

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2020, №1, Том 5 / 2020, No 1, Vol 5 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2020.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL120.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Петушкова Г.И., Курилина Н.С. Экологический стиль в дизайне костюма: морфология, факторы формообразования // Научный журнал «Костюмология», 2020 №1, <https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL120.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Petushkova G.I., Kurilina N.S. (2020). Ecological style in costume: morphology, formatting factors. *Journal of Clothing Science*, [online] 1(5). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/06IVKL120.pdf> (in Russian)

УДК 687.1

ГРНТИ 18.07.41

Петушкова Галина Ивановна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

Профессор

Доктор искусствоведения, профессор

E-mail: galina-petushkova@mail.ru

Курилина Наталия Сергеевна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

Старший преподаватель, аспирант

E-mail: Kurilina.n.s@gmail.com

Экологический стиль в дизайне костюма: морфология, факторы формообразования

Аннотация. Экологичность – ведущий тренд в дизайне, это не просто модное течение, а современная парадигма проектной культуры, направленная на устойчивое развитие. Согласно исследованиям, феномен экологического проектирования имеет три равнозначных компонента: технологический, содержательный и эстетический.

Цель статьи – выявить архетип и факторы его формообразования в дизайне костюма, возникшие под влиянием экологической парадигмы в проектной культуре. Сформулировать определение экологического стиля и особенностей его морфологии.

В статье установлено, что экологическая парадигма способствовала формированию определенного визуального образа в модном костюме XXI века. В результате опроса студентов, обучающихся по направлению дизайн костюма и экспертов в данной области выявлены стилеобразующие черты экостиля:

- лаконичные образы, не перегруженные деталями;
- отсутствие деформирующих фигуру элементов;
- сдержанная цветовая гамма, с преобладанием светлых тонов;
- качественные, безопасные, преимущественно натуральные материалы;
- наличие грубых фактур (текстур), имитирующих ручное изготовление ткани;

- мотивы рисунков для оформления поверхности ткани – этнические, упрощенная геометрия, характерная для народного костюма, фитоморфные и зооморфные мотивы;
- обилие ручных работ, вышивок, плетений, также характерных для этнических костюмов.

В статье представлены методы сбора и обработки информации, применяемые в процессе исследования. Авторами изучен эстетический компонент экологического формообразования в дизайне костюма, морфология стиля: форма, конструктивные особенности, колористические и орнаментальные решения. На основе полученных данных выявлены концепции формообразования: естественности и индивидуальности. Дано рабочее определение экологического стиля в дизайне современного костюма, как стиля современной моды, стремящегося к обеспечению максимального физического, психологического и эстетического комфорта.

Ключевые слова: дизайн костюма; экологическая парадигма проектирования; экологический стиль; морфология стиля; стилеобразующие черты; формообразующий фактор; архетип

Экологичность – ведущий тренд в дизайне, это не просто модное течение, а современная парадигма проектной культуры, направленная на устойчивое развитие. В исследовании феномена экологического дизайна Панкиной М.В. в интегративной культурологической модели дизайна выявлено три компонента: технологический, содержательный и эстетический [1].

Экологическая парадигма оказывает влияние на все сферы дизайнерской деятельности, в том числе и на костюм и индустрию моды. Проектный и теоретический опыт в данной сфере предстает в виде сложной системной модели, элементы которой взаимосвязаны (рисунок 1). Практические разработки в дизайне костюма часто одновременно отражают несколько сторон трехкомпонентной модели экологического проектирования, комплексно решая задачи обеспечения функционального, эстетического и психологического комфорта, при минимальных затратах ресурсов и оптимальном жизненном цикле изделия [2].

Рисунок 1. Системная модель развития современного экологического дизайна в модной индустрии [2]

Костюм не только часть окружающего пространства, он элемент социализации, невербального общения, и потому эстетический компонент приобретает в нем особое значение. Мода наиболее чувствительна к изменениям в культуре, ценностных ориентирах, формированию новой реальности в современном обществе. Исследователи отмечают, что экологичность стала одним из доминантных нарративов, сюжетом, моделью ценности культурных смыслов в индустрии моды в начале XXI века [3].

Цель статьи – выявить архетип и факторы его формообразования в дизайне костюма, возникшие под влиянием экологической парадигмы в проектной культуре. Сформулировать определение экологического стиля и особенностей его морфологии.

