

Т.Г. Редникина

Информационные возможности образного языка в проектировании одежды*

Цель исследования – анализ структуры знаковых систем одежды. Костюм и мода являются важной составляющей частью современной культуры. Чаще всего термин «мода» употребляется как синоним модных тенденций в костюме, правил ношения одежды, так как костюм в наибольшей мере связан с феноменом моды и подвержен влиянию модных тенденций. Мода является стимулом развития и изменения форм костюма. Развитие Интернет-пространства и Интернет-технологий в современном обществе приводит к возникновению и широкому распространению новых форм в одежде, мода формирует множество образных решений, открытий и парадоксов в костюме, теряет былую диктаторскую жесткость и несет потребителю большое количество разноплановой информации, предлагает творческое общение. Исследователи моды отмечают, что влияние, оказываемое модой на человека, очень велико, и зависит от образа жизни, характера, уровня культуры общества, в котором она функционирует.

Проблема языка одежды в культурной коммуникации. В культуре того или иного времени, того или иного общества существуют многочисленные знаки и знаковые системы. Культура формирует человека, определяет основные структуры знаковых систем и адекватную интерпретацию этих систем человеком [1]. Межкультурная коммуникация, которая означает обмен между двумя и более культурами и продуктами их деятельности, осуществляется в различных формах. Межкультурный обмен может происходить как в искусстве, политике, так и в межличностном общении людей в быту, семье, неформальных контактах. В дизайне знаковые характеристики проявляются в двух аспектах: смысловом и формальном [2]. Визуально-образными характеристиками обладает любой объект, но художественный образ объекта обладает эстетическими свойствами. Художественно-информативная образность достигается через организацию гармоничной композиции, объединяющей форму и функцию, красоту и пользу, и выступает как «эстетическая ценность высшего порядка» [3]. В истории развития культуры костюм исследуется как система знаков, содержащих определенную информацию о стиле, моде, эстетических и научных концепциях, уровне материального бытия общества [4]. Художественная форма выполняет две взаимосвязанные задачи: первая – воплощение художественного содержания, вторая – передача содержания от художника, дизайнера к потребителю. Информационные возможности образного языка в проектировании костюма определяются средствами художественной выразительности. Искусство костюма обладает специфическим художественным языком (системой знаков в виде форм, линий, цветов и т.д.) и, следовательно, информативностью. Специфичность языка костюма обусловлена бифункциональностью одежды, ее утилитарно-технологической целесообразностью и

* На примере коллекций моделей одежды студентов Института современных знаний имени А.М. Широкова.

эстетическими свойствами. Манера одеваться, выбор элементов костюма не только отражает утилитарные значения (тепло, удобно), но и передает информацию об индивидуальных особенностях личности и т.д. В костюме даже на самых ранних стадиях развития общества всегда отражались процессы, происходящие в природе, обществе, культуре, через ассоциативные представления об определенных явлениях или предметах. Костюм может сообщить о социальном статусе человека (дорогой костюм или рабочая роба), событиях в жизни человека (свадьба, похороны), профессии владельца (форменная одежда). Одежда может выделить человека, сфокусировав на нем внимание, а может помочь затеряться в толпе. В современном обществе костюм превращается в информационный канал передачи культурных ценностей из одной социальной группы в другую. Финансовые возможности среднего класса сегодня позволяют ему покупать модную одежду, которую прежде носил только высший класс. Современные высококвалифицированные рабочие на Западе являются на работу в костюмах, которые раньше служили отличительным символом высшего класса.

