

Научная статья

УДК 391.2

doi 10.34216/2587-6147-2021-2-52-72-80

Алиса Павловна Неоронова¹

Ольга Владимировна Ковалева²

^{1,2}Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Москва, Россия

¹neoronova-ap@rguk.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5292-9530>

²kovaleva-ov@rguk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1160-5780>

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены этнохудожественные явления в костюме как проявление русского стиля. Проанализированы новые и развивающиеся российские бренды, работающие в русском стиле, на предмет выраженности этнической индивидуальности в современном костюме для формирования исследовательской базы как основы для выявления направления в проектировании одежды, которое будет сочетать современные тенденции моды и национальный костюм. Отбор российских брендов, подходящих для исследования, проходил по ряду критериев: философия бренда и средства визуальной выразительности. Такой критерий, как философия бренда отражает основную характеристику, определяющую суть бренда: идейно-эмоциональную и чувственно-образную составляющую. Для анализа визуальной выразительности были выбраны следующие позиции: форма и силуэт костюма; пропорции; цвет; материал; орнамент; декор; аксессуары. Таким образом, данное исследование позволяет выявить этнокультурные традиции в современном костюме и осуществить формирование базы сведений о форме, конструкции и деталях, которые применяются в проектировании новых коллекций в этническом стиле российских брендов.

Ключевые слова: этнохудожественные явления, русский стиль, философия бренда, визуальная выразительность, современный костюм, тенденции в костюме, анализ брендов

Для цитирования: Неоронова А. П., Ковалева О. В. Этнохудожественные явления в современном костюме российских брендов // Технологии и качество. 2021. № 2(52). С. 72–80. <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-2-52-72-80>.

Original article

Alisa P. Neoronova, Ol'ga V. Kovaleva

Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Moscow, Russia

ETHNO-ARTISTIC PHENOMENA IN THE MODERN COSTUME OF RUSSIAN BRANDS

Abstract. This article examines the ethnoartistic phenomena in costume as a manifestation of the Russian style. The article analyses new and developing Russian brands working in the Russian style for the expression of ethnic identity in modern costume to form a research base as a basis for identifying trends in clothing design that will combine modern fashion trends and national costume. The selection of Russian brands suitable for the study was carried out according to a number of criteria – brand philosophy and means of visual expression. Such a criterion as the brand philosophy reflects the main characteristic that determines the essence of the brand – the ideological-emotional and sensory-figurative component. For the analysis of visual expressiveness, the following positions were selected – the shape and silhouette of the costume; proportions; colour; material; ornament; decor; accessories. Thus, this study allows identifying the ethno-cultural traditions in modern costume and forming a base about the shape, design and details used in the design of new collections in the ethnic style of Russian brands.

Keywords: ethnoartistic phenomena, Russian style, brand philosophy, visual expressiveness, modern costume, trends in costume, brand analysis

For citation: Neoronova A. P., Kovaleva O. V. Ethno-artistic phenomena in the modern costume of russian brands. *Tekhnologii i kachestvo* = Technologies & Quality. 2021;2(52):72–80. (In Russ.) <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2021-2-52-72-80>.

Выявление стиля в современном костюме, в частности русского стиля, – это путь выделения этнохудожественных явлений, т. е. своеобразия в костюме, «национальной индивидуальности», признаков, повторяющихся во времени и в пространстве. Именно стиль можно считать инструментом для понимания этнохудожественных явлений [1].

Выраженность или размытость этнического своеобразия искусства, в частности в искусстве костюма, связана с соотношением этнических, межэтнических, внеэтнических, в том числе национальных, интернациональных, вненациональных начал, складывающихся в общественном сознании в данное время [2, 3].

Многозначность одежды представляет собой широкое поле для исследования на предмет проявления этнохудожественных явлений в современном костюме. Цель данного исследования: проанализировать новые и развивающиеся российские бренды, работающие в русском стиле, на предмет выраженности этнической индивидуальности в современном костюме для формирования базы как основы для развития тенденций русской темы в современном костюме [4]. Понятие «бренд» в данной статье используется не как маркетинговое определение, а как дизайнерский сленг, под которым понимается торговая марка.

Отбор российских брендов, подходящих для исследования, проходил по ряду критериев, в первую очередь на предмет идейно-эмоциональной, чувственно-образной составляющей, которая отражалась в том, какая идея заложена в философию бренда, позиционирование бренда.

Второй критерий – это средства выразительности, используемые при проектировании одежды, как способ интерпретации русского стиля в одежде. Были выбраны следующие позиции: форма и силуэт костюма; пропорции; цвет; материал; орнамент; декор; аксессуары.

В настоящем исследовании составлена выборка дизайнеров и их брендов, создающих одежду в русском стиле (табл. 1).

