

4. 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: 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

праздничным цветом. Зачастую слово «красный» обозначает «нарядный», «красивый», «дорогой», «ценный», «почетный». Слово «красный» вытеснило из русского языка более древнее название этого цвета – «червлёный», «чермный», «багряный» [4, с. 45]. В народной культуре он присутствует в различных элементах одежды, включая женские сарафаны и мужские рубахи [5, с. 33, 66, 73]. Красные детали в одежде, вышивка и ткани были популярны в народных костюмах [4, с. 47, 49, 57, 58, 67, 71, 72, 74, 76, 95].

Испания известна своими яркими и красочными традициями, и красный цвет занимает в них важное место [6, с. 99]. Испанский национальный костюм, например, «традиционный фламенко» включает красные элементы, которые символизируют энергию и страсть [7, с. 392]. На корриде ткань красного цвета играет значительную роль, ассоциируясь с мужеством и соперничеством. Этот цвет используется в национальной одежде, как способ выразить радость, силу, страсть и жизненную энергию.

Любовь к красному цвету не ограничивается только этими тремя культурами. В африканских странах оттенки красного также символизируют жизненную силу и благородство. В группе народов Дагестана красный цвет используется в фольклорной одежде как символ стойкости и защиты [8, с. 146].

В Индии красный имеет особое значение на свадебных торжествах – он символизирует счастье, любовь и удачу [10]. Причины возникновения моды на красный цвет многообразны и могут быть связаны как с историческими, так и с культурными контекстами. Одной из главных причин является символизм красного как цвета, ассоциирующегося с энергией, страстью и жизненной силой. Легкость, с которой все красное привлекает внимание, делает красный цвет популярным среди модных дизайнеров, в том числе таких известных, как Yves Saint Laurent, Valentino, Ferragamo, Balenciaga, Sfilata Giorgio Armani (рис. 1).

Рисунок 1 – Коллекция одежды, представленная Ferragamo в 2023 году

Почему же в современной моде красный цвет продолжает оставаться на пике популярности, характерный для традиционной культуры многих стран, и сегодня появляется на подиумах в коллекциях известных дизайнеров, в уличной моде и повседневной одежде?

Современные достижения в области образовательных технологий и психологии через систематические исследования позволяют утверждать, что многие физические факторы, воспринимаемые одной группой органов чувств, также оказывают влияние на другую группу. Этот нейрологический феномен, при котором субъективные ощущения, воспринимаемые одним органом чувств, также проявляются и в другом, получил название синестезия [11].

Синестезия – это явление, при котором восприятие одного сенсорного опыта, например, цвета, приводит к автоматическим реакциям в других сенсорных системах, например, усилению вкуса или звука. Так, человек может воспринимать красный цвет как «громкий» или «выразительный», что увеличивает глубину его эмоций и ассоциаций [9, с. 2]. Синестезия может проявляться в различных формах, позволяя людям подключать несколько сенсорных восприятий одновременно, что является не психическим расстройством, а скорее вариацией нормального функционирования нервной системы. Исследование синестезии открывает новые границы в понимании взаимодействия между ощущениями [12].

Одним из наиболее исследованных типов синестезии является связывание цвета с эмоциональным восприятием. Исследования показывают, что синестезия может усиливать эмоциональную реакцию на цвет. Так, например, красный цвет может стимулировать у людей

такие эмоции, как волнение, радость, смелость, уверенность. Это свойство синестезии открывает новые пути для дизайнеров в создании коллекций одежды, поскольку они могут интегрировать эмоциональные отклики на цвета, чтобы взаимодействовать с потребителем на более глубоком уровне. Психологи утверждают, что красный цвет может стимулировать кровообращение, повышать частоту сердечных сокращений и, следовательно, вызывать ощущения тревоги или восторга. Использование красного цвета помогает людям выделять адреналин, что также объясняет характер эмоций при его восприятии [9. с. 3].

Результаты исследований также показали, что воздействие цвета на психику человека облегчает принятие решения о покупке товара на 79,2 % и оказывает значительное влияние на выбор продукта перед покупкой у 70,6 % людей, принявших участие в эксперименте [13]. В условиях современного рынка мода и дизайн одежды становятся важнейшими факторами, определяющими коммерческий успех брендов. Дизайн – это не только эстетика, но и инструмент, способствующий формированию потребительского спроса. Таким образом, красный цвет служит не только эстетическим элементом моды, глубоко укоренившимся символом, отражающим культурные и общественные изменения, но и инструментом маркетинга. Он продолжает оставаться актуальным в fashion-индустрии, подтверждая свою многогранность и устойчивую значимость. В конечном итоге, красный цвет можно рассматривать как динамичный элемент, который, вне зависимости от изменений в обществе, продолжает встраиваться в контекст современности, оставаясь важным аспектом в мире моды.