Информируя о владельце или принадлежности к определенной социальной среде, костюм несет знаково-информативную функцию и может выступать как знак:

- классовой дифференциации (к примеру, эксклюзивные изделия, дорогие ансамбли от знаменитых дизайнеров для представителей бомонда);
- престижности (как выражение богатства посредством демонстрации дорогих аксессуаров – часов, мобильных телефонов, драгоценных украшений);
- респектабельности (проявляется в добротности костюма, безукоризненной белизне воротничков и манжет);
- принадлежности к определенной идеологической группе (например, красные косынки женщин-тружениц послереволюционной России);
- вкуса человека (тяготение к китчу, эпатажу в костюме, с одной стороны, и к строгости и элегантности – с другой);
- этических принципов (контрастным примером являются строгая одежда офисных служащих и мини-юбки модниц);
- полового различия;
- культурной принадлежности (к примеру, в устрашающих татуировках и одежде воина африканского племени и костюме банковского служащего) [5].

Необходимо отметить, что в настоящее время развитие науки, технологий, разнообразие средств оформления внешности в сфере индустрии моды достигло такого уровня, что национальная, половая, социальная идентификация человека утратила однозначность и приобрела вариативные формы. В искусстве костюма приобретают популярность и распространяются стиль «унисекс», андрогинность образа, имитационность костюма – имитационность фактур тканей и меха, копии, интерпретация и цитирование костюмов известных дизайнеров.

Студенты кафедры дизайна Института современных знаний имени А.М. Широкова творчески используют в разработках коллекций моделей мировой опыт в проектировании костюма, а также экспериментируют и реализуют поиск собственных творческих разработок. Молодые дизайнеры одежды создают коллекции моделей, которые могут являться цитатой авторских приемов знаменитых дизайнеров, нести информацию об истории костюма, культуры. Е. Котоцук в коллекции моделей «3-СТО» использует печать на ткани с изображением ретро-автомобилей, приемы перестановки деталей костюма, напоминающие приемы дизайнера Мартина Марджелы, при котором детали костюма приобретают новые места расположения, например, вырез горловины, оформленный трикотажной бейкой, перемещается на спинку платья. Автора коллекции заинтересовала история промышленного дизайна, а точнее эпоха зарождения машиностроения. Эстетика малолитражных авто-

мобилей, их стилизованные изображения появляются в декоре платьев и комплектов коллекции под девизом «3-СТО». Ретро-детали, маленькие воротнички, банты, юбки в складку, лаконичная цветовая гамма коллекции, напоминающая книжную графику начала XX века, резко контрастируют с крупными стилизованными изображениями и объемными элементами фрагментов автомобилей на платьях. Контрастом к лаконичным силуэтам платьев выступают аксессуары, имитирующие части автомобилей, например, сумки, напоминающие автомобильные шины. Наивный, немного инфантильный и одновременно элегантно образ автор сочетает элементами смелых модных тенденций современности. Смешение времен, стилей, способность дизайнера импровизировать содействуют возникновению неожиданных точек зрения на образ, форму, декор, манеру ношения костюма.

В современном модном костюме отражается культура разных исторических эпох, ему свойственно необычайное богатство тем и стилевое многообразие. Как часть визуальной культуры костюм воспроизводит и демонстрирует самые разнообразные стили живописи, графики, киноискусства, этнографии, древние памятники культуры и последние достижения техники, костюм может содержать информацию об исторических событиях и современных сюжетах. Например, источник творчества, ориентированный на исследование и творческую интерпретацию искусства и культуры советского периода, а также искусства и живописи первых десятилетий XX века, отражен в коллекциях студентов и выпускников Института современных знаний имени А.М. Широкова – О. Осипенко «Из архива», К. Бельской «Аврора», Т. Швадроновой «Военно-полевой роман». Модели коллекций выполнены с использованием графических приемов политических плакатов и плакатных шрифтов начала и середины XX века в сочетании с изображениями персонажей, оружия. В костюмах смешиваются элементы военной формы, ремни, португепя и кружевные романтические юбки, корсеты. Тематика большого числа творческих коллекций молодых белорусских модельеров-дизайнеров позволяет сделать вывод о том, что история и культура занимают значительное место в их творчестве.

