

УДК 687.016 : 7.045; 004.65 : 004.42 : 004.51

**АНАЛИЗ СИМВОЛА "ЧЕЛОВЕК"
В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА
И РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ**

**THE ANALYSIS OF THE SYMBOL "MAN"
IN DESIGN ON MODERN COSTUME
AND CREATING DATABASE
AND COMPUTER PROGRAM**

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

(Московский государственный университет дизайна и технологии,
Московский государственный институт электроники и математики НИУ ВШЭ)
(Moscow State University of Design and Technology,
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics NRU HSE)
E-mail: 2710tln@list.ru, mslmslmsl@mail.ru

В статье описан анализ символа "человек" в дизайне современного костюма и использование результатов в разработке базы данных и компьютерной программы "Система символов в дизайне современного костюма".

The analysis of the symbol "man" in design of modern costume and creating "The symbol system in design of modern costume" database and computer program is describes in the article.

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

Keywords: database, computer program, harmonious sign system, positive symbols, harmonious language of symbols, system of symbols, the symbol "man", a symbol "man" in design, design of modern costume, symbols and images, design education.

Символ "человек" используется дизайнерами для создания современных коллекций костюмов. В энциклопедиях символов, в первую очередь, пишут о человеке-

символе таким образом: 1) – "венец всего живого"; 2) – "в древних культурах – символ того, что способно к совершенствованию"; 3) – "создан по образу и подобию

Бога", 4) – "сочетает в себе материальное и духовное, небесное и земное". Человек с древности представляется ученым как микрокосм, в котором заключены "...все элементы мироздания (макрокосма)" [1...3]. В пифагорейской традиции пентаграмма (пятиконечная звезда) была символом человека: голова, руки и ноги человека – словно пять "лучей" звезды. Пропорции тела человека часто брали за основу строители древних храмов, затем их активно изучал Леонардо да Винчи и другие ученые эпохи Ренессанса, а в XX веке на основе пропорций человека был разработан "Модуль" архитектора Ле Корбюзье. Человек имеет много символов: и вертикаль (распрямившийся человек, мужской символ), и круг (женский символ), и крест, и вертикаль в круге (символ вождя в африканских системах символов), и рука (наскальные рисунки), и само схематичное изображение человека. В то же время образ, знак, символ "человек" в современном дизайне мало изучен. На основе своих многолетних исследований [1...4], [6], [7]

автор утверждает: символ "человек" в дизайне стал многогранным "понятием".

В результате анализа символа "человек" в дизайне современного костюма выявлены следующие тенденции его использования. Символ "человек" используется в "форме костюма" [1], [2]: в аксессуарах (шляпы, украшения, сумки, обувь), в драпировках и объемных элементах на костюме. Например, шляпа "от кутюр" из дерева в африканском стиле для рекламы косметики "Диор" (рис. 1 – символ "человек" в ССК: окно базы данных) [1], [2] – хоровод человечков. В то же время символ "человек" встречается и в "форме среды" [1...3] изображения костюма: например, лицо человека может быть фоном в рекламе аксессуаров для костюма (рис. 1) [1], [4]. Интересный вариант использования символа "человек" представлен на рис. 1 [1]: человек в костюме (модель в фотосессии) на фоне разных вариаций "человека в костюме" в "материале среды" [1...3] (на картинах, которые окружают модель в фотосессии).

