

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И СИЛУЭТНЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ КОСТЮМНЫХ АНСАМБЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ

RELATIONSHIP OF STYLE DIRECTIONS AND SILHOUETTE SOLUTIONS IN THE CONCEPT OF MODERN FASHIONABLE COSTUME ENSEMBLES

А.В. ГОЛОВАНЕВА, М.И. АЛИБЕКОВА, А.Н. СЕРИКОВА

A.V. GOLOVANEVA, M.I. ALIBEKOVA, A.N. SERIKOVA

(Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство))

(The Kosygin State University of Russia)

E-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru

Основой исследования послужила гипотеза взаимосвязи стиля и силуэта образа. Для выявления ведущего силуэта в определенном стиле собрана база данных для систематизации художественных образов костюмов. Дальнейший анализ помог вычлнить самый часто встречаемый силуэт в исследуемых стилевых направлениях. На базе полученных результатов разработана классификация алгоритмизации стилевых направлений, предназначенная как для практикующих специалистов модной индустрии, так и для обучающихся по направлениям творческих профессий.

The study was based on a hypothesis about the relationship between style and silhouette of clothing. To identify the leading silhouette of clothing in the selected style, a database to systematize artistic images of costumes was collected. Further analysis helped to identify the most common clothing silhouette in the style directions studied. Based on the results obtained, a classification of algorithmization of style directions was developed, intended both for practicing specialists in the fashion industry and for students in the areas of creative professions.

Ключевые слова: стиль, силуэт, стилевые направления, дизайн, мода, индивидуальность.

Keywords: style, silhouette, style directions, design, fashion, individuality.

Введение

На сегодняшний момент в модной индустрии создание гармоничного образа человека через костюм отражает его потребность в поиске своей индивидуальности, что становится одним из определяющих критериев проектирования одежды.

Так как в настоящее время общество более ориентировано на внешнюю образность из-за огромного разнообразия ассортиментного ряда силуэтных форм, кроя, декора, пропорционального и стилистического ре-

шения модных новинок, становится очевидным, что вся индустрия моды начинает «мыслить образами».

Модный образ как индивидуальный стиль свойственен каждому историческому периоду развития человеческого общества разных стран и культур. Каждая цивилизация несла свой уникальный код идеала красоты. Если до XIX в. модный эталонный образ диктовали первые люди государства и аристократическая элита, то с XIX в. на его формирование оказывали влияние и худож-

ники, и поэты, и писатели, и первые красавицы столетия. С развитием общества и новых технологий в двадцатом веке лидерами становятся представители киноиндустрии и телевидения, а в XXI – созданием модных образов занимаются стилисты, дизайнеры и активные потребители модной индустрии [1].

В связи с этим актуализируются вопросы формирования идентичности через призму моды, искусства и повседневной жизни человека. Теперь костюм становится презентацией «Я-концепции», которую люди буквально носят на себе [2].

Само понятие «стиль» очень многозначно, специалисты не пришли к общему мнению в формулировании точного определения, а также в вопросе классификации стилевых направлений.

Алгоритмизация стилевых направлений

Стиль в одежде – это способ самовыражения посредством выбора определенных модных элементов и объединения их в цельный узнаваемый образ: одежда, аксессуары, обувь, прическа и макияж, а также интеграция особенностей личности с этими внешними объектами.

Необходимо отметить, что на формирование стиля оказывают влияние несколько факторов: личный вкус и характер человека, возраст, национальность, образ жизни, индивидуальные особенности, социальный статус, время (рис. 1) [3, 4].

Рис. 1

Очень важно понимать различие между «стилем» и «модой». Мода – временное явление, которое отражает современные тенденции и предпочтения в мире одежды и аксессуаров. Она формируется на базе коллекций дизайнеров, на показах моделей, под влиянием модных журналов и средств массовой информации (интернет). Модные тенденции зачастую временны и подвержены быстрой смене.

Одним из главных различий между модой и стилем является их суть – мода подвержена временным тенденциям, тогда как стиль выражает индивидуальность и становится более постоянным явлением. Модные элементы могут интегрироваться в костюм определенного стиля, дополняя и насыщая его, делая образ человека законченным и полным. Как отмечает М. Люшер, не мода, сколь необычной она бы не была, позволяет выносить суждения о человеке, а именно уровень стиля одежды [5].