Экспериментальные творческие коллекции разрабатываются также на основе изучения культурных традиций народного творчества. Светлана Гнеденок в коллекции «Женихи. tut.by.» использовала мотивы белорусского народного костюма и смогла адаптировать их в модной одежде современно и с чувством юмора. Полочки и карманы жакетов слегка смещены и асимметричны, их несоответствие придает персонажам коллекции небрежность и наивность провинциальных щеголей. Прилегающие, тесноватые пиджаки и жилеты с завышенной линией талии контрастируют с объемными брюками и напоминают силуэты костюмов героя из фильмов Чарли Чаплина, добавляя в характеристики образов лирику и непосредственность. Мягкие, комфортные силуэты городских костюмов дополнены «парадными» декоративными элементами из деревенской одежды – кокетками и вставками с цветочным орнаментом, аппликациями, аксессуарами в технике «печворк», «залихватскими» головными уборами. Решением фольклорной темы с позиций деконструктивизма автор коллекции заявляет о своеобразном дизайнерском видении знакомой с детских лет народной одежды. Позитивная, радостная трактовка белорусского костюма через современный образ заявляет о зрелой авторской позиции, глубоко творческом переосмыслении культурного наследия.

Символика языка одежды. Ряд социальных символических функций выражается через «костюмные коды», имеющие определенное содержание, обусловленное классовой или субкультурной психологией [4]. В моде существуют понятия, характеризующие степень самовыражения личности в костюме, –

«dress-code», «look», «индивидуальный стиль». Dress-code можно перевести с английского как «одежный код» – жесткая нормативность костюма, связанная с определенным местом и временем, принятая в данной социальной группе, это традиция, выступающая как знак статуса, например, студенческая мантия и шапочка в европейских университетах; как знак религиозной принадлежности – платки мусульманских женщин; как знак профессии – военная форма и спецодежда [6].

Термин «look» переводится как «вид», часто обозначает готовый ансамбль, активно тиражируемый индустрией моды и не связанный с определенным местом и временем. Понятие «look сезона» используется журналистами в значении «стиль сезона», в обзорах модных тенденций, например, baby-doll (стиль девочки-куклы), country-look (стиль кантри), стиль милитари и т.д. Look может выражать в костюме общественные идеи и настроения. Девушки, учащиеся лицеев и колледжей, предпочитающие pretty-look, подчеркивают свою добропорядочность и серьезность белыми блузками, клетчатыми юбками и обувью на низком каблуке. Look допускает сознательный и добровольный выбор потребителем стереотипного знакового ансамбля, составленного дизайнером-профессионалом.

Индивидуальный стиль в костюме предоставляет наибольшую свободу самовыражения, предполагает самостоятельный творческий подбор всех элементов ансамбля, создание собственных правил, пренебрежение условностями, вплоть до эпатажа. Лучшие создатели стиля – харизматические личности, вводящие моду, обладающие вкусом, интуицией, чувствующие эстетику костюма и общественные настроения. Удачно найденный индивидуальный стиль может кодироваться и копироваться, становится стереотипом. Энди Уорхол популяризовал стиль Фреда Хьюза, который первым стал носить джинсы с костюмным пиджаком. В настоящее время подобный look в костюме означает, что человек не чужд институтам власти (знак – классический пиджак), но одновременно сохраняет за собой свободу (знак – джинсы). Один и тот же костюм может прочитываться по-разному, в зависимости от контекста. Dress-code может превращаться в индивидуальный стиль, который, тиражируясь, становится ансамблем look. Белые блузки, клетчатые юбки на студентках колледжа – dress-code, а в качестве вызывающего костюма поп-звезды – индивидуальный стиль, при копировании поклонниками – look. Как знак легче расшифровывается dress-code, труднее поддается интерпретации информация, выраженная через индивидуальный стиль.

