

УДК 687.016 : 7.045; 004.65 : 004.42 : 004.51

**АНАЛИЗ СИМВОЛА "ЖИВОТНОЕ"
В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
В РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ ДАННЫХ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ**

**THE ANALYSIS OF THE SYMBOL "ANIMAL"
IN DESIGN OF THE MODERN SUIT AND USE OF RESULTS OF WORK
IN DEVELOPMENT OF THE DATABASE AND COMPUTER PROGRAM**

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

(Российский государственный университет им. 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: 2710tlm@list.ru, mslmslmsl@mail.ru

В статье описан анализ символа "животное" в дизайне современного костюма. Результаты работы использованы в разработке базы данных и компьютерной программы.

The analysis of the symbol "animal" in design of modern costume was described in the article. Results of this work were used in creating database and computer program.

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

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

Символика изображения животного используется дизайнерами как источник

вдохновения в работе над современным костюмом. В истории мирового искусства и

культуры символ "животное" использовался как: 1) символ богов, олицетворение божественных сил природы; 2) символ определенных групп животных; 3) символ разных групп людей – ордена, племени, общества, королевства, страны; 4) символ качеств характера человека, изображение человеческих страстей. Все животные как символы в разных культурах имеют позитивный, амбивалентный либо негативный (в плане психологического восприятия человеком) смысл.

Символ "животное" в дизайне современного костюма мало изучен, хотя имеет разнообразные смыслы и актуален сегодня. По результатам многолетних исследований [1...7], в том числе в результате анализа символа "животное" в дизайне современного костюма определены тенденции его применения. В "материале костюма" [1...3],

[7] символика животных встречается чаще, чем в "форме костюма" [1...3], [7]. Например, принт "зебра" в коллекции Diane von Furstenberg, весна – лето 2014 (рис. 1-а), как "атрибут" настоящей зебры формирует образ человека словно "в шкуре" этого животного, наделяя его "свободолюбием", "силой" и "красотой".

Символика животного используется в "форме костюма" [1...3], [7], она ярче выражена в аксессуарах (украшения, сумки, обувь, головные уборы). Актуальный пример – шляпа с бабочками от Ф. Трейси (рис. 1-б). Здесь символика животного придает "волшебный ореол" модели, ведь бабочки слетаются к богиням и феям, сказочным принцессам. Облако бабочек – символ "необычной силы" девушки, "власти над природой" и "волшебства" коллекции.

Рис. 1

В то же время животное может играть роль тотема, талисмана (рис. 1-в): голова тигра как изображение животного-покровителя – эффектное оформление моделей в коллекции Manish Arora, весна – лето, 2013 г.

На рис. 1 – символ "Животное" в "Системе символов костюма" (ССК), информация из базы данных: а) – "зебра", б) – "бабочки", в) – "тигр".

Символ "животное" встречается и в "форме среды" [1...3], [7]: настоящие животные – тигры, пантеры, кошки, собаки, птицы; плюшевые игрушки; человек в костюме животного [1], [4].

Виды использования этого символа.

1. Животное в роли "аксессуара" для съемки: кадр нужно украсить и сделать "ближе" зрителю. Модели дают щенка, котенка и она позирует с ними в руках, это вызывает симпатию у читательниц журналов (рис. 2-а). Такой прием использован в фотосессии "Chic un Marin!" для Marie France (Франция, май 1986, фотограф Steve Landis).

2. Иллюстрация традиционного понимания животного как друга человека (рис. 2-а, б): Claudia Schiffer в фотосессии Ellen von Unwerth, 2006.

3. Человек, сильная личность – "укротитель диких зверей": в фотосессии весна – лето, 2014 г. (рис. 2-в).

В "материале среды" [1...3], [7] – в художественном пространстве изображения модели костюма, которое украшено рисунками и плакатами (рис. 2-г) – символ "животное" встречается реже, хотя изображения его на стене, занавесе также актуальны. Наиболее

популярные рисунки – "под леопарда", "тигровый", "под зебру"; здесь символика животных пересекается с символикой овала и полос, точек (рис. 2-г) [1...4], [7].

Рис. 2 – символ "животное" в ССК, информация из базы данных: а) – собака (1986 г.), б) – лошадь (2006 г.), в) – тигр (2014 г.), г) – белые тигры.

Рис. 2

Актуальные тенденции применения символики животного в дизайне костюма: тотем, талисман; "аксессуар"; домашнее животное, друг; дикое животное, которое подчиняется сильному человеку; символ статуса владельца (в костюме, в аксессуарах, в среде изображения костюма). Кроме этого, животное может как герой фотосессии заменить человека в некоторых случаях фотосъемки на сюрреалистические темы [5].

Символика животного используется в системе "костюм – среда" [1...3], [7]: от форм и орнаментов, рисунков костюма до элементов дизайна "среды" изображения костюма. Символ "животное" оригинально интерпретируют новые дизайнеры, которым нужно повысить запоминаемость коллекций на показах в рамках Недель моды, выставок, конкурсов [6], [7].