Приведем пример анализа по представленным критериям на примере брендов Alena Akhmadullina, TATYANA PARFIONOVA, NEORONOVA (табл. 2).

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что отражение русского стиля в современных коллекциях российских дизайнеров достигается за счет сочетания различных элементов:

- использование народного кроя, что позволяет создавать простой и лаконичный силуэт изделия;
- применение цветовой гаммы, рождающейся на стыке традиционных цветов и цветов тренда, таким образом подчеркивается связь с цветами традиционных народных промыслов, таких как хохлома, жостовская роспись, гжель, палех и другие;
- декорирование изделий авторским принтом на основе стилизованного русского орнамента, росписи или традиционной вышивки, кружева, которое также стилизуется и выполняется вручную или адаптируется под автоматизированное производство, что сближает с современностью;
- изделия создаются в единичном экземпляре из экоматериалов;
- зачастую дополнением к костюму являются аксессуары: шарфы, сумки, бижутерия, выполненные в более традиционной русской интерпретации, что придает образу национальную принадлежность.

За счет гармоничного сочетания лаконичного силуэта костюма, авторского принта, декоративной вышивки, цветового решения российские дизайнеры создают уникальные коллекции, которые благодаря авторскому переосмыслению воплощают русский стиль в современном костюме.

Т а б л и ц а 1

Перечень российских дизайнеров, работающих в русском стиле

Дизайнер	Бренд	Дизайнер	Бренд
Алена Ахмадуллина	Alena Akhmadullina	Нина Самохина	Secret Garden
Татьяна Парфенова	TATYANA PARFIONOVA	Светлана Сальникова	Fy:г
Алиса Неоронова	NEORONOVA	Наталья Хованская и Настя Вяз	Tsar Bird
Светлана Левадная	Levadnaja Details	Дарья Гончар	Фактура тепла
Дарья Гревцева	SUREPKA	Сергей Сабинин	Горе
Леся Парамонова	LES'	Сергей Пахотин	Спутник 1985
Маша Андрианова	Masha Andrianova	Стас Фальков	Kruzhok
Мария Казакова	Jahnkoy	Василий Волчок	ВОЛЧОК
Нина Неретина и Донис Пупис	Nina Donis	Илья Варегин	Infundibulum
Антон Лисин	Антон Лисин	Рома Уваров	Roma Uvarov Design

Т а б л и ц а 2

Анализ брендов по представленным критериям

Бренд Alena Akhmadullina		
Идея и философия бренда		
Создание коллекции на основе русской культуры, мифологии, фольклора, сюжетов русских сказок. В качестве вдохновения для коллекций дизайнер каждый раз выбирает одну сказку или легенду и воплощает ее в современном костюме. Ценностью бренда является отражение индивидуальности и женственности		
Средства выразительности, используемые в изделиях бренда		
1. Форма и силуэт	Силуэт приталенный, трапециевидный или прямой. Формы костюма вытянутые	
2. Пропорции	Гармоничные согласно золотому сечению	
3. Цвет	Сложные цветовые сочетания, натуральные, природные оттенки	
4. Конструкция	Необычные авторские конструкции, основанные на элементах традиционных русских рубах и сарафанов. Используется рубашечный покрой рукава, сборки	

Продолжение табл. 2

<p>5. Материалы</p>	<p>Натуральные ткани либо современные смесовые материалы высокого качества: шелк, мерсеризированный хлопок, лен, шерсть, тенсел, вискоза</p>	
<p>6. Орнамент</p>	<p>Переработанный традиционный русский орнамент в авторский фантазийный, растительный; геометрический принт</p>	
<p>7. Декор</p>	<p>Фактуры меха, авторские фантазийные принты, аппликации, вышивки, жемчужная аппликация</p>	
<p>8. Аксессуары</p>	<p>Собственная линейка аксессуаров, включающая шарфы, платки, головные уборы, сумки, обувь и прочее. Аксессуары отражают стиль бренда и тематику коллекции через принты, цветовую гамму, вышивку, фактуры</p>	

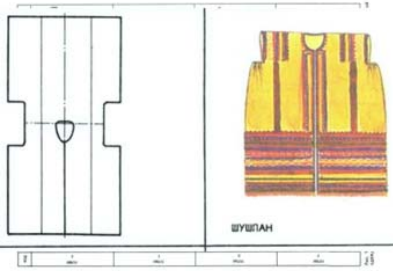
Продолжение табл. 2

Бренд TATYANA PARFIONOVA		
Идея и философия бренда		
<p>В основе бренда заложены высокие этические ценности. Дизайнер в коллекциях отражает не русскую тему, а русский стиль. Ценностью бренда является связь с искусством, преемственность поколений, бережное отношение к окружающей среде. Дизайнер позиционирует изделия своего бренд как одежду высокого качества ручной работы. Основной принцип: «Не нужно производить много плохих вещей, надо делать мало, но хороших».</p>		
Средства выразительности, используемые в изделиях бренда		
1. Форма и силуэт	<p>Прямой силуэт, а также трапеция или полуприлегающий силуэт. Длина изделий преимущественно макси и миди</p>	
2. Пропорции	<p>В коллекциях присутствуют все виды пропорций: гармонические, подобные, контрастные в зависимости от художественного и стиливого замысла</p>	
3. Цвет	<p>Сложные живописные цветовые гаммы, игра оттенков родственно-контрастных цветовых сочетаний, преимущественно теплых</p>	