К основным стилям одежды относят классический, спортивный, романтический и фольклорный, а также ряд подстилей и новых стилевых направлений. У каждого из них есть свои характерные особенности и признаки.

К признакам стиля одежды можно отнести следующие элементы:

1) силуэты и фасоны: стиль можно определить по формам и линиям одежды, к примеру, объемные платья, приталенные жакеты или свободные халаты;

2) материалы и текстуры: определенным стилям свойственно использование конкретных материалов, например, для спортивного стиля типичен трикотаж, а для экологического – натуральные ткани;

3) цветовая палитра: цвета являются важной частью стиля. Некоторые стили могут отдавать предпочтение нейтральным и приглушенным цветам, в то время как другие – ярким и контрастным цветовым палитрам;

4) узоры и принты: определенные узоры и принты (полосы, клетка, цветочные мотивы и т. д.) также могут соответствовать определенному стилю: морской стиль – полоска и т. д.;

5) аксессуары: сумки, ювелирные изделия, очки, шляпы или пояса завершают образ, наполняя его определенным стилем. Есть стили, которым свойственно большое количество аксессуаров (этнический), а некоторые стили совсем отказываются от применения аксессуаров (минимализм);

6) происхождение: некоторые стили связаны с определенной культурой, эпохой или тематикой, например, этнические элементы, винтажные детали или атрибуты военной одежды.

Важно отметить, что зачастую происходит слияние нескольких стилей для создания уникального образа, полностью отражающего индивидуальность носителя.

Силуэт – это очертание внешней формы модели с учетом ее размера и пропорциональных соотношений элементов изделия [6]. Именно силуэт задает форму и направление линий, которые одежда создает вокруг тела человека, а также определяет общий вид

и пропорции одежды, влияя на зрительное восприятие фигуры носителя [7].

Стиль и силуэт в одежде взаимосвязаны, ведь силуэт играет важную роль в создании определенного стиля [8]. Изменение силуэта одного элемента костюма полностью трансформирует внешний вид и задает то или иное стилевое направление [9]. Например, жакет прямого силуэта будет создавать образ в классическом стиле, в то время как приталенный сделает его более романтичным [10].

Для подтверждения данной теории, а также выявления ведущего силуэта в определенном стиле собрана база данных для систематизации художественных образов костюмов, состоящая из фотоизображений ансамблей мировых дизайнеров и брендов в период последнего десятилетия прошлого века и до нашего времени с описательными атрибутами (стиль, силуэт, цветовая гамма, текстуры, ассортимент, конструкция, пропорции) (рис. 2).

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ				
№ п/п	Стиль	Визуальный образ (изображение)	Силуэт (форма)	Описание (характеристика) стиля
1	2	3	4	5
1	Классический		Полуприлегающий 	Сдержанная простота в линиях, в крое, высокое качество и добротность материалов. Цветовое решение ахроматическое, монохромное, цветовая гамма сдержанная. Отсутствие излишеств. Ширина, объёмы повторяют линии тела фигуры. Пропорции и членения естественные для глаза человека.
45	Трэш		Миксованный 	Стиль трэш (трэш) — это сплошной протест. Зеленые волосы, юбочка Барби, широкая футболка с Микки Маусом и роскошная диадема в волосах — вот это идеальный look в стиле трэш.
54	Джипси (Gipsi-look)		Полуприлегающий 	Джипси (Gipsi-look) — стиль 1976/77 гг., в его основу положен цыганский костюм. Характерные мотивы – юбки с ярусами, воланами или углами по подолу, короткие блузки с Кармен-декольте (большим вырезом).

Рис. 2

Последующий анализ заданных атрибутов всех фотоизображений ансамблей позволил установить самые часто встречаемые силуэты среди 56 стилей одежды, а также выявить доминирующий силуэт в каждом

из них. На основе полученных данных разработана классификация алгоритмизации стилевых направлений (рис. 3).