Выразительной символикой обладают костюмы футбольных болельщиков, фанатичных поклонников поп-звезд, представителей молодежных субкультур. Творческое исследование и интерпретация различных кодов молодежных субкультур представляет большой интерес для дизайнеров одежды. Символика молодежных и маргинальных субкультур активно используется в коллекциях выпускников и студентов Института современных знаний имени А.М. Широкова А. Свидрицкой «Без комплексов», «Треш», В. Чирич «Без прописки». Способ ношения одежды и элементы костюма панков и людей без определенного места жительства становятся источником творчества для молодых дизайнеров, подсказывая декоративные и конструктивные приемы. Дыры и имитация рваной одежды, многослойность, эпатирующие способы ношения, контрастные пропорции, резкие цветовые сочетания, все эти средства творчески интерпретируются дизайнерами. Агрессивный, вызывающий dress-code представителей молодежных стилей становится источником для творческого вдохновения дизайнеров, средством их самовыражения.

Артефакты массовой культуры, такие, как голливудские киногерои, рок-звезды, символы популярных торговых марок и т.д., формируют общественное сознание. Стереотипы образа и поведения М. Монро, Дж. Кеннеди, Гр. Келли, Ч. Чаплина являются частями большого числа визуальных символов XX века [7]. В каждой национальной культуре есть свои образы, представляющие quintessence исторического опыта, представлений о человеке. Каждый образ, созданный модельером-дизайнером, – это гармония абстрактного и конкретного, идеального и реального, действительного и вымышленного, совокупность социальных, национальных, функциональных признаков костюма [8]. Для творчества выпускницы Белорусской государственной академии искусств О. Самощенко характерно внимание к ретромоде, романтическим и утонченным образам прошлых лет. Она в своих коллекциях тонко комбинирует фактуры, изысканные сочетания цветов, использует ручную работу с деталями, натуральные материалы. Например, представленная на MFW коллекция прет-а-порте осень-зима 2003–2004 гг. «Мягкая чувственность» в противовес заполнившим подиумы в этот период стилям милитари и спортивному выполнена в духе романтизма 1960-х: комфортные формы, нюансные пропорции, пластичные силуэтные линии, элегантные детали, мягкие ткани. Цветовая гамма развивается от нежно-бежевого, кремового и холодного розового до благородного рыжего, бордового и кофейного. Легко и непосредственно О. Самощенко объединяет наивные образы, лирику, гламур и винтаж, добываясь впечатления изысканности, элегантности и камерности моделей. Средствами информации в костюме становятся различные источники: степень закрытости тела, плотность или жесткость материалов, теснота одежды. Информация может передаваться посредством пластики, пропорциональных особенностей, пространственного расположения элементов, цвета, фактуры, благодаря чему костюм может вызывать определенный эмоциональный «отклик» в зависимости от его формы, апеллирующей к социальному или биологическому опыту людей [4]. Форма раскрывает семантическое содержание, сущность костюма, его функции, выявляет образные характеристики человека.

Формирование художественного образа осуществляется поэтапно от постановки задачи, идеи до воплощения замысла в материале и общения с потребителем. Модный образ дизайнеры одежды создают, изменяя силуэтные линии костюма, пропорции, цвет, декор, фактуру, используя новые необычные материалы для построения модных конструктивных форм. Можно сказать, что поиск модного образа идет одновременно двумя путями: один из них – это поиск композиции и формы костюма, второй – необычная интерпретация и сочетание модных стилей. Эти пути взаимосвязаны, так как каждое стилистическое направление имеет собственные силуэтные, пропорциональные, колористические и другие (формальные) характеристики. В свою очередь, формальные характеристики стиля имеют художественную и эстетическую выразительность. Например, одежда спортивного стиля функциональна, комфортна, не мешает свободе движения, выполняется из натуральных тканей и материалов. Романтический стиль отличается декоративностью форм и деталей, сложным кроем, нарядностью отделки, цветовым разнообразием, женственными формами и пропорциями.

