

8. 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.
9. 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.

УДК 687.1 (391.2)

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ В СТИЛЕ ЦЫГАНСКОГО КОСТЮМА «ПОЗОЛОТИ РУЧКУ»

Сторчилова А. М., 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 рассмотрен цыганский костюм, как уникальный и запоминающийся образ, в качестве источника вдохновения в разработке авторской коллекции с интеграцией в процесс художественного проектирования современных инструментов искусственного интеллекта.

Ключевые слова: костюм, коллекция, нейросеть, источник, одежда, цыганский художественный образ.

Цыгане или рома известны всему миру. Считается, что свой кочевой путь их далёкие предки начали в Индии, а со временем сформировался особый народ с общими корнями, языком и тщательно охраняемыми традициями [1]. К последним относится и цыганский костюм, отражающий их эмоциональность, образ жизни и предпочтения. Что же носят загадочные Эсмеральды и пылкие Алеко? История цыганского народного костюма связана с кочевым образом жизни цыган, который позволял им заимствовать элементы одежды у разных народов.

Цыганский костюм появился в XIX веке в Румынии и там получил свободу. Одежда характеризуется широкими юбками с многочисленными воланами, пёстрые блузы с широкими рукавами и яркими украшениями. В Германии, Франции и Венгрии цыганки зачастую носили довольно короткие юбки. В Византии цыганки надевали светлые рубахи, тюрбаны и повязывали плащ через плечо. Таким образом, история цыганского народного костюма разнообразна и зависит от культурных особенностей разных регионов.

Анализ показал, что цыганский народный костюм богат разнообразием цветовой гаммы, наиболее распространенными цветами являются красный, черный, желтый. В современности цыганский народный костюм используется преимущественно на выступлениях цыганских театров и групп. В повседневной жизни цыгане, в основном ведущие оседлый образ жизни, носят привычную одежду. Но всё же, женский цыганский костюм в современности сохраняет некоторые элементы. Основу костюма составляет юбка длиной практически до пола. Голову замужней цыганки покрывает «дикло» – треугольная косынка, украшенная бахромой, бисером, бусами, конечно, яркая цветастая шаль.

В процессе анализа элементов цыганского народного костюма, которые используют дизайнеры в настоящее время: длинные юбки в пол с многочисленными воланами, рюшами, кружевом и оборками; цветочные принты и яркие насыщенные цвета; яркие шелковые платки и шали, украшенные бахромой и кистями; украшения – крупные серьги, многочисленные звенящие браслеты, ожерелья, бусы и колье; головные уборы: чёрные модные шляпы с небольшими полями, яркие косынки и ободки с цветами.

Изучение дизайнерских коллекций, использующих элементы цыганского костюма сегодня в своих образах, показали, например:

– Etro. В 2023 году итальянский бренд выступил трендсеттером стиля джипси, который базируется на цыганской эстетике (рис. 1 а).

– Рома Уваров. В коллекции весна-лето 2020 года дизайнер вдохновлялся фильмом «Время цыган» режиссёра Эмира Кустурицы (рис. 1 б). Одежду украшали искусственные розы, цветочные принты, вышивки в виде птиц, декоративные элементы из лоскутов в технике пэчворк, мелкая клетка и объёмные рисунки из стразов.

Для разработки эскизов [2] была выбрана женская средняя возрастная группа с атлетическим телосложением. За основу будут взяты цвета: красный, золотой, черный, фиолетовый, молочный.

Рисунок 1 – Дизайнерские коллекции, с элементами цыганского костюма:
а – Etro FW 2023/24, SS 2024; б – Уварова Ромы, вдохновленная фильмом «Время цыган»;
в – луки в стиле Джипси

Для создания коллекции были привлечены различные нейросети [3], такие как: «Шедеврум», Together AI, «Фьюжн Брейн» и др. Генерации изображений в «Шедеврум» – программа, которая по запросу потребителя выдает картинку в соответствии с заданными условиями [4, 5, 6]. Были использованы такие фразы как: «создай эскиз во весь рост образа девушки в цыганском народном костюме с пышными юбками, с золотыми украшениями и платком», «создай эскиз цыганского народного костюма с пышными юбками, пестрой блузкой и платком» и т. д. Программа очень удобна в использовании. Проблем не возникло (рис. 2 а)

Together AI: Draw an illustration of the full-length images of 3 top models/women/sketches in a modern style with elements of a gypsy costume with skirts and jewelry in the style of the cover of Vogue magazine and (designer) (рис. 2 б).

Fusion Brain: нарисуй иллюстрацию образов 3 топ-моделей в полный рост в современной стилистике с элементами цыганского костюма с юбками и украшениями в стиле обложки журнала Vogue и (дизайнер) (рис. 2 в).

Рисунок 2 – Сгенерированные изображения:
а – в «Шедеврум»; б – в Together AI; в – в Fusion Brain

Разработанная коллекция пронизана цыганскими мотивами и спецификой их костюма, что отражает и многие современные тенденции, такие как: многослойность, растительный и цветочный принт, разнообразие аксессуаров и цветов.

В настоящей работе был проведен анализ [7] цыганского народного костюма, его основных акцентов и стиля, который заимствует многие атрибуты у цыганского костюма – джипси. Проведена работа с ИИ, как инструментом, были отобраны сгенерированные иллюстрации, наиболее подходящие к исследуемой теме в качестве источника вдохновения [8, 9]. После анализа и подбора аналогов костюма была отрисована авторская коллекция «Позолоти ручку» (рис. 3), наполненная жизнью и яркостью цветового и колористического решения.

Рисунок 3 – Авторская эскизная коллекция «Позолоти ручку» А. Сторчиловой

Список использованных источников

1. 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. научных трудов II Межд. научно-практ. конф., Москва, 07–11 ноября 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 8–12.
2. 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.
3. 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.
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: Сборник 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.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.
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. Мехтиева, Ш. М., Алибекова, М. И. Народный костюм Азербайджана как объект национальной культуры и источник вдохновения в дизайн-проектировании современных художественных образов // Костюмология. – 2024. – Т. 9. – № 4.
9. Мехтиева, Ш. М.к., Алибекова, М. И. Материальная и духовная культура национального костюма как источника вдохновения // Мотивы культурных традиций и народных промыслов в коллекциях современной одежды, обуви и аксессуаров: Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции, Москва, 07–11 ноября 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 13–18.