

УДК 687.016:7.045; 004.65:004.42:004.51

**СИМВОЛ "РОМБ" В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В БАЗЕ ДАННЫХ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЕ**

**THE SYMBOL "RHOMBUS" IN DESIGN OF THE MODERN SUIT:
USE OF RESULTS OF THE RESEARCH
IN THE DATABASE AND THE COMPUTER PROGRAM**

Т.Л. МАКАРОВА, С.Л. МАКАРОВ
T.L. MAKAROVA, S.L. MAKAROV

(Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики")
(Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art),
National Research University "Higher School of Economics")
E-mail: 2710tln@list.ru, mslmslmsl@mail.ru

В статье рассматривается исследование символа "ромб" в дизайне современного костюма. Полученные результаты добавлены в базу данных и компьютерную программу.

The article deals with the study of the symbol "rhombus" in the design of modern costume. The latest results are added to the database and computer program.

Ключевые слова: база данных, компьютерная программа, гармоничные знаковые системы, позитивная символика, гармоничный язык символов, система символов, символ "ромб", символ "ромб" в дизайне, дизайн современного искусства, символы и образы, дизайн-образование.

Keyword: database, computer program, harmonious sign systems, positive symbolics, harmonious language of symbols, system of symbols, the symbol "rhomb", the symbol "rhomb" in design, design of the modern costume, symbols and images, design education.

Символика ромба с древности известна как объединяющая в единое целое символику женского и мужского начала, а также огненную и водную. Дизайнеры активно включают ромб в системы символов костюма, но смысловая составляющая меняется. В литературе в культурах мира символ ромб имеет

семантику: 1) природы, плодородия; 2) земли, земледелия; 3) засеянной земли (ромб с точкой в центре) (Русь); 4) символ блага; 5) символ Солнца. Удивительна история ромба, который явился основой множества символов. Например, ромб с "крючками" – символ женского начала, плодородия. Ромб яв-

ляется элементом символики человека, дерева, животного, дома и изображений богов у славян.

Разработка дизайна современного костюма на основе символики ромба и других символов изучается авторами статьи в течение многих лет, но появляются все новые и новые примеры для анализа символов [1...5]. Ромб как символ имеет несколько смыслов в "Системе символов костюма" (ССК) [1] (рис. 1): гладкие яркие ромбы придают образу "веселый" и "цирковой" "компонент"; ромбы-цитаты из вышивок добавляют кос-

тюму семантики "оберега" и "этники"; ромбы на трикотаже (зимние свитера и другая одежда) придают образу "скандинавские" черты. Ромбы ахроматических цветов часто становятся декором футуристической и авангардной одежды, а темные ромбы как элементы грустного или мрачного образа придают ему жесткости и мрачности (негативная символика). Здесь следует помнить, что ромбы изначально несли позитивный смысл плодородия, природы, часто были красного цвета в вышивках и создавали праздничное настроение.

Рис. 1

Крупные ромбы как орнамент костюмов Арлекино и его подруги – элемент карнавального и кукольного наряда, и в то же время, так как шуты во многих литературных произведениях были очень умны, – наряда шута-философа (Givenchy, Haute Couture, весна 1999). Эти ромбы используются в цирковой стилистике образа для модных фотосессий. Иногда решетчатые структуры выстраиваются из ромбов и становятся близки к символике клетки: "ограничение свободы воли". Свойства формы ромба также велико-

лепны для создания модульных структур, что охотно используют дизайнеры костюма.

Найдены актуальные приемы применения символа-ромба в дизайне костюма: ромб-талисман (кольцо, кулон); крупный ромб как "признак" человека из богемной среды, который не боится столь яркого орнамента в костюме; ромб как элемент образа кукольного и шутовского (Eley Kishimoto, RTW, осень 2008-09); ромб как элемент образа в фольклорном стиле (Jean Paul Gaultier, Haute Couture, осень 2007-08) или

образа с венецианского карнавала; ромб как элемент структур, полученных на базе инновационных разработок в одежде (рис. 1 – символ "Ромб" в ССК: окно базы данных (с примерами до 2017 г.)). Популярен ромб как символ яркой детской одежды (рис. 1). Ромбы используют в макияже и прическах. Оригинальны ромбы-модули платья из шифона (Valentino, RTW, осень 2014) и ромбовидная "сетка" поверх платья в греческом стиле (Alberta Ferretti, весна – лето 2010) (рис. 1).

