

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

2022, №1, Том 7 / 2022, No 1, Vol 7 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2022.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/07IVKL122.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Макарова, Т. Л. Взаимосвязь цветочных форм в костюме и общей направленности коллекций современных дизайнеров / Т. Л. Макарова, Е. А. Литвинова // Костюмология. — 2022. — Т. 7. — № 1. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/07IVKL122.pdf>

For citation:

Makarova T.L., Litvinova E.A. Relationship of flower shapes in a suit and the general direction of modern designer collections. *Journal of Clothing Science*, 1(7): 07IVKL122. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/07IVKL122.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 687.1:7.045

ГРНТИ 18

Макарова Татьяна Львовна

УВО «Московский художественно-промышленный институт», Москва, Россия
Профессор кафедры «Дизайна костюма»

Литвинова Елена Александровна

Sava Mari, Москва, Россия
Дизайнер
Магистр дизайна
E-mail: elenalittle@mail.ru

Взаимосвязь цветочных форм в костюме и общей направленности коллекций современных дизайнеров

Аннотация. В статье исследована взаимосвязь цветочных форм в костюме и общей направленности коллекций современных дизайнеров. Цветочные мотивы издавна используются как в народном костюме, так и в украшении интерьера и предметов быта людей. В культуре каждого народа есть место цветку как яркому, таинственному символу, и этот факт закреплен и в легендах, и в мифах разных народов мира. Многие растительные орнаменты состоят именно из цветов или листьев, реже — из ветвей деревьев, целых деревьев и их плодов. Считается, что язык цветов был создан на Востоке.

С развитием техники и новых технологий традиционная символика костюма частично теряет значимость и носит отчасти декоративную функцию. Но «язык цветов» актуален. В исследованиях о преобразовании природной формы в костюме ученые выявили шесть типов трансформации природной формы, что касается и цветочной символики.

Цель статьи — выявить, как символичность цветочных мотивов в современном костюме взаимосвязана с общим настроением всей коллекции и стиля. По функции цветок в дизайне костюма — часто центр разного типа (смысловой, композиционный). Таким образом, цветочная форма выражает концепцию коллекции. Цветок как символ наполняет информацией костюм, позволяя передать образ и эмоцию, отраженную в идее дизайнера. Символичность цветов, их «язык» помогает расшифровать философию бренда, сформировать характерные приемы, а также большой диапазон вариантов исполнения типичных для бренда форм, силуэтов, элементов декора, печатных рисунков и фактур.

Ключевые слова: природная форма; костюм; символ; символ цветок; цветок; флороморфизм

Цветочная форма в костюме: история, виды и семантика

С древних времен природа была ближе всего человеку как образец для формотворчества. Использование природных форм в костюме носило сакральный характер и несло определенную функцию для человека. Костюм как статичный предмет выступает в этом случае частью материальной культуры, так и часть декоративно-прикладного искусства.

Цель статьи — выявить, как символичность цветочных мотивов в современном костюме взаимосвязана с общим настроением всей коллекции и стиля.

В древнеегипетской национальной одежде, например, прослеживались символы птиц, а в Древней Греции воплощались музыкальные ритмы волн окружающего моря. Можно найти много заимствований из природы и аналогий природным объектам, проследив эту параллель до современного костюма. Влияние бионических форм на человека по-разному отражалось в костюме. Женщины представлялись в образах бабочек или цветов, использовали растения как предмет декора, которые могли быть как самостоятельным украшением, так и плавно переходили в орнаментальный рисунок на ткани.

Одним из наиболее часто встречающихся мотивов для стилизации и декора был цветочный, или так называемый флороморфизм. Многообразие видов и сортов давало бесчисленное количество форм для трансформации. Считается, что язык цветов был создан на Востоке. Сложный рельеф, а также многообразие климатических условий страны обуславливает исключительное богатство флоры, за счет чего Китай называют «Страной цветов». Цветочные формы использовались, в основном, в женском костюме.

На большинстве изображений цветов демонстрировался не просто как объект любования, но и выражался аллегорическим символом. Исходя из традиционных представлений связи человека с природой, китайские художники наделили цветы человеческими качествами, исходя из особенностей их строения, формы, цвета и запаха. С помощью «языка цветов» на костюме можно было перенести все оттенки своего настроения и чувства. Возникшие однажды ассоциации постепенно превращались в стойкие символы, благодаря которым можно было вести разговор, а путем трансформации можно было воплотить множество вариантов исполнения цветочных мотивов в костюме.

В Европу знания о символике цветов пришли благодаря Обри де ля Моттре и леди Мэри Уортли Монтегю [1]. Обри де ля Моттре описал своё пребывание при дворе короля Швеции Карла XII в Турции в двухтомнике «Путешествие... по Европе, Азии и Африке» в 1727 году и внес свои наблюдения о цветочной философии Азии.