Продолжение табл. 2

4. Конструкция	Практически базовые конструкции с втачным рукавом, встречаются исторические элементы (в том числе элементы национального костюма), внедренные в современные конструкции	
5. Материалы	Шелк, мохер, тафта; трикотаж, дублированный поролоном, ткани со световозвращающими свойствами	
6. Орнамент	Авторские моноаппортные принты (растительные, животные, фантазийные)	
7. Декор	Ручная вышивка бисером, нитью, аппликации на тему флоры и фауны по оригинальным эскизам дизайнера. Лазерные принты высокого качества. Ручная роспись	
8. Аксессуары, дополнения	Шарфы, палантины и платки ручной работы. В целом, аксессуары в коллекциях имеют менее важное значение, не являясь акцентом, выполняют функцию поддержания образа	

Продолжение табл. 2

Бренд NEORONOVA		
Идея и философия бренда		
<p>Раскрыть русское искусство и русский стиль в современном дизайне с разных сторон. Русский стиль сделать современным, актуальным. Ценность бренда: культурная идентификация, воплощение традиций; ручная работа и ремесленные техники; индивидуальность; универсальность; эксперимент в искусстве. Дизайнер позиционирует свой бренд как актуализацию русского народного искусства в современном дизайне костюма для любого пола и возраста</p>		
Средства выразительности, используемые в изделиях бренда		
1. Форма и силуэт	Трапецевидная форма, прямой или полуприлегающий силуэты	
2. Пропорции	Подобные, контрастные, гармонические в зависимости от художественного, стилового замысла, источника для переработки	
3. Цвет	Цветовые эксперименты. Важно – сочетание традиционной цветовой гаммы и трендовой (в моменте)	
4. Конструкция	Авторские конструкции, основанные на элементах традиционной русской одежды: рубах, сарафанов, наверхников. Либо полностью их повторяющие. В дополнение используются и классические, привычные формы костюма	

Окончание табл. 2

5. Материалы	Используется преимущественно ткань, однако применяется и трикотаж. В базе – акцент на натуральные материалы. В качестве дополнения или для выполнения элементов декора могут использоваться синтетические материалы	
6. Орнамент	Ведущие орнаментальные мотивы (растительные, фигуративные, геометрические; сетчато-раппортные, монораппортные или линейно-раппортные). Переработанный традиционный русский орнамент. Преимущественно растительные и флористические орнаменты (в виде принта, вышивок, кружева)	
7. Декор	Принты, ручная роспись, аппликации, вышивки, кружево, вышивка жемчугом и бисером	
8. Аксессуары, дополнения	Зачастую к образу/коллекции в дополнение выпускаются варианты головных уборов, аксессуаров для волос, обуви, бижутерии, также основанные на традициях русского народного творчества	

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Нехвядович Л. И. Этноискусствознание как метод изучения этнокультурных традиций в изобразительном искусстве // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 6(43). С. 417–419.
2. Бромлей Ю. В. К вопросу об особенностях этнографического изучения современности // Советская этнография. 1977. № 1. С. 3–18.
3. Каменский А. А. О смысле художественной традиции // Советское искусствознание. 1982. Вып. 1. С. 27–30.
4. Бернштейн Б. М. Несколько соображений в связи с проблемой «искусство и этнос» // Советское искусствознание. 1979. № 2. С. 276.

REFERENCES

1. Nekhvyadovich L. I. Etnoiskusstvoznanie kak metod izucheniya etnokul'turnyh tradicij v izobrazitel'nom iskusstve // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2013. № 6(43). S. 417–419.
2. Bromlej Yu. V. K voprosu ob osobennostyah etnograficheskogo izucheniya soveremennosti // Sovetskaya etnografiya. 1977. № 1. S. 3–18.
3. Kamenskij A. A. O smysle hudozhestvennoj tradicii // Sovetskoe iskusstvoznanie. 1982. Vyp. 1. S. 27–30.
4. Bernshtejn B. M. Neskol'ko soobrazhenij v svyazi s problemoj «iskusstvo i etnos» // Sovetskoe iskusstvoznanie. 1979. № 2. S. 276.

Статья поступила в редакцию 04.04.2021
Принята к публикации 27.05.2021