Задачи:

- провести серию пилотных экспериментов-опросов для определения стилеобразующих черт экологического стиля;
- выявить морфологию стиля, формообразующие элементы: силуэты, конструктивные особенности, колористические решения, орнаментальные мотивы;
- дать определение экологическому стилю в дизайне костюма.

Объект исследования – экологический стиль. **Предмет исследования** – морфология стиля, стилеобразующие черты.

Для решения поставленных задач использовался социологический опрос в виде исследования по разведывательному плану, к которому предъявляют менее строгие требования, а «тип и способ выборки» прямо зависит от цели исследования [4, с. 96]. В этом случае численность строго не определяется, опрос продолжается до тех пор, пока полученная информация не позволит сформулировать гипотезу. Для сбора информации были использованы следующие методы: метод КJ, ассоциативного картирования, «снежного кома», экспертный опрос, полуструктурированное интервью.

В опросе принимали участие студенты старших курсов (3–4 курс) бакалавриата по направлению Дизайн, профиль Дизайн костюма, будущие специалисты в модной индустрии. Выбор респондентов был обусловлен их социально-профессиональными качествами. Обучаясь на старших курсах, студенты уже обладают рядом профессиональных навыков и в достаточной мере погружены в специальность. При этом молодые люди (19–24 года), как правило, наиболее подвержены влиянию модных течений, остро чувствуют тенденции и первыми откликаются на изменения в современном костюме.

Кроме того, в экспертном опросе приняли участие преподаватели РГУ им. А.Н. Косыгина. Все эксперты имеют профильное образование и опыт работы в дизайне костюма, но являются представителями разных специальностей, объединенных в рамках легкой промышленности, что должно обеспечить разносторонний, но профессиональный взгляд.

Этапы сбора информации и методика проведения опроса представлены в таблице 1.

Обобщение полученных данных показало, что респонденты отмечают легкость и элегантную простоту образов, как некое приятное удобство и в первую очередь эстетическое. Это продуманная, художественная лаконичность, органичность без вычурных элементов, создающая ощущение естественности и свободы, тактильное и эстетическое. Экологический стиль – это «рассказ» о гармонии с собой и миром вокруг.

Таблица 1

Этапы сбора информации и методика проведения опроса

Метод	Методика проведения опроса	Итоги
1. Метод КJ		
Метод КJ японского антрополога Джиро Кавакита. Суть метода состоит в том, что участники, не совещаясь, выражают письменно свою точку зрения на стикерах (бумаге), а затем обсуждают итоги. Это позволяет эффективно собрать и структурировать информацию, давая равные возможности каждому выразить свое мнение [5, с. 104].	В опросе приняли участие 33 студента. Перед ними стояла задача – дать письменную характеристику экологическому стилю, зафиксировать ассоциации, которые он вызывает. Перед респондентами не стояла задача сформулировать четкое определение стиля.	Опрос показал, что под влиянием экологической культуры появился единый стилистический образ, обладающий определенными особенностями в формообразовании, конструкции, колористическом решении и используемых материалах. Опрос не дал информации по характерным рисункам и фактурам.
2. Метод ассоциативного картирования		
Метод ассоциативного картирования – это метод систематизации материала, позволяющий визуально организовать и обобщить большое количество разрозненной информации [5, с. 118].	Задача – визуализация представлений об экологическом стиле в виде иллюстративного материала. Необходимо было проиллюстрировать экологический стиль, подобрав от 2 до 5 изображений современного костюма в интернете. В эксперименте приняли участие 18 человек.	Были подтверждены данные, полученные при первом опросе, список стилеобразующих черт пополнился информацией о рисунках и фактуре, а также была выявлена взаимосвязь экологического стиля с этническим.

Метод	Методика проведения опроса	Итоги
3. Метод «снежного кома»		
Метод «снежного кома» — это разновидность целевой выборки, при которой респонденты в наибольшей степени отвечают предмету исследования. Данный метод успешно применяется при выявлении модных архетипов в дизайне костюма [6].	На основе собранных данных были подобраны 40 образов с модных показов, обладающих чертами, выявленными на предыдущих этапах. Задача – отобрать образы, наиболее полно отражающие экологический стиль. В опросе приняли участие 51 человек.	В результате опроса были уточнены ключевые образные характеристики экологического стиля.
4. Экспертный опрос		
Экспертный опрос – метод сбора информации и проектного прогнозирования [7].	Опрос проходил в виде полуструктурированного интервью на основе 40-ка образов, отобранных по итогам первых двух этапов.	Полученные данные позволили приступить к заключительному этапу – гипотезе о формировании определенного архетипа в дизайне костюма, обладающего специфическими морфологическими особенностями и возникшего под влиянием экологической парадигмы в проектировании.