Рис. 3

На базе данной классификации выявлены некоторые закономерности:

- В прямой силуэт попадают стили, отвечающие за комфорт, удобство, практичность и лаконичность (спортивный стиль, casual, минимализм и т. д.). В собранных стилях присутствует некая унитарность формы, единство в социуме, равенство индивида (деловой стиль, тедди-гёлз или джудиз, преппи, английский), а также равенство между мужчиной и женщиной, отсутствие разделения на мужское и женское (дерби, гарсон, мужской стиль). Интересно отметить два стиля, которые являются противовесом большинству стилей с прямым силуэтом: панк и рок. В основе этих стилей лежит бунтарский дух, отрицание устоявшихся принципов и создание чего-то нового на базе уже имеющегося образа (силуэт костюма).

- Полуприлегающий силуэт вобрал в себя стили, связанные с этносом (фольклорный, этнический, джипси), а также олицетворяющие ремесленные профессии (тенденция к рабочей одежде), например, сафари – охотник, кантри – ковбой, гаучо – скотовод и т. д. Полуприлегающий силуэт

обращается к природе, делая образ человека ее частью (хиппи, кантри), что находит отражение в использовании натуральных тканей и в основном приглушенной земляной палитры цветов, а также разнообразных природных принтов и большого количества аксессуаров. Выделяется среди всех этих стилей – классический.

- Прилегающий силуэт объединяет стили, направленные на откровенную женственность и объективизацию женщины в такой одежде: обнаженные плечи, декольте, глубокие разрезы, много блеска и лоска. Прилегающий силуэт презентует раскрепощенную женщину, привыкшую дорого жить. Конструктивный стиль – единственный, не разделяющий образное наполнение прилегающего силуэта, но соответствующий основной его концепции – облегание тела сложной объемно-пространственной формы. Также стоит обратить внимание на то, что прилегающий силуэт становится нисходящим трендом, так как в последних показах встречается все реже.

- Приталенный силуэт также демонстрирует женственность: от кроткости и скромности (романтический стиль) через

классическую взрослую красоту (ню-лук) к дикой и эпатажной моде (экстравагантный стиль). Установлено, что приталенный силуэт призван подчеркнуть максимум женской красоты, раскрываясь с совершенно разных сторон ее презентации социуму.

- Расширяющийся силуэт вбирает в себя три больших направления. Отсылки к фольклорному направлению (рустикальный, бохо, экологический) с тенденцией к натуральным тканям и простому крою с использованием разнообразных принтов. Отсылки к историческим эпохам (ретро, готический) используют атрибуты эпохи (головные уборы, прически, аксессуары, фактуры материалов, элементы костюмов), объединяя их с современными тенденциями моды. Отсылки к эклектике (изобилие, эпатажный) совмещают в себе несовместимые элементы и фактуры, создавая эффект диффузности и чрезмерности в образе. Стоит отметить, что расширяющийся силуэт набирает популярность среди последних показов модных дизайнеров.

- Коконообразный силуэт относительно недавно стал часто появляться на модных показах, поэтому включает в себя не так много стилей (оверсайз-look, авиатор). Второе дыхание для этого силуэта подарила пандемия, заложив тенденцию закутывать тело человека, создавая барьер от внешнего мира.

- Миксованный силуэт является ярким представителем подиумной моды (треш, авангардный) и объединяет в себе яркие фантазии дизайнера на тему одежды. Стиль треш склонен к гиперболизации модного образа, в то время как авангардный отличается гармонией элементов и единой концепцией.

На рис. 4 отображено процентное соотношение выделенных исследованием силуэтов в 56 стилях одежды. Из диаграммы следует, что больше всего стилей в себя вобрали прямой и полуприлегающий силуэты, так как являются родоначальниками силуэтных решений одежды на протяжении всей истории человечества.

Вторая большая группа состоит из прилегающего, приталенного и трапецевидного (расширяющегося) силуэтов. Оче-

видно, что прилегающий и приталенный силуэты сформировались позднее с развитием знаний о конструировании одежды, в то время как расширяющийся силуэт имеет ретроспективный характер.

Третья группа включает в себя коконообразный и миксованный силуэт. И если первый появляется на подиумах все чаще, что говорит об определенном тренде, то второй занимает очень узконаправленную нишу в индустрии моды, не выходя за пределы модных показов.

Рис. 4

ВЫВОДЫ

Каждый стиль имеет свои особенности и определенное предпочтение силуэта, что доказывает тесную связь между стилем и силуэтом. Выбор силуэта является важным аспектом создания желаемого стиля, чтобы визуально подчеркнуть определенные особенности носителя. Именно стилевое направление позволяет проявить в образе индивидуальность.

