов одежды, сшитых из белой ткани и предназначенных для различных комбинаций. Такие костюмы шьются из самых разнообразных тканей, начиная от гипюра и шифона и кончая более плотными, подходящими для деловых комплектов.

Белый всегда был одним из самых излюбленных цветов в коллекциях моделей одежды всемирно известного дизайнера Валентино. Показав свою легендарную «Белую коллекцию», дизайнер назвал этот цвет счастливым. В свое время он был автором белого кружевного свадебного платья, созданного для свадебной церемонии Жаклин Кеннеди. С тех пор белый цвет постоянно присутствует в коллекциях Валентино, олицетворяя изысканность и роскошь.

Модным трендом в современном фэшн-пространстве являются так называемые total white образы. Так, в белом колорите были решены и строгие женские костюмы от Альберто Ферретти и Виктории Бекман, демонстрирующие актуальные тренды весенне-летнего сезона 2021 г. Колорит, основанный на белом, постоянно присутствует в коллекциях итальянской компании Джорджо Армани. Тонкие нюансы белого нередко подчеркиваются в моделях переливами атласных и полупрозрачных тканей. В предлагаемых итальянским модным домом Макс Мара сочетаниях разных стилей (кроп-бомбер с разрезами на рукавах и брюки-палаццо и др.) также превалирует белый. Асимметричные комплекты английского дизайнера модной одежды Александра Маккуина демонстрируют все тот же тотальный белый колорит.

Концепция белого колорита в современном дизайне костюма весьма разнообразна. Как правило, дизайнеры создают колорит, основанный на теплых оттенках белого под названием «айвори» (слоновая кость) и сочетаниях полухроматического голубого и светло-бежевого. Еще одно направление колорирования – это сочетание предельно белого с едва уловимыми светлыми оттенками пастельной гаммы, выделяющимися на белоснежном фоне.

Еще одна тенденция – это сочетание белого и черного и их модификаций разной «светлоты», так называемые, трехтоновые композиции. «Светлота» является количественной оценкой градаций ахроматических цветов между визуальными ощущениями. Данный тип композиции – базовый. Именно на изучении ахроматических сочетаний базируется начальный этап работы с цветом при изучении композиции костюма. Как правило, изучение линий, силуэтных форм, композиционных закономерностей, фактурных сочетаний идет параллельно с разработкой ахроматических композиций.

В популярных ахроматических сочетаниях серого нередко используется темно-серый как оттенок, связующий варианты средне-серого, светло-серого и черного. Темно-серый, как правило, вызывает ассоциации с цветом глубоких теней, колоритом камня, олицетворяя собой состояние уверенности, энергии, шарма. По мнению Кристиана Диора, серый в его различных модификациях – цвет сдержанного благородства. Впервые этот дизайнер воплотил идею серого цвета в его сочетании с крайними состояниями – черным и белым колоритом – еще в середине XX столетия. Силуэт созданного им платья с тонкой талией, прилегающим лифом и кринолином, получивший название Нью Лук, воплотил идею элегантности и женственности, подчеркнутую серым колоритом. Со временем цветовая концепция серого получила распространение по всему миру и остается актуальной в начале третьего тысячелетия.

Колорит, основанный на главенствующем значении черного цвета, считается классикой и постоянно привлекает внимание ведущих дизайнеров мира. В дизайне одежды черный считается символом благородства и элегантности. Платья черного цвета не утрачивают свою актуальность при самых различных зигзагах моды. Немаловажным фактором является и то, что на черном всегда эффектно выглядят как драгоценности, так и бижутерия. Яркий пример выразительного использования черного цвета – творчество испанского модельера, основателя модного дома, Кристиобаля Баленсиага. Отдавая предпочтение плотным и жестким тканям черного цвета, он создавал из них одежду, напоминающую скульптурные произведения. Нередко он обыгрывал сочетания черного с белым, привнося в образ динамичные контрасты. В период своего расцвета он одевал таких титулованных особ, как королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Сегодня модный дом Баленсиага во многом изменил образную концепцию дизайна создаваемой им одежды, однако, черный цвет по-прежнему присутствует в коллекциях как феномен современной модной реальности.