Согласно полученным результатам вещи, выполненные в экологическом стиле, отличаются простым кроем. Характерны свободные конструкции с большими прибавками, мало привязанные к фигуре, не стесняющие движений. Сейчас преобладают вариации размера оверсайз, идущие от актуального спортивного стиля, обувь также комфортная, спортивная.

Одним из основных факторов, влияющих на формообразование, выделяют обеспечение **комфорта и удобства**. Важность этого аспекта отмечали респонденты и исследования в области современных доминирующих нарративов в модной индустрии [3, с. 4]. Помимо привычного физического комфорта сейчас важными аспектами одежды становятся комфорт психологический и эмоциональный. К примеру, согласно исследованиям, модная тенденция оверсайз отражает актуальное понятие комфорта, кроме удобства обеспечивая психологическую защищенность и «...позволяет современному человеку воспринимать себя адекватно, без негативной коннотации и без жесткого отождествления личности и тела» [8, с. 6].

Форма является фактором моды, и экологический стиль не имеет единой формы, она меняется согласно модным тенденциям, но сохраняет текучесть, мягкость, объемные силуэты. В отобранном респондентами иконическом материале преобладают лаконичные формы, чистые линии, силуэты: прямой, мягкий ниспадающие, стремящийся к овалу «кокону», трапециевидные, текучая форма, криволинейная, не жесткая (рисунок 2). Для экологического стиля характерны для вещи, выполненные из единого куска ткани. Присутствуют драпировки и многослойность. Нет перегруженности деталями, отсутствуют тяжелые декоративно-конструктивные элементы, такие как рюши, воланы и прочие.

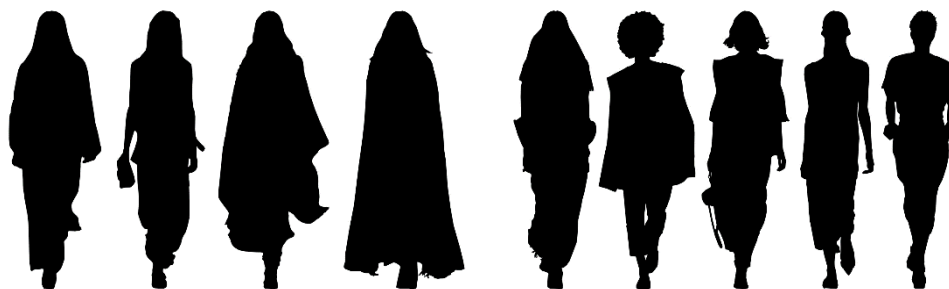

Рисунок 2. Силуэтные формы экологического стиля (рисунок авторов)

В отношении к форме костюма экологическому стилю близок минимализм, но не в классическом понимании с жесткой структурой и техничностью образа. У экологического минимализма другая сущность, желание избавиться от лишних деталей для создания естественного образа. Это мягкий минимализм – экоминимализм.

Важным элементом становится пластичность материала, она позволяет создавать уютные формы и ощущение тактильного комфорта. Опрашиваемые отмечали также качество изготовления и безопасность изделий, экологически ответственное и современное производство, возможность переработки.

Натуральные ткани, стремление обеспечить комфорт физически, психологически и эстетически, оптимизация расхода материалов за счет лаконичности конструктивных решений – все это можно обозначить как **концепцию естественности**, которая становится одним из основных формообразующих факторов в экологическом проектировании костюма.

Экостиль ассоциируется с рукотворными полотнами или их имитацией, ремесленными технологиями. Для таких изделий часто характерны крупные, объемные фактуры, образованные в результате изготовления или декорирования. Респонденты отмечали присущий народным костюмам плотный декор с различными плетениями, вышивками, бахромой, печворком.

Если концепция естественности в основном оказывает влияние на форму и конструкцию изделия, этнические мотивы чаще ассоциируются с экологичностью через декоративное оформление поверхности материалов. Они предстают в виде простейшей геометрии, образованной техническим рисунком плетения, элементами народных промыслов, простейшими орнаментами, пришедшими из традиционных костюмов.

