

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА МОДЫ В ЗНАКОВЫХ ФОРМАХ КОСТЮМА

Алла БАРАНОВА^{1*}, Инна ГАЕВАЯ²,
Алена МАЗУРЕНКО³, Диана СТЕПАНЧУК⁴

^{1,2,3,4}Киевский национальный университет технологий и дизайна, факультет дизайна, кафедра художественного моделирования костюма, Киев, Украина

*Автор корреспонденции: Баранова, Алла, allabaranova10@gmail.com

Аннотация. В статье представлено исследование в определении социологических и культурологических элементов знаковости моды, определение механизмов ее функционирования в современном обществе. В исследованиях были использованы основные принципы аналитического, сравнительного и ассоциативного подходов в дизайн-проектировании современных знаковых форм костюма. Объектом исследования в работе выступает феномен моды, выражающийся в знаковых формах костюма. Предметом исследования является актуализация направлений знаковой символики в современном проектировании новых форм костюма. Научная новизна полученных результатов заключается в определении комплексного характера знакового феномена моды, использование которого позволяет определить ведущие подходы к изучению принципов формирования знаковой символики для художественной выразительности в процессе проектирования. Практическое значение работы состоит в использовании результатов в дальнейшем дизайн-проектировании перспективных коллекций костюма.

Ключевые слова: феномен моды, стилеобразование, знаковые формы костюма, дизайн-проектирование костюма.

Введение

Мода является идеальным объектом для исследования множества факторов социальных трансформаций в жизни общества через развитие костюма, как отражения индивидуальности индивидуума. Развитие костюма находится в центре внимания основных проблем дизайна, которые связаны с общими тенденциями изменения современной жизни. Эти общие тенденции воплощаются в разнообразных разработках авторских работ дизайнеров по созданию современных форм костюма, которые в свою очередь отражаются в знаковых формах новых образов. Специфика дизайна костюма заключается в воплощении визуальной формы художественного образа через индивидуальность представителей разных социальных и этнических групп населения, а также способом высказывания культурологических позиций. Органичное сочетание дизайна костюма с окружающей предметно-пространственной средой, материальными объектами культуры, национальными традициями представляет собой стилевые признаки не только культуры, как результата освоения человеком его жизненного окружения, но и современных проявлений общественных отношений ориентированных на проектирование целостного образа [1].

Постановка задания

Мода в costume ведет поиск новых идей в различных видах искусства и характеризует уровень общественной и национальной культуры определенного отрезка времени. Изменения во внешнем виде, стиле одежды определяют и изменения образа жизни, общественной роли и обычаев определенных социальных и этнических групп. Именно поэтому чрезвычайно важной задачей является исследование роли знаковых элементов в современном дизайне молодежного костюма [2].

Результаты исследований

Мода активно реагирует на важные исторические и социальные события, которые отражаются в новых стилевых направлениях, предлагая и развивая свежие оригинальные идеи в новых формах костюма. В искусстве дизайна костюма может существовать одновременно несколько определяющих направлений развития разных стилевых тенденций. Появление модных знаковых образов в костюме, отражающих постоянную эволюцию элементов культуры, влияет на манеру поведения, способы мышления и оценку окружающей среды. Социальная и идейная ориентация моды определяется ценностными позициями общества и личности, которые проявляют динамику их развития в условиях глобализации мирового сообщества. Мода несет постоянное обновление, она спасает от невнятного однообразия, помогает быть стильным и заметным, что определяет эстетические потребности человека, способствует социальной и психологической адаптации в обществе, и национальному самоопределению. Костюм включает в себя образно-психологическую характеристику потребителя, является тем знаком, который одновременно выделяет его личность с одной стороны, и с другой дает возможность определить в нем представителя определенной национальной или культурной среды. Костюм представляет собой систему информационных кодов, символов и знаков в языке дизайна и указывает на определенные статусные, гендерные, ритуальные роли человека в обществе [3].

Социологический подход исследования дает возможность рассматривать феномен моды, как специфический регулятор общественных отношений, обусловленных социальной структурой общества. Это позволяет исследовать, связанные с модой социальную дифференциацию, престижность, формы коллективного поведения, социального и национального символизма. Благодаря моде объединяются тенденции социального выравнивания и индивидуальных особенностей потребителей. В исследованиях феномена моды можно выделить такие структуры формообразования костюма, как символическую и иконическую. Исследование социологии моды определяют структурообразующий компонент, соотношение моды и традиций, взаимосвязи моды и массовой культуры. Модные стандарты реализуются в обществе с помощью идей, знаков, символов, эффекта социальной коммуникации. Психологический подход к исследованиям развития направлений моды раскрывает механизмы социализации, в которых определяется личностная индивидуальность. При этом подходе определяются такие явления, связанные с модой, как конформизм, негативизм, идентификация, привычки, традиции и прочее. Важно акцентировать роль знаковой моды в удовлетворении таких разнообразных психологических потребностей человека в новизне, как самовыражение, подчеркивание индивидуальности, общественного и национального самоопределения в знаковых формах костюма работ дизайнеров (рис.1) [3, 4].

Рисунок 1. Louis Vuitton. Resort 2020

Рисунок 2. Модели с использованием этнических мотивов (Christian Dior. 2021)

Одним из важных является культурологическо-исторический подход к изучению феномена моды, когда она рассматривается как совокупность форм культурной реальности

социальных групп в определенных исторических и общественных условиях. В этом аспекте мода относится к конкретным формам культуры определенного времени, в определенной национальной и социальной среде, и связанные с изменениями в экономике, политике, быту, традициях, особенно молодежной среды.

