

УДК 747.7

Дизайн-проект коллекции моделей одежды в контексте русского культурного кода

Ю. А. Вилиновская, А. А. Ганихина, Т. А. Зайцева, И. А. Слесарчук
Владивостокский государственный университет, г. Владивосток, Россия

Аннотация – В статье представлен дизайн-проект коллекции моделей одежды, основанный на исследовании русского культурного кода и его отражении в современном модном дизайне. Актуальность темы обусловлена необходимостью сохранения национальной идентичности в условиях глобализации и развития модной индустрии, а также стремлением к интеграции традиционных элементов в современный стиль. На основе анализа культурных символов, изучения исторического контекста и современных интерпретаций русской культуры определены ключевые компоненты русского культурного кода и на их основе разработана концепция коллекции одежды, сочетающая традиционные мотивы с современными тенденциями.

Ключевые слова – коллекция одежды, русский культурный код, народный костюм, этнические мотивы, современная мода.

I. ВВЕДЕНИЕ

Изучение феномена культурного кода в контексте дизайна одежды представляет собой актуальную и многогранную область исследования, соединяющую искусство, историю, социологию и философию. Одежда, как форма визуальной коммуникации, всегда отражала и транслировала ценности, символы и эстетические предпочтения конкретной культуры. В случае с русским культурным кодом его многовековая история, богатство традиций и сложность идентичности предлагают уникальную почву для творческих экспериментов и осмысления.

Литературный обзор показывает, что интерес к использованию этнических мотивов, в частности, русского костюма, в дизайне одежды имеет давние корни [1-3]. В последнее время народный костюм все чаще выступает как источник вдохновения для современных дизайнеров, подчеркивая его связь с языческими традициями, христианскими ценностями и имперским наследием [4].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В связи с этим, целью настоящего исследования является разработка коллекции моделей одежды в контексте русского культурного кода. Для достижения данной цели в работе решался ряд задач: анализ понятия культурного кода и его составляющих, изучение характерных черт русского народного костюма, выявление общих и различных элементов сарафанного и понёвного комплексов, разработка дизайн-проекта авторской коллекции.

III. ТЕОРИЯ

Под культурным кодом понимают сложную систему знаков, символов, образов, ценностей и смыслов, которая передается от поколения к поколению внутри определенной культуры. Культурный код обеспечивает единство и преемственность культуры, одновременно отражая ее специфику и уникальность [5].

Одним из наиболее ярких и выразительных проявлений русского культурного кода является русский народный костюм, представляющий собой не просто одежду, а сложный комплекс символов, знаков и смыслов, отражающих историю, верования, социальный статус и эстетические представления народа (рис.1).

Рис.1. Основные элементы культурного кода

В результате изучения характерных особенностей русского народного костюма [6] выявлено, что основными его чертами служат прямой крой, объемная форма, яркая цветовая палитра, использование декоративных элементов (вышивка, аппликации, кружево, тесьма, меховые вставки), выполняющие как эстетическую, так и обереговую функцию. В соответствии с этнографическим делением русский народный костюм имеет два ярко выраженных комплекса: северорусский костюм (сарафанный комплекс, основой которого служит сарафан и дополнения к нему, такие как рубашка или блуза, украшения и аксессуары) (рис.2, а); и южнорусский женский костюм (поневный комплекс, включающий в себя рубашку, поневу, передник, нагрудник, украшения и аксессуары).

Рис. 2. Русский народный костюм: а) сарафанный комплекс; б) поневный комплекс

В таблице ниже дана характеристика сарафанного и поневного комплексов по ряду параметров (см. Табл.1).

ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА САРАФАННОГО И ПОНЕВНОГО КОМПЛЕКСОВ

Параметры	Сарафанный комплекс	Поневный комплекс
Объемно-пространственная форма	Контраст значительной массы сарафана, сравнительно небольшого объема рукавов и плечья рубашки из белого	Понёва делила костюм на две равные части. Верх рубашки был открыт до пояса

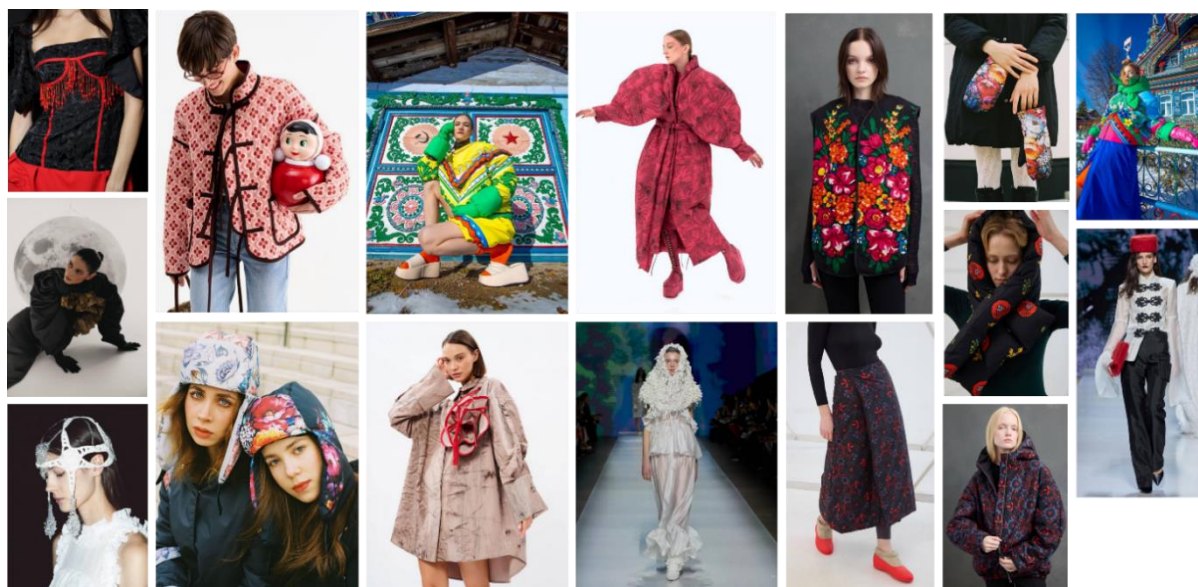
XIX Международная научно-практическая конференция «Экологические проблемы региона и пути их разрешения» (15-17 мая 2025 г, Россия, г. Омск)