Все эксперты подчеркивали близость экологического направления к **этническому**, отмечая, что этно – разновидность экологического направления в костюме. Она как поиск опоры в обращении к прошлому, традициям, корням на фоне глобализации. Экологический стиль имеет много общего с субкультурными стилями 2-ой половины XX века, образованными на основе этнических мотивов: хиппи, фолк, бохо, кантри... Близок к экологии и винтаж, как феномен сохраняющий в себе частичку истории и экономии ресурсов, материалов.

Кроме этнических мотивов рисунков на ткани для экологического стиля характерны природные образы в качестве источников инспирации (рисунок 3). И если в форме костюма образно-ассоциативная бионика может иногда противоречить **концепции естественности**, выделенной авторами как одним из основополагающих моментов экологического образа, то в декоративном оформлении поверхности материалов она преобладает. Мотивы очень многообразны и актуальны на протяжении всей истории развития костюма, это изображения живой и неживой природы, зооморфные и фитоморфные темы, имитации природных структур. В зависимости от модных тенденций изображения отличаются разной степенью стилизации и фактурного наполнения [9–10].

Колористические решения в экологическом стиле, согласно результатам исследования представлены сдержанной цветовой гаммой, стремящейся к натуральному, естественному колориту при отсутствии ярких «кричащих» оттенков, предпочтительны пастельные, приглушенные тона (рисунок 4). И хотя «зеленый» стал уже одним из синонимов экологического направления в дизайне, самыми распространенными стали серые, бежевые, серо-бежевые оттенки, ассоциирующиеся с небелеными тканями. Сочетание холодного белого с черным наоборот воспринималось респондентами как не экологическое и часто становилось решающим фактором при оценке образа.

Рисунок 3. Мотивы декоративного оформления поверхности ткани (рисунок авторов)

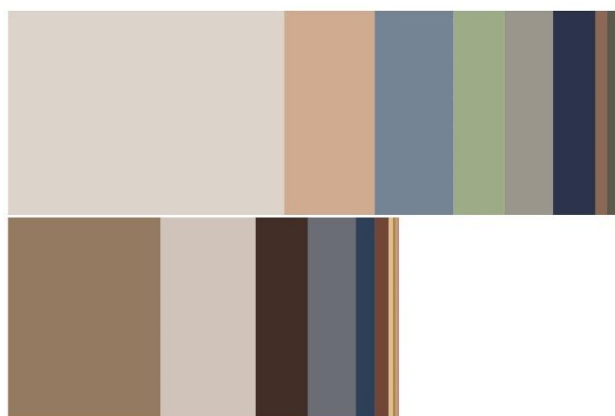

Рисунок 4. Колористические решения в экологическом стиле (рисунок авторов)

Как одну из особенностей экологического стиля респонденты указывали авторский дизайн и стремление выразить свою индивидуальность. Эта тенденция уже достаточно широко отражена в проектной практике за счет адресного проектирования, различных вариантов персонализации готовых изделий и даже вовлечении потребителя в процесс разработки. В

научной литературе можно встретить разные термины и определения, описывающие данную тенденцию и ее составляющие: партисипаторный (включенный) дизайн [5, с. 128], кастомизация, концепция сотворчества [11]. Ввиду широкого спектра применения в проектной практике автор предлагает объединить все эти понятия **концепцией индивидуальности**, которая отражает причину их возникновения, а именно желаний выразить свою личность через костюм.

Таким образом, можно выделить стремление к естественности и индивидуальности как две основные формообразующие концепции экологического стиля (рисунок 5).