Жена британского посла в Стамбуле в 1717 году Мэри Уортли Монтегю описала тайный язык любовной переписки «салам», именуемый также «языком предметов и цветов», в своих письмах, опубликованных в 1763 году, вскоре после её смерти, и сделавших её знаменитой. Цветочные словари публиковались в течение всего XVIII столетия, рассказывая о значении того или иного растения. Очень популярен был язык цветов и во Франции и в Англии времен королевы Виктории.

В 1830 году в Петербурге была издана книга «Салам, или Язык цветов» русского поэта Д.П. Ознобишина, где описывалось около 400 значений растений. В основном, символы и значения цветов отображали общепринятые ассоциации, часто надуманные и вымышленные. Книга была очень популярна среди молодежи. Ознобишиным также была введена в обиход игра в фанты, известная в наши дни и начинающаяся словами «Я садовником родился...» [2].

Символику цветка связывали с его цветом. Вот некоторые примеры символики основных цветов:

1. Красный — цвет жизни и любви (отсюда роза — символ любви, гвоздика — страсти), а также как цвет крови, символ гнева и мести (цвет войны и революции).
2. Белый — символ чистоты и невинности (лилия).
3. Чёрный — символ печали, траура.
4. Жёлтый — символ отвращения, ненависти; кроме золотистого — символа солнца и радости.
5. Зелёный — символ надежды.
6. Голубой — цвет богов.
7. Синий — символ верности (незабудки, фиалки).
8. Пурпурный — символ величия [3].

Цветок как природная форма в современном дизайне: новые технологии и типы трансформации

С развитием техники и новых технологий, традиционная символичность костюма отчасти теряет ту значимость, что носила в древности. Природная форма в костюме становится более условной и носит скорее декоративную функцию.

В то же время новая эпоха рождает и новые смыслы: по-новому интерпретируются формы традиционного костюма, дизайнеры свободны в своем творчестве ради создания гармоничного образа современного костюма. Появление искусственных тканей, имитирующих фактуру и мех, металлизированные и пластиковые элементы декора, — дали толчок к появлению новых «футуристичных» направлений в моде.

Но, несмотря на популяризацию искусственных материалов, человек продолжает обращаться к природе как к отдельному источнику вдохновения: используя новые технологии, человек продолжает подражать природе, пытаясь создать подобные природным материалы уже искусственным путем. Даже при этом «язык цветов» не потерял своей актуальности. Символичность цветочных мотивов в современном костюме связана с их влиянием на общее настроение всей коллекции и стиля: цветочные мотивы не только задают тон, но и придают особые оттенки образам дизайнерских вещей. Это актуально и для дизайнера костюма, и для дизайнера интерьера, оригинальных выставочных инсталляций, промышленного и графического дизайна и медиа дизайна [4–6].

Исследования о преобразовании природной формы в костюме путем копирования и стилизации природных признаков, а также перенесения их на костюм выявили шесть типов трансформации природной формы, что можно отнести и к цветочной символике:

1. Непосредственное использование природных элементов (живые элементы природных объектов).
2. Копирование различных форм из различных материалов (искусственные имитации природных объектов).
3. Имитация биоформ (банты, узлы, переплетения, фактура и др.).
4. Рисунок на ткани и декор.
5. Аналогичность формы костюма природной.
6. Использование строения или структуры биоформ [7; 8].

Взаимосвязь цветочных форм в костюме и общей направленности коллекций современных дизайнеров

По указанным выше пунктам можно выявить, какую роль играет тот или иной цветочный символ в общей линейке моделей коллекции. Рассмотрим такую связь на примерах некоторых коллекций современных дизайнеров.

В коллекции, представленной далее (рис. 1, рис. 2, Kenzo, осень/зима 2008 г.) цветок является композиционным центром коллекции, но при этом прослеживается в ведущих формах костюмов в виде декора или принта, задавая общий ритм настроению коллекции. Связывает между собой цветочные мотивы и цветовая палитра дизайна костюмов коллекции, которая была применена в некоторых моделях. То есть можно сделать вывод, что в этом случае цветок связывает коллекцию единой стилистической идеей, оставаясь в виде отдельного объемного декора на ткани.

Рисунок 1. Коллекция Kenzo, осень/зима 2008 г. (составлено авторами)

Рисунок 2. Коллекция Kenzo, осень/зима 2008 г. (составлено авторами)

В коллекции Victor & Rolf (весна/лето 2014 г., рис. 3) цветок представлен не только как композиционный центр, но и является одним из элементов костюма, как в цветовой палитре, так и в силуэтной форме. В этом случае общее настроение коллекции задает именно силуэт, выполненный в стилизованной вариации, поэтому цветок выступает здесь как орнаментальный

мотив, который задаёт общий ритм движения цветowych пятен коллекции, влияющих на восприятие форм костюмов.

