

6. Бикчурина, С. К., Голованева, А. В., Серикова, А. Н., Алибекова, М. И. Искусственный интеллект как инструмент в процессе дизайн-проектирования коллекции молодежной одежды // Костюмология. 2023. – Т. 8, – № 3.
7. Мехтиева, Ш. М., Алибекова, М. И. Инновационные технологии. Материалы. Новые инструменты в создании дизайнерского продукта // Легкая промышленность: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 27–28 ноября 2024 года. – Омск: «ОГТУ», 2024. – С. 142–149.
8. Белгородский, В. С., Алибекова, М. И. Нейросеть как революция в современной технологической парадигме // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (материалы. Одежда. дизайн. аксессуары)», посв. Ф.М. Пармону: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Москва, 08–10 апреля 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», – 2024. – С. 6–13.
9. Голованева, А. В., Белгородский, В. С., Алибекова, М. И., Андреева, Е. Г. Углубленное использование нейросетей для создания модного образа // Дизайн и технологии. – 2023. – № 94(136). – С. 6–14.

УДК 687.1 (391.2)

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО МОЛДАВСКОГО КОСТЮМА

Мерлина И., студ., Алибекова М. И., д-р иск., доц.

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. В статье рассматривается одежда, которая является не только защитой от внешней среды, но и служит важным средством самовыражения и коммуникации. Она отражает наше мировоззрение, культурные ценности и индивидуальные предпочтения, в связи с чем молдавский костюм взят как источник вдохновения для разработки авторской коллекции на основе народного творчества.

Ключевые слова: одежда, источник, нейросеть, коллекция, молдавский костюм.

Актуальность использования народного костюма как источника вдохновения [1] в современной моде обусловлена несколькими факторами: традиционный молдавский костюм является важной частью культурного наследия Молдовы; он отражает историю, традиции и образ жизни народа, и поэтому создание коллекции верхней одежды на основе этого костюма способствует сохранению и передаче ценностей будущим поколениям [2]. Так же использование элементов традиционного костюма в современной моде может способствовать привлечению внимания к культурному разнообразию Молдовы и укреплению международных культурных связей. Молдавский народный костюм – это уникальное наследие, которое отражает историю, культуру и традиции молдавского народа. Он воплощает в себе богатство художественных решений, разнообразие материалов и техник, а также глубокую символику. В современном мире, где глобализация и стандартизация угрожают исчезновению уникальных составляющих национальных культур, сохранение и популяризация молдавского народного костюма становится важной задачей. С учетом различных исторических событий культура Молдовы перенимала часть культур близлежащих народов, что так же и отразилось и в костюме. В большей степени повлияли фракийцы и группа восточно-романских народов, что в первую очередь отражается в украшениях и аксессуарах, так же гето-даки, костюм которых имеет множество характерных черт молдавского костюма, таких как поясная одежда типа катринцэ, рубахи с круглым воротом и др. Так же сильное влияние на одежду, аксессуары и украшения оказала культура древних и южных славян, проживающих на территории северной Молдовы. Из костюма этих народов были заимствованы мужские рубахи, юбки из двух полотнищ, множество ювелирных украшений, пояса и др. Так же оказывали влияние украинская и болгарская культуры (рис. 1).

Рисунок 1 – Молдавский народный костюм

На основе заметок, фотографий и реконструкций были изучены этапы развития и все составляющие традиционного молдавского костюма и сформированы классификации одиночных костюмов и комплексов по этнографическим зонам. Вывод, что основными элементами молдавского костюма являются льняные и конопляные рубахи, шерстяные штаны у мужчин и юбка у женщин, меховые и кожаные жилетки, меховые шубы и полушубки, кожаные сапоги, пояса, овечьи шапки у мужчин и платки у женщин, пояса.