Список использованных источников

1. Чаплинская, Ю. А. Цветовая символика традиционной и современной китайской одежды // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 37. – С. 177–183. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/771266.htm>.
2. Хуа Мэй. Изучение культуры костюма человечества. Тяньцзин: Народное изд., 1995. – 556 с.
3. Дун Чжуншу Смысл пяти элементов. Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990. – 543 с.
4. Пармон, Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. Монография. М.: Издательство В. Шевчук, 2022. – 272 с.
5. Ефимова Л.В. Русский народный костюм. Альбом. Издательство: Сов. Россия, 1988. – 318 с.
6. Андросова, Э. М. Сравнительный анализ колорита костюма стран Западной Европы эпохи Возрождения в контексте национальных предпочтений. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2011. № 3-1. – С. 95–105.
7. Панфилова, Н. Э. Цвет как отражение традиционной культуры и национальных символов испаноговорящих стран. Истоки и наследие. В сборнике: XLVII итоговая студенческая научная конференция УдГУ. Материалы всероссийской конференции. Ответственный редактор А.М. Макаров. 2019. – С. 391–393.
8. Мусаева, М. К. Традиционный костюм и украшения народов Дагестана как компоненты культурного наследия. В сборнике: Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия. Программа и тезисы докладов Восьмого международного научного форума. Москва, 2022. – С. 146.
9. Guo Hui, Asliza Aris, Rose Dahlina Rusli. Research on the Application of Color Psychology in Fashion Design. *Advances in Educational Technology and Psychology* Clausius Scientific Press, Canada, 2023, № 18. S. 1–5. DOI: 10.23977/aetp.2023.071801.
10. Shukla, A., Park, H. Characteristics of Indian Traditional Costumes and its Application in Contemporary Fashion Design as a Cross-Cultural Phenomenon. *International Journal of Costume and Fashion*, 2023, Vol. 23, № 2, s. 27-44. DOI: 10.7233/ijcf.2023.23.2.027.
11. Zhao, Y., Samuel, R. D. J., Manickam, A. Research on the Application of Computer Image Processing Technology in Painting Creation[J]. *Journal of Interconnection Networks*, 2022. DOI:10.1142/S0219265921470204.
12. Uno, K., Asano, M., Yokosawa, K. Consistency of synesthetic association varies with grapheme familiarity: A longitudinal study of grapheme-color synesthesia. *Consciousness and Cognition* (2021). doi: 10.1016/j.concog.2021.103090.

13. Mohamed, K. M. The relationship between gustatory – color synesthesia in juice packaging design and consumer perception of the product. *Procedia Environmental Science, Engineering and Management* (2022), – S.5–10.

УДК 685.34.012 (391.2)

БАЛАНС МЕЖДУ НАРОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ И СОВРЕМЕННЫМИ МОДНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ

Орлова Е. А., 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 автор стремится создать коллекцию обуви и аксессуаров, предметы искусства, способные рассказать историю эскимосского народа и подчеркнуть его богатое наследие. В последние десятилетия наблюдается устойчивый интерес к культурным и историческим источникам вдохновения в моде, следовательно, создание коллекции обуви и аксессуаров, вдохновленной данными традициями, представляет собой не просто модное заявление, но и уважение к многовековым практикам и искусству

Ключевые слова: народный костюм, коллекция, нейросеть, источник, обувь, эскимосы.

Одним из уникальных и богатых традициями [1] направлений является эстетика традиционного эскимосского костюма, который служил не только функциональным элементом в суровых климатических условиях, но и отражал идентичность и наследие коренных народов Арктики. Эскадроны эскимосской культуры использовали свои традиционные костюмы для защиты от холода, влаги и ветров, что требовало высоких стандартов теплоизоляции и качества материалов. Вдохновляясь этой функциональностью, проектируемая коллекция будет сочетать в себе передовые технологии и материалы, обеспечивающие комфорт и защиту, с художественными элементами, отражающими уникальный культурный контекст.

Традиционный костюм эскимосов шили из шкур оленей и морских животных. Элементами одежды были штаны, рубаха кухлянка (рис. 1 а). Рубаху стягивали кожаным поясом тафси. От непогоды эскимосов защищала накидка с капюшоном – камлейка (рис. 1 б).

В ходу также были рубахи из птичьих шкурок (рис. 1 в). Женщины также носили меховой комбинезон «к'алъывагын» (рис. 1 г). Водонепроницаемую обувь «торбаса» носили с меховыми чулками (рис. 1 д). Материалом для обуви были оленины шкуры, в редких случаях шкура нерпы (табл. 1).

Эскимосы активно декорировали не только одежду. В старину они и лица украшали моржовыми зубами, костяными кольцами и стеклянными бусинами, протыкая перегородку носа или нижнюю губу. До нашего времени распространена у эскимосов татуировка, и тоже с

Рисунок 1 – Элементы одежды традиционного костюма эскимосов:
а – кухлянка, б – камлейка; в – тимиак; г – меховой комбинезон к'алъывагын;
д – торбаса; е – сумка