Рисунок 3. Коллекция Victor & Rolf, весна/лето 2014 г.

Цветок представлен как основной мотив и форма коллекции (составлено авторами)

В коллекции Giambattista Valli Fall Couture 2014 г. (рис. 3, 4) цветок представлен сразу в нескольких вариантах: (1) в объемном декоре, (2) в принте на ткани, (3) в стилизованной фактуре в костюме. Коллекция не просто объединена общим декором: одни модели повторяются в силуэтах, другие модели повторяются в цвете, третьи модели объединяют в себе и основной силуэт платья, и цветочную форму в ансамбль. Являясь основой для всей линейки ансамблей, цветок выступает и как чувственный центр всей коллекции, подчеркивая романтическое настроение модных образов.

Рисунок 4. Коллекция Giambattista Valli, осень, Haute Couture 2014 г. Цветок не только представлен как центр композиции, но и задает настроение (составлено авторами)

Выводы по статье

В результате исследования иконического материала коллекций дизайнеров по теме статьи сделаны следующие выводы. Цветок в коллекциях был представлен как:

1. Композиционный центр коллекции.
2. Цветок — модуль форм костюмов коллекции.
3. Цветок — фактура или объемный рисунок на ткани.
4. Цветок — отдельный элемент декора в костюме.
5. Цветок — плоский (печатный) рисунок на ткани.
6. Цветок — сочетание фактуры материала костюма и печатного рисунка: выполнен в смешанной технике.

По функции в дизайне костюма для коллекций современных дизайнеров цветок может быть:

1. Смысловым центром. Цветочная форма как символ задает направленность всей коллекции, являясь основной идеей и отражаясь сразу в нескольких вариантах исполнения.
2. Чувственным центром. Цветок может не быть базовой формой или другим символом, но при этом подчеркивает настроение и образ моделей всей коллекции.
3. Декоративным центром. Цветок отражается в объемных фактурах. Может быть как центральным элементом всей коллекции, так и дополнением к печатным рисункам коллекции или цветовой палитре.
4. Цветовым центром. Цветок представляется в нескольких цветовых вариациях и формах, наряду с простыми силуэтами в цветовой палитре основного цветочного символа. Цветовая палитра может быть представлена полностью или одним самостоятельным цветом.
5. Стилистическим центром. Цветок рассматривается как характерный символ в стилистике коллекции, может быть представлен как плоский печатный рисунок, так и показан фактурой или отдельным декоративным элементом костюма или аксессуара коллекции.
6. Композиционным центром. Цветок представлен в виде объемного модульного объекта, который будет иметь стилизованную форму цветка либо в виде силуэта всего костюма, либо в виде отдельного элемента, в т. ч. модуля: в этом случае сама форма может как иметь, так и не иметь цвета основного символа, примененного при стилизации. В данном случае цветок будет выступать центром всей коллекции, который выражает и идею, и стиль моделей костюмов.

Таким образом, цветочная форма, отражаясь как на отдельном элементе, так и на общей структуре моделей коллекции современного дизайнера, определяет всю концепцию коллекции или дополняет ее характерными для стиля «знаками». Цветок наполняет информацией костюм, позволяя показать настроение, образ и эмоцию, отраженную в концепции дизайнера. Символичность цветов, их «язык» помогает расшифровать философию бренда, характерные приемы, а также предлагает большой диапазон вариантов исполнения типичных для бренда форм, силуэтов, элементов декора, принтов и фактур.

Важно отметить, что, несмотря на постоянно навязываемые дизайнерам модные тренды, — существует мнение, намного более актуальное сегодня, чем пришедшие к нам «обязательные

тренды», которые «прописали» ряд соответствующих фирм: современная «проектная культура» во многом состоит именно из ПРОЕКТОВ ДИЗАЙНЕРА. В проектах дизайнер имеет право создавать коллекции так, как чувствует, знает, умеет для своей целевой аудитории, на основе своего опыта дизайнера и художника, — лишь немного посмотрев основные тенденции моды, чтобы понимать общее транслируемое направление для создания коллекций на международном уровне. Насколько следовать этим материалам «о трендах» — это вопрос уже к самому дизайнеру и зависит от поставленных перед ним задач, которые нужно решать.