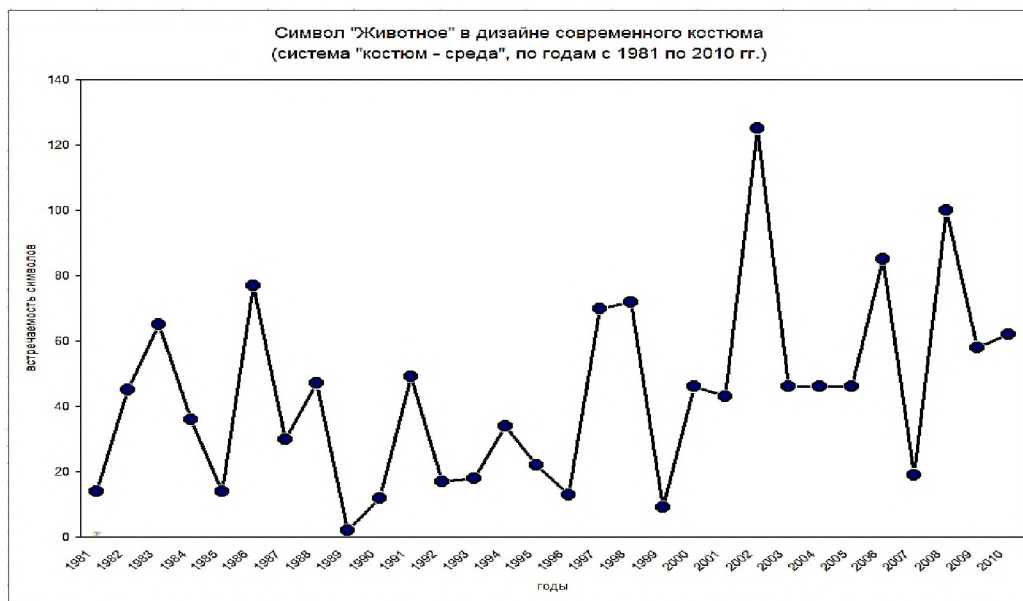

Рис. 3

В результате анализа символа "животное" в современном дизайне сделаны следующие выводы по построенной диаграмме (рис. 3 – диаграмма "Символ "животное" в дизайне современного костюма): 1) – пик абсолютной частоты встречаемости символа "животное" приходится на 2002 г., меньше всего символ встретился в костюме в 1989 г.; 2) – основные максимумы функции: 1983, 1986, 1988, 1991, 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010 гг.; 3) – основные минимумы функции: 1981, 1985, 1987, 1989, 1992, 1996, 1999, 2003 – 2005, 2007, 2009 гг.; 4) – с 2010 г. актуальность символа "животное" повышается и скоро приблизится к уровню 2006 и затем 2008 гг.; 5) – данный символ перспективен в дизайне современного костюма в ближайшие годы.

Актуальная информация о символе "животное" размещена в базе данных и в компьютерной программе, разработанных Т.Л. Макаровой и С.Л. Макаровым. Созданные разработки эффективны и подходят для быстрого поиска информации о каждом символе "Системы символов костюма" (ССК) [1...3], который есть в базе данных [7]. База данных "Система символов в дизайне современного костюма" и компьютерная программа, разработанные Т.Л. Макаровой и С.Л. Макаровым, постоянно дополняются новыми элементами [5...7].

Все результаты исследования использовались Т.Л. Макаровой в учебном процессе в 2004 – 2015 гг., а также применяются в дизайнерских проектах авторов, которые отмечены дипломами и наградами (2004 – 2014).

ВЫВОДЫ

1. Изучен символ "животное" в дизайне современного костюма за период 1981 – 2010 гг. на базе нового метода [1...3], [7], который позволяет выявить модные тенденции в дизайне современного костюма.

2. Авторами статьи в разработанную базу данных включена информация по символу "животное" в дизайне современного костюма; результаты работы исполь-

зуются в учебном процессе и в дизайне проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Макарова Т.Л. Система символов в дизайне современного костюма: теория, методология, практика: Дис....докт. искусствovedения. – М., ВНИИТЭ, 2013.
2. Макарова Т.Л., Петушкова Г.И. Язык символов в дизайне современного костюма: теоретическая концепция // Дизайн и технологии. – 2011, № 23 (65). С. 12...23.
3. Макарова Т.Л. Неосимволизм как тренд в современном дизайне: креативные решения для бизнеса // Текстильная промышленность. – 2011, № 4. С. 60...63.
4. Макарова Т.Л. Применение образов и символики сюрреализма в рекламных кампаниях, выставках, презентациях // Event-маркетинг. – 2012, № 2 (02). С.138...154.
5. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Выставки дизайна и рекламы в 2014 г.: новые информационные технологии и креативные решения в дизайне, рекламе и сервисе // Реклама. Теория и практика. – 2014, № 5(65) 2014. С. 302...319.
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 simvolov v dizajne sovremennogo kostjuma: teorija, metodologija, praktika: Dis....dokt. iskusstvovedenija. – M., VNIITe, 2013.
2. Makarova T.L., Petushkova G.I. Jazyk simvolov v dizajne sovremennogo kostjuma: teoreticheskaja koncepcija // Dizajn i tehnologii. – 2011, № 23 (65). S.12...23.
3. Makarova T.L. Neosimvolizm kak trend v sovremennom dizajne: kreativnye reshenija dlja biznesa // Tekstil'naja promyshlennost'. – 2011, № 4. S. 60...63.
4. Makarova T.L. Primenenie obrazov i simvoliki sjurrealizma v reklamnyh kampanijah, vystavkah, prezentacijah // Event-marketing. – 2012, № 2 (02). S.138...154.
5. Makarova T.L., Makarov S.L. Vystavki dizajna i reklamy v 2014 g.: novye informacionnye tehnologii i kreativnye reshenija v dizajne, reklame i servise // Reklama. Teorija i praktika. – 2014, № 5(65) 2014. S.302...319.
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'yuternoj programmy "Sistema simvolov v dizajne sovremennogo kostjuma" // Dizajn i tehnologii. – 2013, № 38. S. 5...20.

Рекомендована кафедрой дизайна костюма РГУ
им. А.Н. Косыгина. Поступила 25.04.16.