Ромбовидный рисунок подиума, по которому идут модели на показе, придает оригинальность даже самой обычной коллекции. Ромб становится центральным элементом композиций из полос в стиле "оп-арт"; орнаментальные мотивы из ромбов составляют 3D-орнамент на ткани. Световые ромбовидные структуры для украшения показов очень красивы.

Редко можно встретить в коллекциях дизайнеров тщательно продуманную композицию, где бы сила и богатство ромба были выражены в полной мере. Это касается и изысканных сочетаний рисунков, и деталей модели (прекрасное платье Dior, Haute Couture, 1996), и элементов прически.

Семантически невыразительны коричневые ромбы и ромбовидные силуэты: форма ромба оригинальная и яркая, а коричневый цвет делает ее обычной и спокойной; ромб как символ плодородия, который в древности изображался красным цветом, – в коричневом цвете (он ассоциируется с покоем, землей и увяданием) теряет радость, силу и свой первоначальный смысл (Central Saint Martins, RTW, осень 2010-11)!

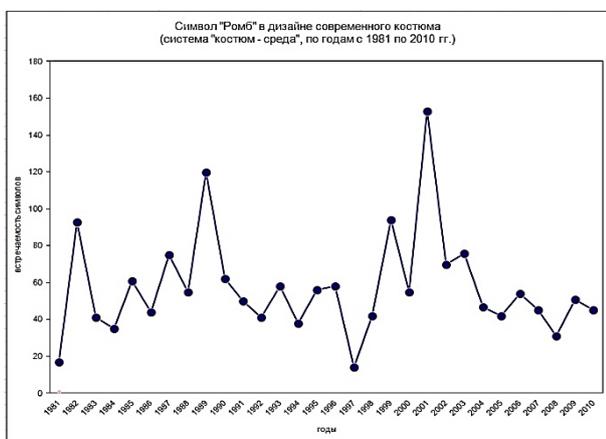

Рис. 2

Новые данные по символу "ромб" в дизайне современного костюма использованы для построения диаграммы (рис. 2): 1) пик популярности символа – 2001 г., реже всего символ встретился в костюме в 1981 и 1997 гг.; 2) максимумы функции: 1982, 1985, 1987, 1989, 1993, 1996, 1999, 2001, 2003, 2006, 2009 гг.; 3) минимумы функции: 1981, 1984, 1986, 1988, 1992, 1994, 1997, 2000, 2002, 2005, 2008, 2010 гг. При сравнении пиков абсолютной частоты встречаемости ромба и других (максимально близких по форме) символов ССК сделаны выводы: нет сильной корреляции с прямоугольниками и квадратами, так как по смыслу ромб сильно отличается. В 1986 и 2000 гг. количество ромбов падает: это годы всплесков негативной символики модных образов, а ромб – позитивный символ плодородия. Ромб сильнее связан с такими символами, как: цветок, дерево, плод, лист растения. Это объяснимо, так как у них есть общие семантические значения: рост и плодородие, развитие.

В 2007, 2013-2014 гг. ромбы были популярны как элемент оформления подиума: плитка, пол, стены. В настоящее время ромбы более актуальны для "материала костюма" (в рамках тенденции развития "африканских" образов) и "формы костюма" (полученной через 3-D печать, например, авангардные формы: Gareth Pugh, 2008 – 2009). Форма костюма, сделанная из крупных модулей-ромбов черного цвета, смотрится очень мрачно, пугающе: семантика черного противоречит семантике символа "ромб" (Gareth Pugh, 2008 – 2009).

Ромбовидные элементы для создания 3D-одежды в 2015-2016 гг. используются довольно часто, но более всего ромб популярен в аксессуарах; особенно часто его используют для создания этнического образа и элементов "оригами" (тренд "Япония"), а также в разработке бионических форм.