Художественный образ в костюме формируют признаки материальные (форма, силуэт и линии костюма, пропорции, ритмическая организация элементов костюма, декор, цветовая гамма, аксессуары, макияж, прическа) и нематериальные (выражение лица, взгляд, пластика движений и жестов, постоянный эпатаж или нарочитая скромность, манера говорить, декларация собственной

сексуальности или нетрадиционной ориентации). Впечатление, производимое человеком, формируется под воздействием культурных установок, утверждающих тот или иной тип красоты. Точно найденные сочетания обобщенного и уникального составляют основу образности костюма. Воспринимая форму элементов костюма, его силуэт, человеческий глаз как бы расшифровывает информацию о костюме. Силуэт костюма может передавать информацию через геометрическую форму. Отдельные исследования показывают, что к силуэтам, определяющим высокий статус человека, относятся силуэты, приближающиеся к вытянутому прямоугольнику с четко выраженным плечевым поясом, низкий статус человека символизируют силуэты, приближающиеся в своей геометрической форме к кругу [5]. Разнообразные геометрические формы силуэта, конструктивные, конструктивно-декоративные и декоративные линии несут различное эмоционально-смысловое содержание. Определенная направленность силуэтных линий формирует различные ассоциативные впечатления в образных характеристиках костюма. Вертикальные линии создают впечатление стройности, стремления ввысь; горизонтальные – уравновешенности, основательности, стабильности; наклонные линии – динамики, неустойчивости.

Цвет выступает как носитель информации, воспринимаемой мгновенно и на большом расстоянии. В настоящее время цветовое кодирование широко применяется в производственном интерьере, на транспорте, в рекламе, в дизайне одежды. Символика и семантика цвета опираются на объективные особенности интеллекта, психологии человека и дополняются религиозными, эстетическими воззрениями, где выбор цветов предопределен широкими символическими представлениями о назначении каждого цвета [9]. Цвет элементов одежды всегда вызывал определенные эмоции и играл большую роль в передаче образно-эмоциональной информации. Имея представление о «теплых» и «холодных», «легких» и «тяжелых», «активных» и «пассивных» цветах человек переносит на цвет качество объектов, которым свойственен данный цвет или оттенок [10]. К примеру, нежность и мягкость характера можно передать при помощи розового цвета. Красный цвет – синоним красивого, выражает энергию, активность, напряжение, страсть. Конец XX века ознаменован прорывом в моду красного цвета как возросшей интенсивности человеческих отношений. Черный выбирают те, кто противопоставляет себя обществу, – нигилисты и анархисты в XIX веке, битники, панки, рокеры в XX веке. Белый цвет – в большинстве стран обозначает чистоту, невинность, счастье. Он используется в праздничной одежде, означая счастье и веселье. Белый цвет может одновременно символизировать начало жизни (костюм невесты), но может быть и символом смерти, потустороннего мира как наиболее мистический цвет. Белый цвет в восточных странах – цвет траура. Цвет в костюме может определять социальную, национальную принадлежность, эстетическую предрасположенность. Цвет выступает как один из символов и атрибутов моды.

Фактура ткани, из которой изготовлен костюм, как активное средство художественной выразительности может являться одним из источников информации, создавая зрительный образ. Фактура может влиять на восприятие формы костюма. Мягкие ткани и материалы определяют статус человека как низкий, с высоким статусом несовместимы трикотажные свитера грубой вязки, джинсы или брюки мягкой формы. И наоборот плотные, жесткие материалы в костюме классического стиля могут символизировать высокий статус. Самая разнообразная фактура тканей и материалов может применяться в проектировании одежды, в зависимости от заданных образных характеристик костюма: шероховатая и нежная, мягкая и грубая, колючая и бархатистая. В коллекции «Зо-