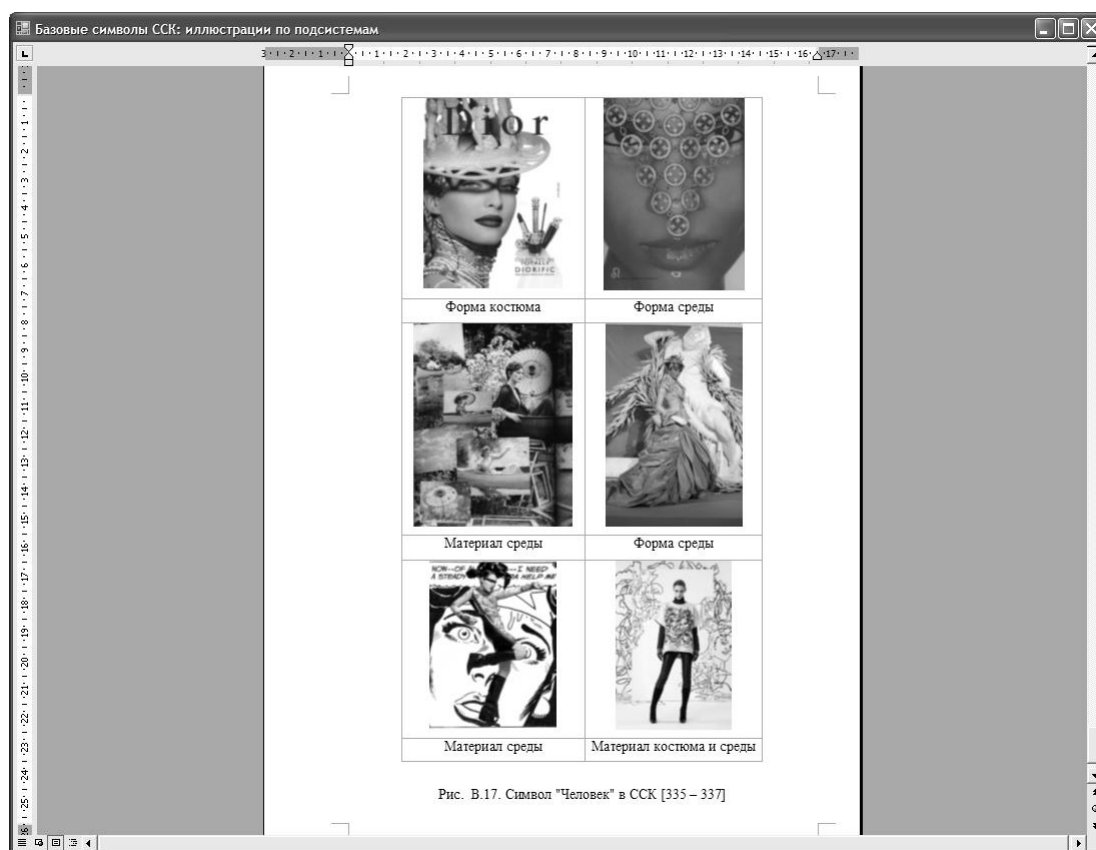

Рис. 1

Показы моделей на фоне статуй придают "монументальность" коллекции, но это нельзя использовать на любом показе, так как статуи на подиуме дорого стоят. В показах "от кутюр" "античные" греческие и римские статуи как символ человека в "форме среды" [1...3] заняли достойное место. Смысл, или семантика, этих статуй бывает разной. На рис. 1 показ коллекции "Диор" (2007 - 2008 гг.) проходит на фоне статуи, напоминающей Лаокоона, но вместо змей на статуе – лианы с листьями. Получился образ человека, который "борется с природой" в век индустриализации. Ветви деревьев с листьями на шляпах моделей в роскошных платьях, ткани которых также украшены вытканными листьями или объемными цветами, – гармоничный ответ оформлению среды символикой человека и листьев.

Актуальна символика человека в "материале среды" [1...3] – в художественном пространстве изображения модели костюма, которое украшено рисунками и плакатами (рис. 1). Человек как особый герой, лица людей крупным планом – черты комикса, и такого рода изображения активно использованы в фотосессиях на тему уличной культуры в моде, в которых рекламируют коллекции молодежной одежды [1]. Ж.-П. Готье в черно-белой коллекции (2014) с изображениями людей из его карикатурных набросков представил свитера с контурными черными линиями, которые смотрелись оригинально. Наброски взяты из коллекции работ, представленной в Бруклинском музее на выставке дизайнера. Символ "человек" здесь в центре внимания, рисунки очень крупные и стремятся за пределы "листа" в костюме и на подиуме (рис. 1) [5]. Следовательно, символ "человек" здесь представлен и в "материале костюма" [1], и в "материале среды" [1] изображения костюма.

В результате анализа образа и символа "человек" в современном дизайне сделаны следующие выводы по полученной диаграмме (рис. 2 – диаграмма "Символ "человек" в дизайне современного костюма"):

1) пик встречаемости символа "человек" приходится на 1995 г., меньше всего символ встретился в костюме в 1982 г.;

2) основные максимумы функции: 1981, 1984, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2010 гг.;

3) основные минимумы функции: 1982, 1985, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2006 гг.;

4) в настоящее время, с 2010 г., встречаемость символа "человек" быстро растет и приближается к уровню 1993 г.;

5) в дизайне костюма этот символ является перспективным на ближайшие 5 лет.

В дизайне современного костюма наблюдаются следующие тенденции использования символики человека: человек-талисман, человек – необычный герой, человек – герой комикса или фильма (в костюме, в аксессуарах). В основном символика человека используется в аксессуарах костюма, в орнаментах, в рисунках на костюме, а также в форме и материале "среды" его изображения. В "форме костюма" символ "человек" используют в основном в коллекциях "от кутюр"; часто этот символ выбирают молодые дизайнеры, которым нужно ярко заявить о себе на Неделе моды [6].