Культурологический подход к моде, как системное явление, позволяет анализировать ее ведущие тенденции и художественно-композиционные закономерности. мода является фактором, вызывающим изменения культуры потребления и проявления ее форм, определяет причинную связь выявления эстетических функций формообразования. Исторический подход определяет динамизм моды, ее развитие, изменения и распространения новых форм. При этом мода рассматривается как функционирование характерных признаков стиля, вкусов и развития художественной культуры. В рамках исторического подхода сформировались фундаментальные исследования в области истории развития знаковых форм костюма, которые используют современные дизайнеры при проектировании современных форм костюма (рис. 2) [3, 5].

Эстетический подход к определению феномена моды основан на объективной связи с символизмом и знаковостью форм костюма, отражает эстетические вкусы конкретных социальных и национальных групп в соответствующий период. Знаковость форм костюма в моде имеет несколько стадий развития: становление, распространение, развитие, преобладание модных тенденций и постепенное их угасание. Анализ моды требует учета многих значений и интерпретаций знаковой символики. Постоянной проблемой анализа знаковости моды является упрощенное понимание связи между воздействием социума на формирование современного образа, когда недостаточно учитывается весь комплекс факторов влияния, особенно в молодежной среде.

На разных стадиях развития общества, костюм имел систему канонов, которая отражала классовую социальную дифференциацию. Формы, колорит, отделка костюма определяли определенные символы и знаковые различия, которые были предназначены для выделения отдельных членов общества. Знаковость в костюме имела целью не только выражение индивидуальности, принадлежности к той или иной общественной группы, но и выделение определенных признаков возрастной, гендерной, национальной, религиозной принадлежности. Соответствующие периоды истории развития форм костюма имеют свои знаки и символы, отражающие определенные идеи, концепции, представления об идеальной форме [6].

В настоящее время знаковая символика активно входит в моду, поскольку она становится языком символов невербального системного общения различных народов и социальных групп. Определяя определенные знаковые идеи общественной и национальной культуры, модные формы одежды имеют возможность выражать силу характера, стойкость моральных устоев, воплощать потенциальную силу, твердость духа, неподверженность легкомысленных соблазнов, верность определенным религиозным, национальным и групповым традициям. Отказываются от использования знаковых форм костюма тогда, когда он не отвечает потребностям потребителей, особенно молодежи, в высказывании определенных мыслей, эмоций, знаков общения.

Проведение исследований в направлении определения социологических и культурологических элементов знаковости моды, определяют механизмы ее функционирования в современном обществе. Новые подходы к теории развития моды изучают идеи национальной идентификации, гендерного равенства, психологии и социологии. Актуализация направлений яркого выражения знаковой символики в современном обществе вызвала подъем особого интереса к формированию теории и истории моды. Ряд научных работ, посвященных знаковости моды, раскрывают разносторонние аспекты этого сложного и многогранного явления. Комплексный характер изучения знакового феномена моды, его связи с культурной и социальной сторонами жизни, определили ведущие подходы к изучению этого явления и принципов формирования знаковой символики в формообразовании современного костюма [3].

Вывод

Особенно ярко определяются тенденции знаковости и символичности модных форм и образов в современной молодежной одежде. Тенденции развития молодежной моды все ярче проявляют направленность к противопоставлению традициям, протеста, определение ярких индивидуальных черт, или знаково-символических признаков определенных молодежных группировок.

Рисунок 3. Творческие работы студентов кафедры художественного моделирования костюма на Всеукраинском конкурсе «Созвездие Каштан»

Интересные примеры оригинальных современных форм авангардной одежды представляют разработки образного решения костюма, представляемых студентами кафедры художественного моделирования костюма КНУТД на Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров-стилистов «Созвездие Каштан». Исследование знаково-символической функции творческого источника и использования результатов в дальнейшем дизайн-проектировании перспективных коллекций костюма, активно способствует совершенствованию профессиональных теоретических знаний и практических навыков в подготовке будущих специалистов в области дизайна одежды.

Литература

1. *Fashion design in a multicultural space: monograph* / M. V. Kolosnichenko, K. L. Pashkevich, T. F. Krotova et al. - Kyiv: KNUTD, 2020. - Published by Academic Society of Michal Baludansky, Košice, Slovakia, 2020 - 258 p. - Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia. Printing 300 pcs.
2. *Design of concordant forms of modern clothes on the basis of proportional correlations of sacred geometry* Kolosnichenko, O.V., Baranova, A.I., Prykhodko-Kononenko, I.O. *Vlakna a Textil*, 2017, 24 (3), стр. 10-14.
3. ЖИЛИНА, А. А. *Интерпретация феномена моды в контексте социальных трансформаций* / А. А. Жилина, С. М. Моор // *Современные проблемы науки и образования: электронный научный журнал*. - 2015. - №. 2 (часть 2) [онлайн] [дата обращения 25.02.2021]. Сайт: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22989>
4. Коллекция Louis Vuitton Resort фото - Vogue UA [онлайн] [дата обращения 25.02.2021]. Сайт: <https://vogue.ua/gallery/collections/louis-vuitton-resort-2020.html>
5. Коллекция Christian Dior весна-лето 2021 фото – Vogue UA [онлайн] [дата обращения 25.02.2021]. Сайт: <https://vogue.ua/gallery/collections/christian-dior-vesna-leto-2021.html>
6. МАЛИНСКАЯ, А.М., ПАШКЕВИЧ, К.Л., СМЕРНОВА, М.Г., КОЛОСНИЧЕНКО, А.В. *Разработка коллекций одежды: учеб. пособие*. Киев: Профи, 2018. 140 с.