Оценивая силуэтные решения в народном молдавском костюме, выявлено, что прямоугольный силуэт преобладает в одежде. Силуэт «песочные часы» встречается преимущественно в женских костюмах южных этнографических зон и левого Приднестровья. Трапециевидный силуэт встречается как в женской, так и в мужской зимней одежде центральной и северной этнографических зон. На верхней зимней одежде чаще можно встретить вышивки, аппликации из кожи и меха, отличительную отделку черным шнуром и черной шерстью по краям. Орнаменты в основном растительные, геометрические или комбинированные. На основе данных классификации молдавского костюма была составлена диаграмма общего распределения цветов в костюме – преобладающими оттенками являются: белый, черный, красный, коричневый, темно-синий, а диаграмма распределения видов материала в костюме показала, что основными материалами являются – шерсть, лен, конопля и хлопок. В наши дни в коллекциях многих как зарубежных, так и отечественных брендов можно увидеть влияние народных мотивов и традиций. Это связано с тем, что люди всё больше интересуются культурным наследием, хотят сохранить его для будущих поколений и создать оригинальные, запоминающиеся образы. Например, бренд Alexandra Georgieva смог возродить и популяризировать старинный вид ремесла «крестецкая строчка», зародившийся еще в 1806 году в новгородской области. Бренд Sasha Gapanovich вдохновляется историей и костюмом народов крайнего севера. Для новых коллекций Александра так же использовала павлопосадские и оренбургские платки. Пример интерпретации народного костюма так же был замечен на подиуме третьей MFW в коллекции бренда Atelier Irina Vorobyeva.

Таким образом, интерпретация народного костюма современными русскими дизайнерами является интересным и перспективным направлением в мире моды. Она позволяет сохранить культурные традиции, создать оригинальные образы и привлечь внимание к народному. Несмотря на то, что в Молдове более распространенной и разнообразной в силу климатических условий является легкая одежда, источником вдохновения послужат элементы костюма зимнего комплекса центральной и северной этнографических зон. К ним относятся преимущественно элементы: костюма пастуха: «ицарь» (штаны), «сарикэ» (короткая шуба), «кимир» (пояс) на котором часто закреплена маленькая сумочка; женского костюма: «катринцэ» (юбка поясом), «кэптэруш» (жилет); мужского костюма: «суман» (одежда), «бондице» (безрукавка).

Разрабатываемая коллекция предполагается в ограниченной цветовой палитре: черный, белый, бежевый, серый, коричневый и красный, что соответствует анализам цвета в молдавском костюме и цветовым трендам весна-лето 2025. В качестве декора предполагается взять аппликацию и отделку черным кожаным шнуром, минимальное количество – вышивка геометрического орнамента. Возможно использование характерной для юбки-катринцэ ткани в полоску, асимметрии и многослойности, соответствующие тенденциям следующего сезона.

На сегодняшний день инструментарий дизайнера стал намного обширнее за счет появления

программ с искусственным интеллектом [3, 4]. В основе нейронной сети лежит искусственный интеллект [5], который представляет собой область информатики, занимающейся созданием компьютерных систем. Данные системы способны воспринимать и анализировать большие объемы информации, обучаться на основе этой информации, принимать решения и выполнять различные задачи, которые ранее могли быть выполнены только человеком [6]. Для генерации изображений в рамках выполняемой работы было выбрано несколько программ: DALL-E 3, EXACTLY, KANDINSKY 3.1., YANDEX-ART.

Таким образом, были изучены четыре нейросети для создания творческих художественных эскизов. Принцип работы у большинства схож между собой, однако при одном и том же запросе разная нейросеть выдает разные и по стилю, и по тональности изображения. Применение ИИ для создания художественных эскизов коллекции несомненно ускоряет процесс, помогает создать сразу несколько вариантов изображений на основе заданного изображения или текста, что способствует быстрому выбору подходящей композиции, цветового сочетания, формы костюма и его элементов. Полностью отдать задачу по разработке качественных эскизов искусственному интеллекту не представляется возможным, так как для обучения и соответственно постановки задачи необходим живой человек, который так же обладает эстетическим интеллектом и на основе своего жизненного опыта способен выдать проработанный и более оригинальный вариант.

Итогом выполненного проекта стала разработанная коллекция женской верхней одежды [7], вдохновленная молдавским народным костюмом (рис. 2). Для этого был проведен детальный анализ народного костюма с учетом этнографического региона, по результатам которого можно сказать о преобладании в костюме таких материалов как: шерсть, овчина, лен и хлопок; цветов: белый, бежевый, черный, коричневый и красный; орнамент: геометрический и его комбинация с растительным. На основе анализа примеров переосмысления народных костюмов, изучения и анализа информации о народном молдавском костюме, модных тенденциях и предложения нейросети разработана авторская коллекция верхней одежды в молдавском стиле.