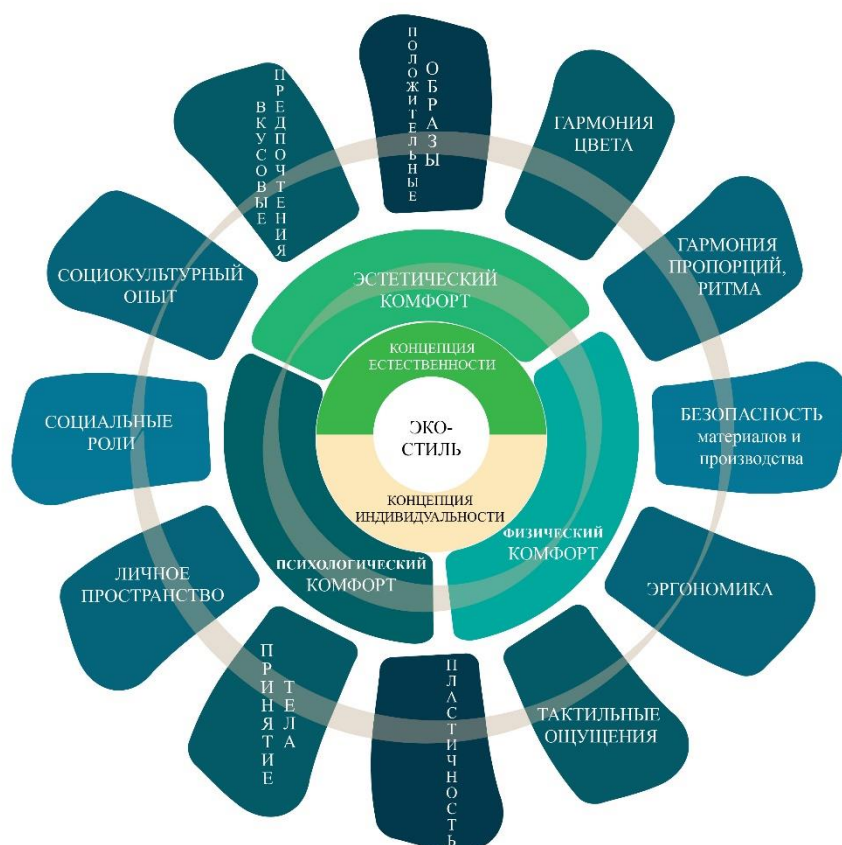

Рисунок 5. Формообразующие концепции в экологическом стиле (рисунок авторов)

Обобщая полученные данные, можно сказать, что под влиянием экологической парадигмы в проектировании сформировался определенный стиль и образ костюма. Выявлены стилеобразующие черты:

- свободные силуэты;
- лаконичные образы, не перегруженные деталями;
- отсутствие деформирующих фигуру элементов;
- сдержанная цветовая гамма, с преобладанием светлых тонов;
- качественные, безопасные, преимущественно натуральные материалы;
- наличие грубых фактур (текстур), имитирующих ручное изготовление ткани;
- мотивы рисунков для оформления поверхности ткани – этнические, упрощенная геометрия, характерная для народного костюма, фитоморфные и зооморфные мотивы;

- обилие ручных работ, вышивок, плетений, также характерных для народных костюмов.

Полученной информации достаточно для формулирования рабочего определения экологического стиля как стиля в современной моде, стремящегося к обеспечению максимального физического, психологического и эстетического комфорта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Панкина М.В. Феномен экологического дизайна: культурологический анализ. Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии: 24.00.0: – Екб., 2016.
2. Курилина Н.С., Петушкова Г.И. Разработка системной модели экологического дизайна в модной индустрии [Текст] // Дизайн и технологии. – 2017. – № 62 (104). – С. 6–16.
3. Олещенко Е.А., Тимофеева М.Р. Влияние нарративов XXI века на процессы в индустрии моды // Научный журнал «Костюмология», 2019 №3, <https://kostumologiya.ru/PDF/11IVKL319.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
4. Ядов. В.А. Стратегия социального исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. УП / В.А. Ядов. – Москва: ОМЕГА – Л, 2009. – 567 с., ил., табл.
5. Белла Мартин, Брюс Ханнингтон Универсальные методы дизайна. – СПб.: Питер, 2014. – 208 с.: ил.
6. Цховребадзе Е.Н. Механизмы визуализации модной формы женской одежды: дис. на соиск. учен. степ. канд. тех. наук: 17.00.06: – М., 2005.
7. Дизайн иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с., ил.
8. Соснина Н.О., Герасимова Ю.Л., Толмачёва П.А. Концепция оверсайз в моде // Научный журнал «Костюмология», 2019 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/05IVKL419.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
9. Горохова Н.С. Природные мотивы в дизайне современного костюма // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, 2015. №3. С. 84–89.
10. Горохова Н.С. Экологическая составляющая формообразования в дизайне: дис. на соиск. степ. магистра: 072500: защищена 25.06.13 – М., 2013.
11. Белько Т.В. Бионические принципы формообразования костюма [Текст]: дис. док. тех. наук – М., 2006.