Важно отметить, что современная мода дает возможность объединять нескольких разных стилей, раскрывая потенциал для создания более оригинальных и нестандартных индивидуальных образов. Сегодня мода и стиль представляют собой два больших течения, и потребитель сам выбирает, чем наполнить свой индивидуальный стиль, интегрируя модные тенденции и свое мироощущение, создавая уникальные стилевые направления.

В рамках исследования разработана классификация алгоритмизации стилевых направлений для унификации силуэтных форм. Подобный подход облегчит создание

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколова В.Е. Понятие «модный образ» с позиции художника-модельера и непосредственного носителя образа // Молодой ученый. 2015. № 24(104). С. 890...892.

2. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 2002. 576 с.

3. Ерохина А.А., Серова А.Р., Сичкарь Т.В. Молодежный стиль, как отражение цивилизационного пространства // Костюмология. 2023. Т 8, №3. – <https://kostumologiya.ru/PDF/19IVKL323.pdf> (дата обращения: 01.04.2024).

4. Петушкова Г.И., Курилина Н.С. Экологический стиль в дизайне костюма: морфология, факторы формообразования // Костюмология. 2020. Т. 5, №1. – <https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL120.pdf> (дата обращения: 01.04.2024).

5. Люшер М. Сигналы личности: Ролевые игры и их мотивы. Воронеж: МОДЭК, 1993. 160 с.

6. Алибекова М.И., Белгородский В.С., Андреева Е.Г. Инновационные технологии в эскизном и художественном проектировании объемных форм костюма // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2021. № 3(393). С. 102...106.

7. Ermilova D.Y., Lyakhova N.B., Alibekova M.I. et al. Analysis of the impact of second World War on fashion and consumer practices // New Design Ideas. 2022. Vol. 6, No. 1. P. 71...85.

8. Алибекова М.И. Научные основы интеллектуального художественного проектирования изделий легкой промышленности: дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2022. 369 с.

9. Белько Т.В. Выявление зависимостей фаз преобразования природных мотивов и развития геометрической структуры костюма // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2022. № 3(399). С. 235...237.

10. Чуприна Н.В. Принципы формирования и реализации модных тенденций в индустрии моды // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2018. № 1(373). С. 123...127.

1. Sokolova V.E. The concept of a "fashionable image" from the perspective of a fashion designer and a direct carrier of the image // Young Scientist. 2015. № 24(104). Pp. 890...892.

2. Shepel V.M. Imagology. How people like it. Moscow: Public Education, 2002. 576 p.

3. Erokhina A.A., Serova A.R., Sichkar T.V. Youth style as a reflection of the civilizational space // Costumology. 2023. Т. 8, No. 3. – <https://kostumologiya.ru/PDF/19IVKL323.pdf> (date of application: 04/01/2024).

4. Petushkova G.I., Kurilina N.S. Ecological style in costume design: morphology, factors of shaping // Costumology. 2020. Т. 5, No. 1. – <https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL120.pdf> (date of reference: 04/01/2024).

5. Lusher M. Personality signals: Personality signals: role-playing games and their motives. Voronezh: MODEK, 1995. 160 p.

6. Alibekova M.I., Belgorodsky V.S., Andreeva E.G. Innovative technologies in sketch and artistic design of voluminous costume forms // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2021. № 3(393). P. 102...106.

7. Ermilova D. Y., Lyakhova N. B., Alibekova M. I. et al. Analysis of the impact of second World War on fashion and consumer practices // New Design Ideas. 2022. Vol. 6, No. 1. P. 71...85.

8. Alibekova M.I. Scientific foundations of intellectual artistic design of light industry products: dissertation for the degree of Doctor of Art History. Moscow, 2022. 369 p.

9. Belko T.V. Identification of dependencies of natural motif transformation phases and development of the costume geometric structure // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2022. № 3(399). P. 235...237.

10. Chuprina N.V. Principles of forming and realization of fashion trends in fashion industry // Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti. 2018. № 1(373). P. 123...127.

Рекомендована кафедрой спецкомпозиции и художественной графики РГУ им. А.Н. Косыгина. Поступила 23.05.24.