Многие успешные дизайнеры берут лишь общие черты актуальных трендов, но все коллекции создаются с использованием творческих источников, которые уже сам дизайнер выбирает и считает актуальными для своих клиентов. Именно цветочные формы, орнаментальные мотивы являются тем материалом, который создает уникальные ткани образов коллекций дизайнеров, даже строго работающих в рамках трендов. И лишь некоторые дизайнеры постоянно создают уникальную красоту, живописную и графическую, на основе интерпретации образов цветов: обычно дизайнер костюма обладает в большей мере либо талантом графика, либо живописца (колориста), оба таланта встречаются вместе нечасто. Тем ценнее становятся для нас прекрасные образы в коллекциях дизайнеров, разработанные на основе цветочных мотивов.

Самым интересным в настоящее время стало всестороннее использование символики цветочных форм, орнаментов, — более активное, на наш взгляд, по сравнению с прошлыми десятилетиями: всё это работает на продвижение бренда дизайнера и других брендов [8–10].

Цветы можно увидеть и на сайтах дизайнеров и Домов моды, и в фирменном стиле, и в оформлении компьютеров и мобильных устройств, а также в оригинальном оформлении как книг, журналов, рекламной продукции, так и целых выставочных стендов. Цветы влияют и на формирование образа бренда, который понравится женской аудитории [10].

Таким образом, цветочные мотивы, соединяющие нас с природой в эпоху высоких технологий, приносящие радость своей красотой, будут еще долгое время одними из основных во многих областях дизайна и в рекламе многих видов фирменной продукции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шарафадина К.И. Флористическая символика в её этикетно-бытовом преломлении в прозе С.-Ф. Жанлиз. — Вестник Томского государственного педагогического университета. — Томский государственный педагогический университет. № 1 — 2003. С. 21–26.
2. Озобишин Д.П. Селам, или Язык цветов. — СПб.: Деп. нар. Просвещения, 1830. — 132 с.
3. Цветная символика. — Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 4 т. — СПб., 1907–1909.
4. Парфенова М.А., Макарова Т.Л. Символика цвета в дизайне костюма персонажей фильмов // Научный журнал «Костюмология», 2019 № 2, <https://kostumologiya.ru/PDF/13IVKL219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
5. Макарова Т.Л., Лакизенко Е.Д. Образ цветка в современном дизайне костюма // Костюмология. — 2020 № 1. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/21IVKL120.pdf>.

6. Полозок М.А., Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Готические образы и символы в дизайне современного костюма — М.: РИО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. — 258 с.
7. Козлова Т.В., Белько Т.В. Костюм и бионика. Учебное пособие для вузов. — М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. — 223 с. 5–6 с.
8. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Информационные технологии в создании образа PR-мероприятий в индустрии моды (2006–2009 гг.). Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» // Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — МГХПА, 2019. — № 1. Часть 2 — 332 с. С. 314–322.
9. Макарова Т.Л., Гильденштерн С.Ф. Образ, знак, символ в современной модной иллюстрации: монография. — Москва; РИО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. — 163 с.
10. Кравцова П.А., Макарова Т.Л. Трансформация женского образа в современной рекламе брендов, ориентированных на женскую аудиторию: Монография. — М.: РИО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 193 с.

Makarova Tatyana Lvovna

Moscow Art and Industry Institute, Moscow, Russia

Litvinova Elena Alexandrovna

Sava Mari, Moscow, Russia

E-mail: elenalittle@mail.ru

Relationship of flower shapes in a suit and the general direction of modern designer collections

Abstract. One of the most common motives for stylization and decoration was floral, or the so-called floromorphism. It is believed that the language of flowers was created in the East. The flower was shown not only as an aesthetic object of admiration, but also expressed as an allegorical symbol.

With the development of technology and new technologies, the symbolism of clothing loses that significance and rather has a decorative function. But even so, the "language of flowers" has not lost its relevance. Studies on the transformation of the natural form in a suit by copying and stylizing natural features, as well as transferring them to a suit, have revealed six types of transformation of the natural form, which can also be attributed to floral symbolism.

The purpose of the article is to reveal how the symbolism of floral motifs in modern costume is interconnected with the general mood of the entire collection and style. By function, a flower can be: a semantic center, a sensual center, a decorative center, a color center, a stylistic center, a compositional center. Thus, the floral form, reflecting both on a separate element and on the general line, defines the entire concept of the collection or complements it with signs characteristic of the style. The flower fills the costume with information, allowing to show the mood, image and emotion reflected in the designer's idea. The symbolism of flowers, their "language" helps to decipher the brand's philosophy, characteristic techniques, and also offers a wide range of options for the execution of typical brand shapes, silhouettes, decorative elements, printed patterns and textures.

Keywords: costume design; sign; costume; flower image; costume semantics; symbol; flower symbol; flower; floromorphism