Petushkova Galina Ivanovna

Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: galina-petushkova@mail.ru

Kurilina Nataliia Sergeevna

Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: Kurilina.n.s@gmail.com

Ecological style in costume: morphology, formatting factors

Abstract. Ecological friendliness is a leading trend in modern design. It is not only a fashion trend, but a modern paradigm of design culture, aimed at a stable development. According to research, phenomenon of ecological design has three equal components: technological, substantial and aesthetic.

The purpose of the article is to identify the archetype and formatting factors in the ecological costume design, that have appeared under the influence of ecological paradigm in design culture. To formulate the definition of ecological style and the features of its morphology.

It's established in the article that the ecological paradigm promoted the forming of a certain visual image in a costume of the 21st century. As a result of a survey among design students and experts of costume design, the style-forming lineaments of eco-style were identified:

- laconic images that are not overloaded with details;
- the absence of elements that deform figure;
- moderate colors, with the predominance of light colors;
- quality, safe, mainly natural materials;
- the presence of rough textures, imitating the manual manufacture of cloth;
- drawing motives for cloth design- ethnic, simplified geometry, characteristic for a folk costume, phytomorphic and zoomorphic motives;
- an abundance of handicraft, embroideries, basketry, also characteristic for folk costumes.

The article presents the methods of collecting and processing of information used in the research process. The authors studied the aesthetic component of ecological forming in costume design, style morphology: form, design lineaments, coloristic and ornamental solutions. On the basis of the received information the concepts of formatting were revealed: naturalness and individuality.

A working definition of the ecological style in the design of a modern costume is given, as a style of modern fashion, striving to provide the maximum physical, psychological and aesthetic comfort.

Keywords: costume design; ecological design paradigm; ecological style; morphology of style; style-forming lineaments; formative factor; archetype

REFERENCES

1. Pankina M.V. Fenomen ehkologicheskogo dizayna: kul'turologicheskiy analiz. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora kul'turologii: 24.00.0: – Ekb., 2016.
2. Kurilina N.S., Petushkova G.I. Razrabotka sistemnoy modeli ehkologicheskogo dizayna v modnoy industrii [Tekst] // Dizayn i tekhnologii. – 2017. – № 62 (104). – S. 6–16.
3. Oleshchenko E.A., Timofeeva M.R. Vliyanie narrativov XXI veka na protsessy v industrii mody // Nauchnyy zhurnal «Kostyumologiya», 2019 №3, <https://kostumologiya.ru/PDF/11IVKL319.pdf> (dostup svobodnyy). Zagl. s ehkrana. Yaz. rus., angl.
4. Yadov. V.A. Strategiya sotsial'nogo issledovaniya: opisanie, ob'yasnenie, ponimanie sotsial'noy real'nosti. UP / V.A. Yadov. – Moskva: OMEGA – L, 2009. – 567 s., il., tabl.
5. Bella Martin, Bryus Khanington Universal'nye metody dizayna. – SPb.: Piter, 2014. – 208 s.: il.
6. Tskhovrebadze E.N. Mekhanizmy vizualizatsii modnoy formy zhenskoy odezhdy: dis. na soisk. uchen. step. kand. tekh. nauk: 17.00.06: – M., 2005.
7. Dizayn illyustrirovanny slovar'-spravochnik / G.B. Minervin, V.T. Shimko, A.V. Efimov i dr.: Pod obshchey redaktsiey G.B. Minervina i V.T. Shimko. – M.: «Arkhitektura-S», 2004, 288 s., il.
8. Sosnina N.O., Gerasimova Yu.L., Tolmachyova P.A. Kontsepsiya oversayz v mode // Nauchnyy zhurnal «Kostyumologiya», 2019 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/05IVKL419.pdf> (dostup svobodnyy). Zagl. s ehkrana. Yaz. rus., angl.
9. Gorokhova N.S. Prirodnye motivy v dizayne sovremennogo kostyuma // Vestnik molodykh uchenykh Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizayna, 2015. №3. S. 84–89.
10. Gorokhova N.S. Ehkologicheskaya sostavlyayushchaya formoobrazovaniya v dizayne: dis. na soisk. step. magistra: 072500: zashchishchena 25.06.13 – M., 2013.
11. Bel'ko T.V. Bionicheskie printsipy formoobrazovaniya kostyuma [Tekst]: dis. dok. tekh. nauk – M., 2006.