Рисунок 2 – Авторская эскизная коллекция Мерлиной Ионеллы

Список использованных источников

1. Мехтиева, Ш. М.к., Алибекова, М. И. Дизайн и технологии, ориентированные на сохранение и переосмысление традиций // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – № 1-1(100). – С. 61–66.
2. Аршинникова, У. В., Алибекова, М. И. Возрождение национальных и культурных ценностей через художественный образ // Мотивы культурных традиций и народных промыслов в коллекциях современной одежды, обуви и аксессуаров: сб. науч. тр. II Межд. науч.-практ. конф., Москва, 07–11 ноября 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 8–12.
3. Бикчурина, С. К., Голованева, А. В., Серикова, А. Н., Алибекова, М. И. Искусственный интеллект как инструмент в процессе дизайн-проектирования коллекции молодёжной одежды // Костюмология. 2023. – Т. 8, – № 3.

4. Белгородский, В. С., Алибекова, М. И. Нейросеть как революция в современной технологической парадигме // Инновации и технологии кразвитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)», посв. Ф.М. Пармону: сб. материалов IV Международной научно-практической конференции, Москва, 08–10 апреля 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», – 2024. – С. 6–13.
5. Голованева, А. В., Белгородский, В. С., Алибекова, М. И., Андреева, Е. Г. Углубленное использование нейросетей для создания модного образа // Дизайн и технологии. – 2023. – № 94(136). – С. 6–14.
6. Мехтиева, Ш. М., Алибекова, М. И. Инновационные технологии. Материалы. Новые инструменты в создании дизайнерского продукта // Легкая промышленность: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской науч.-практич. конференции, Омск, 27–28 ноября 2024 года. – Омск: «ОГТУ», 2024. – С. 142–149.
7. Стрижжина, Е. К., Алибекова, М. И. Этнические мотивы в разработке современной молодежной коллекции // Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологий: опыт, практика и перспективы: сборник научных трудов X Международной научно-практической конференции, Москва, 25–27 марта 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 76–83.

УДК 7.05

КРАСНЫЙ ЦВЕТ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ: КУЛЬТУРА, СИМВОЛИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ

Мурашко Г. М.¹, студ., Агафонова И. В.², доц.

¹Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) г. Москва, Российская Федерация

²Российский институт транспорта (РУТ), г. Москва, Российская федерация

Реферат. Красный цвет – один из самых значимых и многозначных в колористике, который на протяжении всей истории человечества оставался в центре внимания многих культур. В дизайне одежды красный цвет не только привлекает внимание, но и служит выразительным инструментом для передачи эмоций, настроений и социальных статусов. В данной работе рассмотрена символика красного цвета в культуре, его влияние на эмоциональную реакцию и сенсорные ассоциации, а также современные модные тенденции использования красного цвета в дизайне костюма.

Ключевые слова: дизайн костюма, психология цвета, синестезия, культура, традиция, мода.

Красный цвет многие века играл важную роль в различных культурных традициях. В сфере дизайна одежды он обретает особую символику, что определяется как культурным контекстом, так и современными модными тенденциями.

Красный колорит воспринимается по-разному в зависимости от культурной среды. Его многозначность обуславливается различными ассоциациями и символическим смыслом. Рассмотрим национальные костюмы разных стран, чтобы проанализировать, какое значение придавалось этому цвету в культурном контексте истории. В Древнем Китае цвет рассматривался в качестве символа одной из основных сил и стихий [3, с. 23]. В культурной традиции выделялось пять основных цветов. «Пятью цветами обозначают основные спектральные цвета, традиционно различаемые в китайской культуре. Таковы белый, черный, желтый, красный и зеленый, то есть основные образы, воспринимаемые физическим зрением» [3, с. 10]. В китайской традиции красный цвет сулит процветание и удачу. На китайский Новый год жители Поднебесной надевают традиционные костюмы в красном колорите, используют множество красных элементов. Наряды красного цвета отгоняют злых духов, привлекают удачу, счастье и богатство [1, с. 179]. Красные фонарики и красные денежные конверты, называемые хунбао, вручают на праздники, на свадебной церемонии невеста должна была быть одета в красный убор [2, с. 410].

В России красный цвет традиционно ассоциировался с красотой и славой, был любимым