лотой запас» студенток Института современных знаний им. А.М. Широкова А. Лепшей и Н. Сержан в декорировании костюма используются имитация брызг и пятен краски и увеличенные фотоизображения старинных русских украшений, которые своей массивностью напоминают не серьги и броши, а предметы декора интерьера или архитектурные элементы. Элементы униформы в сочетании с росписью золотом и народными орнаментами создают современный неоднозначный образ моделей коллекции. Таким образом, дизайнеры посредством творческой деятельности дают возможность не только удовлетворить потребность человека в новой модной одежде, но и стать вместе с ней частью истории и современности, культуры и искусства. Художественно-образные характеристики модного костюма имеют эстетическую ценность, отражают творческое отношение к действительности дизайнера и потребителя, объединяют в гармонии внешний облик и духовный мир человека. Молодые дизайнеры одежды Беларуси создают коллекции моделей, которые несут большой объем информации об истории костюма, культуры. Необходимо отметить, что для разработки авторской концепции модельеры-дизайнеры используют следующие средства выразительности костюма:

- образную выразительность костюма;
- информационную выразительность костюма, воспринимаемого как некоторый объем информации;
- художественно-эстетическую выразительность элементов и формы костюма.

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что современные модные тенденции несут потребителю большое количество разноплановой информации, предлагают творческое взаимодействие, которое может осуществляться благодаря искусству костюма, обладающему специфическим художественным языком и несущему знаково-информативную функцию.

Также костюм выступает как часть визуальной культуры, воспроизводя и демонстрируя самые разнообразные стили живописи, графики, киноискусства, этнографии, древние памятники культуры и последние достижения техники, информацию об исторических событиях и современных сюжетах.

Через «костюмные коды» выражается ряд социальных символических функций, имеющих определенное содержание, обусловленное классово- или субкультурной психологией.

Средствами информации в костюме являются различные источники: степень прилегания костюма, закрытости тела, пластические свойства материалов. Информация передается также посредством пластики, пропорциональных особенностей, пространственного расположения элементов, цвета, фактуры, благодаря чему костюм вызывает определенный эмоциональный отклик, создает зрительный образ.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Шабаркина, И.В.** Костюм как невербальная социокультурная система: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / И.В. Шабаркина. – М., 2004. – 142 с.
2. **Дизайн:** очерки теории системного проектирования / Н.П. Валькова [и др.]; под общ. ред. М.С. Кагана. – Л.: Изд. Ленинградского университета, 1983. – 184 с.
3. **Селезнев, И.Ф.** Дизайн. Проблемы материально-художественной культуры / И.Ф. Селезнев. – Минск: Высшая школа, 1978. – 272 с.: ил.
4. **Козлова, Т.В.** Основы теории проектирования костюма: учебник для вузов / Т.В. Козлова [и др.]; под ред. Т.В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 352 с.: ил.
5. **Килошенко, М.И.** Психология моды: теоретический и прикладной аспекты / М.И. Килошенко. – СПб.: Речь, 2001. – 192 с.

6. **Ванштейн, О.** Лексика моды / О. Ванштейн // Индустрия моды. – 2005. – № 11. – С. 87–90.
7. **Борисов, Б.Л.** Технологии рекламы и PR: учеб. пособие / Б.Л. Борисов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 624 с.: ил.
8. **Балдано, И.Ц.** Мода XX века: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – 400 с.: ил.
9. **Серов В.Н.** Цвет культуры: психология, культурология, физиология / В.Н. Серов. – СПб.: Речь, 2004. – 672 с.
10. **Миронова, Л.Н.** Цветоведение / Л.Н. Миронова. – Минск: Высшая школа, 1984. – 286 с.: ил., цв. вкл.

S U M M A R Y

The article «Information opportunities of language's employing images of clothes' projecting» is devoted to information and employing images resources of suit expressiveness. We made a conclusion that a suit appears to be a part of visual culture reproducing and showing different styles of painting, drawing and cinema art.

Поступила в редакцию 12.12.2007