Ориентация орнаментации	Вертикальная орнаментация сарафана по средней линии подчёркивала стройность фигуры	Горизонтальная ориентация узорных полос придавала костюму оттенок статичности
Место расположения вышивки	Обилие вышивки; рубаха вышивалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Пришивной подол украшали вышивкой «строчка» по разряженной ткани в виде крупных крестообразных геометрических фигур. Большое количество орнаментов также помещалось на переднике-занавеске	Обилие вышивки; иногда она целиком порывала рукава рубахи, грудь, плечи, горловину. Красочность декора верхней части передников, нагрудников, украшений головы и шеи уравновешивала некоторую тяжесть низа, закрытого понёвой
Цветовая гамма	Сине-розовая, как утренняя заря; малиновая и золотисто-лиловая, как отсвет неба на закате	Яркость красок, обилие контрастных цветных сочетаний

Проведенный анализ позволил выявить ведущие особенности русского народного костюма, выражающиеся в многообразии форм, типов, многосоставности и многослойности каждого комплекса одежды, декоративности художественного решения, самобытности орнамента и способов его исполнения.

Анализ модных показов коллекций моделей одежды (рис. 3) показал, что современные тенденции моды неразрывно связаны с переосмыслением и обновлением традиционных русских костюмов. Модные бренды активно используют вышивки, орнаменты и декоративные мотивы, характерные для традиционной русской одежды, адаптируя их под современные силуэты и материалы. В современной моде сохраняется приверженность к насыщенным оттенкам – красному, синему, зеленому, которые подчеркивают национальную идентичность и добавляют яркости образам. Активно используется комбинирование с современными элементами, например, традиционные рукава, вышивки или узоры могут быть использованы в сочетании с денимом, кожей или минималистичным дизайном, создавая эффектное соединение прошлого и настоящего. Вдохновляясь традиционной натуральностью, современные дизайнеры делают акцент на лен, шерсть, хлопок, что подчеркивает связь с природой и экологический аспект.

В целом, русский костюм в современных модных тенденциях – это своеобразный синтез традиций и инноваций, позволяющий сохранить национальную идентичность, создавая при этом актуальные и стильные образы.

Рис. 3. Мудборд моделей одежды с элементами этники

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В результате проведенных исследований разработан дизайн-проект коллекции моделей одежды в контексте русского культурного кода (рис. 4).

Рис. 4. Художественный эскиз коллекции моделей одежды в контексте русского культурного кода

Творческая концепция коллекции – это диалог между прошлым и будущим, где традиция становится не просто источником вдохновения, а живым диалогом дизайнерской мысли и актуальных модных трендов. Важной идеей является создание образа, который носит в себе историю, но при этом выглядит свежо и не тривиально, словно новые страницы в книге русской культуры. Узоры и вышивки русского костюма трансформируются в абстрактные графические мотивы или цифровые принты, а традиционные силуэты выступают в обновленном, авангардном виде.

При создании коллекции моделей одежды по мотивам русского народного костюма использованы разнообразные креативные методы, чтобы сохранить аутентичность и придать современное звучание: модульное разбиение и реконструкция элементов (выделенные характерные мотивы в виде геометрических узоров вышивки переработаны в современные формы и текстуры); фрагментация (использованы отдельные элементы народного костюма (ленты, вышивки, кружево) для создания новых текстур и деталей, которые гармонично сочетаются с современными тенденциями; игра с цветовой палитрой (использование классических цветов русских костюмов (белый и синий, его оттенки); стилизация форм, превращение мотивов народного костюма в узнаваемые элементы; создание многослойных плоскостей и необычных силуэтов, вдохновленных формами и технологией народного костюма.

V. Выводы и заключение

Выявлено, что интеграция элементов русского культурного кода в современную моду способствует укреплению национальной идентичности и расширяет возможности для развития инновационного дизайна одежды. В результате сформирована концепция коллекции, включающая использование традиционных орнаментов, цветовых решений и силуэтных решений, отражающих русскую идентичность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Неоронова А. П., Ковалева О. В., Ковалева А. А. Русские традиции в современном дизайне костюма // Инновации и Технологии к развитию теории современной моды «Мода. Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары»: Сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвященной Фёдору Максимовичу Пармону, Москва, 05–07 апреля 2021 года. Том Часть 2. М.: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». 2021. С. 169-172.

2. Иванова В. Н. Русский народный костюм в современной интерпретации: от социальной иерархии к культурной идентичности // Общество. Среда. Развитие. 2025. № 1. С. 56–59.
3. Музалевская Ю. Е. Отражение мотивов русского народного костюма в коллекциях дизайнеров // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 94-2. С. 215-218.
4. Варламова Е. А., Конарева Ю. С. Русские народные мотивы в костюме как источник вдохновения для создания коллекций // 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 года. М.: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).2024. С. 89-96.
5. Русский культурный код в моде. URL: <https://www.fashioninmyshoes.com/post/russian-cultural-code> (дата обращения: 10.04.2025).
6. Соколова Л. Н., Доронина Н. В., Кузьмичев В. Е. Основы проектной культуры одежды: учебное пособие. Иваново: ИВГПУ, 2021. 288 с.