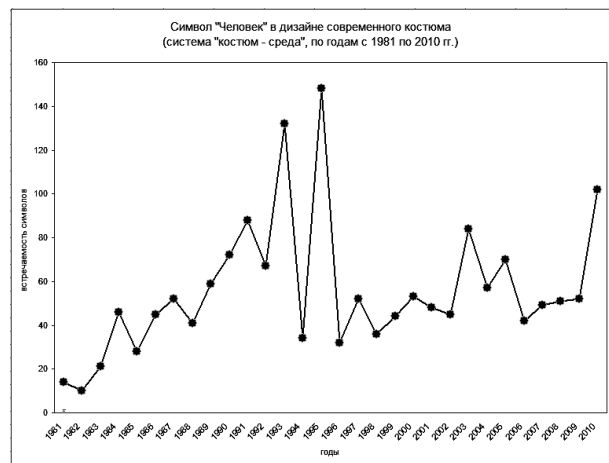

Рис. 2

Вся информация по символу "человек" включена в базу данных и в компьютерную программу, разработанные Т.Л. Макаровой и С.Л. Макаровым (рис. 1). Новые

разработки позволяют быстро находить информацию по символам "Системы символов костюма" (ССК) [1...3], включенным в базу данных [7]. База данных постоянно дополняется новой информацией и иллюстрациями [7], а благодаря компьютерной программе, разработанной и дополненной С.Л. Макаровым, поиск информации в базе данных происходит очень быстро. Результаты исследования: 1) внедрены Т.Л. Макаровой в учебном процессе в 2005 – 2015 гг.; 2) внедрены в дизайн-проектах Т.Л. Макаровой и С.Л. Макарова, которые отмечены наградами фонда "ЛиК" (2012) и Министерства культуры РФ (2014).

ВЫВОДЫ

1. Проанализирован символ "человек" в дизайне современного костюма за период 1981 – 2010 гг. на базе нового метода [1...3], дополнены новыми данными разработанные программа и база данных для исследования моды и дизайна. Использование метода позволяет решить проблему анализа тенденций моды, (которые меняются очень быстро), что необходимо для проектирования актуальных коллекций одежды.

2. Авторы статьи разработали базу данных и компьютерную программу, в них включены новые результаты исследований символа "человек" в дизайне современного костюма.

3. Результаты работы используются в учебном процессе МГУДТ (бакалавриат, магистратура, аспирантура).

4. Результаты работы являются основой дальнейших научных исследований авторов и применяются ими в дизайн-проектах (костюм, плакат, серии фотографий и графических работ).

ЛИТЕРАТУРА

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

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

3. Макарова Т.Л., Петушкова Г.И. Язык символов в дизайне современного костюма: теоретическая концепция // Дизайн и технологии. – 2011, № 23 (65). С. 12...23.

4. Макарова Т.Л. Неосимволизм как тренд в современном дизайне: креативные решения для бизнеса // Текстильная промышленность. – 2011, № 4. С. 60...63.

5. Jean Paul Gaultier - <http://www.style.com/fashion-shows/pre-fall-2014/jean-paul-gaultier> Pre-Fall 2014

6. Макарова Т. Л., Макаров С.Л. Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Московская Неделя моды – 2014: тенденции и технологии // Event-маркетинг. – 2014, № 4 (12). С. 290...306.

7. 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 simbolov v dizajne sovremennogo kostjuma: teorija, metodologija, praktika: Dis....dokt. iskusstvovedenija. – M.: VNIITJe, 2013.

2. Makarova T.L. Sistema simbolov v dizajne sovremennogo kostjuma: teorija, metodologija, praktika: Dis.... dokt. iskusstvovedenija. – M.: VNIITJe, 2013.

3. Makarova T.L., Petushkova G.I. Jazyk simbolov v dizajne sovremennogo kostjuma: teoreticheskaja koncepcija // Dizajn i tehnologii. – 2011, № 23 (65). S.12...23.

4. Makarova T.L. Neosimvolizm kak trend v sovremennom dizajne: kreativnye reshenija dlja biznesa // Tekstil'naja promyshlennost'. – 2011, № 4. S. 60...63.

5. Jean Paul Gaultier - <http://www.style.com/fashion-shows/pre-fall-2014/jean-paul-gaultier> Pre-Fall 2014.

6. Makarova T. L., Makarov S.L. Mercedes-Benz Fashion Week Russia i Moskovskaja Nedelja mody – 2014: tendencii i tehnologii // Event-marketing. – 2014, № 4 (12). S. 290...306.

7. Makarova T. L., Makarov S.L. Razrabotka bazy dannyh i komp'juternoj programmy "Sistema simbolov v dizajne sovremennogo kostjuma" // Dizajn i tehnologii. – 2013, №38. S. 5...20.

Рекомендована кафедрой дизайна костюма МГУДТ. Поступила 09.07.15.