Ромбы в дизайне среды – как "форма среды" [1] для оформления подиума и фона фотосессий – используются следующим образом: 1) решетчатые структуры ограждений мостов (2014); 2) сетки из проволоки: за моделью или перед моделью (фотосессия в журнале Vogue, июнь 2012); 3) ромбы паркета, плитки для пола, подиума (Marc

Jacobs, RTW, осень 2007-2008), 4) обои, мозаика с ромбовидным рисунком; 5) стулья-ромбы на втором и третьем планах; 6) ромбы-листы бумаги в фоне показа. Особенно интересна прозрачная плитка для пола, под которой видны трава и листья: такое решение использовано для фотосессий коллекции Balenciaga, PreFall 2014/15.

По цвету ромба как символа сделан вывод, что выразительнее он в ярких, пастельных цветах, возможно добавление белых и темных цветов, но для создания красивого "пространства" рисунка. Семантика черного цвета – антипод семантике ромба как символа плодородия, природы, творчества и даже Солнца, и потому черные ромбы невыразительны и бессмысленны. Так как в мире все целесообразно и имеет смысл, то слабые ромбы в нецелесообразных для них цветах быстро выходят из моды и забываются.

Все новые данные по символу "ромб" добавлены в базу данных и в компьютерную программу Т.Л. Макаровой и С.Л. Макарова (рис. 1): для сопоставления данных производится поиск информации о характерных проявлениях символа в "Системе символов костюма" (ССК) [1], [3...5]. База данных дополнена новыми рисунками, диаграммами и таблицами [2...5] и обновлена компьютерная программа, разработанная С.Л. Макаровым. Результаты внедрены Т.Л. Макаровой в вузе в 2005...2016 гг. и используются в проектах авторов статьи (костюм, плакат, фотография).

ВЫВОДЫ

1. "Ромб" в дизайне современного костюма рассмотрен как символ (с 1981 г. по н. в.) на базе нового метода анализа тенденций моды [1].

2. Авторы дополнили новейшими данными о символике ромба базу данных и компьютерную программу. Новые результаты

работы использованы и в дизайн-проектировании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Макарова Т.Л. Система символов в дизайне современного костюма: теория, методология, практика: Дис.... докт. искусствovedения. – М.: ВНИИТЭ, 2013.

2. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Анализ символа "человек" в дизайне современного костюма и разработка базы данных и компьютерной программы // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2015, № 4. С. 117...120.

3. 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. С. 6...15.

4. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Анализ "Системы символов костюма" (ССК) за сезон осень-зима и разработка базы данных и компьютерной программы // Дизайн и технологии – 2014, № 44. С.6...16.

5. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Разработка базы данных и компьютерной программы "Система символов в дизайне современного костюма" // Дизайн и технологии. – 2013, № 38. С. 5...20.

REFERENCES

1. Makarova T.L. Sistema simvolov v dizayne sovremennogo kostyuma: teoriya, metodologiya, praktika: Dis.... dokt. iskusstvovedeniya. – M.: VNIITE, 2013.

2. Makarova T.L., Makarov S.L. Analiz simvola "chelovek" v dizayne sovremennogo kostyuma i razrabotka bazy dannykh i komp'yuternoy programmy // Izv. vuzov. Tekhnologiya tekstil'noy promyshlennosti. – 2015, № 4. S. 117...120.

3. Makarova T.L., Makarov S.L. Rezul'taty analiza "Sistemy simvolov kostyuma" (SSK) za sezon vesna – leto i razrabotka bazy dannykh i komp'yuternoy programmy // Dizayn i tekhnologii. – 2015, №49. S. 6...15.

4. Makarova T.L., Makarov S.L. Analiz "Sistemy simvolov kostyuma" (SSK) za sezon osen'-zima i razrabotka bazy dannykh i komp'yuternoy programmy // Dizayn i tekhnologii – 2014, № 44. S.6...16.

5. Makarova T.L., Makarov S.L. Razrabotka bazy dannykh i komp'yuternoy programmy "Sistema simvolov v dizayne sovremennogo kostyuma" // Dizayn i tekhnologii. – 2013, № 38. S. 5...20.

Рекомендована кафедрой дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина. Поступила 29.05.18.