На недавней Парижской неделе моды коллекцию одежды, созданной исключительно в черных и белых тонах, представил всемирно из-

вестный японский дизайнер одежды Ёдзи Ямамото. Соединив японскую концепцию ваби-саби и модные на западе тенденции, дизайнер создал замысловатые скульптурные формы в стиле деконструктивизма. Контрастные черно-белые сочетания подчеркнули причудливость драпировки и необычность приемов кроя, сделав костюмы еще более выразительными. Черный цвет нередко выступает в творчестве этого дизайнера как цвет, дополняющий основную палитру. Именно с помощью черного создается выразительность и глубина образов.

Помимо популярной у дизайнеров ахроматической гаммы, в современном дизайне костюма популярны колористические комбинации, строящиеся на гамме приглушенных цветовых сочетаний, куда входят бежевый, песочный, кремовый, хаки, кофейный и иные аналогичные цвета. Такие сочетания цветов получили название интеллектуальных по причине своей сложности и ассоциативной неоднозначности. В мире моды хорошо известна «бесцветная» цветовая палитра Джорджии Армани. Дизайнер нередко использует оттенки мела, камня, мастики, применяет в одежде полухроматические землисто-бурные тона.

В белорусском дизайне одежды ахроматический ряд характерен для коллекций известного белорусского дизайнера Людмилы Таракановой. Черно-бело-серые вариации, основанные на сложных тоновых нюансно-контрастных отношениях цветовых масс, в ее дизайнерских решениях составляют основу пространственной организации колорита.

В большинстве же случаев белорусские дизайнеры предпочитают разнообразие цветовой гаммы и нередко используют насыщенные цвета. Так, например, в моделях недавней коллекции Людмилы Лабковой преобладают крупные статичные формы одежды, выполненной из плотной ткани красного цвета. Модели воспринимаются как скульптурные силуэты, где цвет усиливает значимость форм.

Ольга Самощенко создает модели, в которых легкие струящиеся формы и летящие ткани всегда сочетаются с нежной сиреневой или фиолетовой гаммой. Все это создает романтические ассоциации, впечатление загадочности и женственности.

Традиции использования цвета, идущие из глубины веков, всегда отражаются в опосредованном виде в колористических предпочтениях как дизайнера, так и потребителя. В работах белорусских дизайнеров одежды заметное место занимает сочетание белого с разнообразными оттенками полярных цветов, традиционно свойственное народной культуре. Такой подход нередко встречается в коллекциях Елены Цоколенко, Ольги Кардаш, Валерии Крысы и других дизайнеров, в чьих работах воплощены традиции отечественной школы дизайна одежды.

В целом же современный подход к созданию колорита в дизайне костюма строится на формировании цветопространственной концепции. Суть ее в том, что костюм рассматривается как часть общего цветового бассейна предметно-пространственной среды. В этой связи перед дизайнером встает комплексная задача поиска гармоничной взаимосвязи колористики отдельных изделий и среды их функционирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. М.: Гардарики, 2007.
2. Шокорова Л.В., Киселева Н.Е. Цвет как средство выражения художественного образа современного костюма // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 6 (55). С. 77-79.
3. Шокорова Л.В., Киселева Н.Е. Декоративная композиция как средство развития креативного мышления дизайнера. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики: в 2-х ч. Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (47). Ч. II. С. 203-205.
4. Ефимова Л.В. Семиотика как знаковая система костюма // Сервис-плюс. 2012. № 4. С. 22-26.

ФОРМИРОВАНИЕ КОСТЮМА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СОСЛОВИЙ БЕЛАРУСИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МОДЫ

THE BELARUSSIAN PRIVILEGED ESTATES COSTUME FORMATION AND ITS INFLUENCE ON MODERN BELARUSIAN FASHION FORMATION

М.С. Ковалькова

M. Kovalkova

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

e-mail: msmashedo@gmail.com

Формирование белорусской моды основывается на исследованиях традиционно-белорусского костюма, культурных ценностях и орнаменте. Современный белорусский костюм представляет собой уникальный продукт, который состоит из белорусской самоидентичности, национальных традиций и историко-культурных процессов.

Belarusian fashion is based on studies of the traditional Belarusian costume, cultural values and ornamentation. The modern Belarusian costume is a unique product that consists of Belarusian self-identity, national traditions and historical and cultural processes.