

4. WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) – международные рекомендации по обеспечению доступности веб-контента для людей с ограниченными возможностями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. – Дата доступа: 25.02.2025.
5. Nielsen Norman Group – исследования в области пользовательского опыта и рекомендации по улучшению UX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nngroup.com/>. – Дата доступа: 25.02.2025.
6. Доклады Gartner – аналитические отчёты о будущих технологических трендах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gartner.com/en>. – Дата доступа: 25.02.2025.

УДК 687.016:78

СИМБИОЗ МУЗЫКИ И МОДЫ В КОЛЛЕКЦИЯХ РАФА СИМОНСА

Бычкович К. А., студ., Исакова Ю. А., студ., Пархимович Ю. Н., ст. преп.
*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Реферат. Анализ коллекций одежды культовых дизайнеров современной моды – важный этап в учебном процессе студента и становлении его как специалиста в сфере дизайна. В статье рассматриваются три коллекции бренда Raf Simons как пример взаимодействия музыки и моды при создании актуальной носибельной коллекции одежды. Опыт разбора современных коллекций одежды способствует более глубокому пониманию механизмов формирования актуальных тенденций, социокультурного контекста, вариативности применяемых в индустрии моды источников вдохновения.

Ключевые слова: мода, дизайн одежды, музыка, панк-эстетика, пост-панк, гранж.

Современная музыка представляет собой один из наиболее значимых видов искусства, оказывающих существенное влияние на массовую культуру. Деятели музыкальной индустрии, а также ее визуальные компоненты (стилистика исполнителей, видеоклипы, оформление альбомов, рекламные материалы) формируют восприятие широкой аудитории, что, в свою очередь, влияет на создание новых трендов в индустрии моды. Для молодой аудитории, в том числе для студентов, симбиоз музыки и моды является наглядным, понятным и актуальным объектом исследования, так как индивидуальный стиль многих молодых людей формируется из визуальных нарративов массовой культуры, особенно музыки. Целью данного исследования является анализ взаимодействия музыки и моды в визуальных кодах коллекций бельгийского дизайнера Рафа Симонса для одноименного бренда Raf Simons, существовавшего с 1995 по 2022 год. Для разбора на предмет визуальных и смысловых отсылок к музыкальным течениям выбраны коллекции бренда Raf Simons сезонов осень-зима 2001 «Riot! Riot! Riot!», осень-зима 2003 «Closer», весна-лето 2013 [1].

Раф Симонс получил образование в сфере промышленного и мебельного дизайна, то есть не имеет формального образования в области моды, это позволило ему сформировать уникальный взгляд на визуальную и семантическую стороны современного костюмного образа. В коллекциях Raf Simons угадываются основные опорные точки ДНК бренда: изобразительное искусство, музыка, кино и реальная действительность. Значительную часть вдохновения дизайнер находит в таких музыкальных направлениях, как пост-панк, новая волна и техно, что представляет собой попытку зафиксировать и интерпретировать актуальный социокультурный контекст и настроение в молодежной среде.

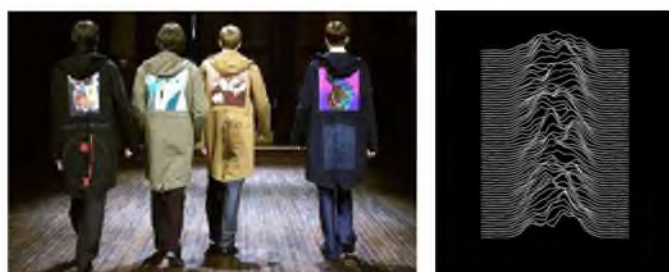
Коллекция «Riot! Riot! Riot!» сезона осень-зима 2001 (рис. 1) состоит из классических предметов мужского гардероба: пальто, тренчи, куртки, свитера, рубашки и брюки, при этом основа большинства силуэтов модельного ряда – oversize, модели полностью закрыты одеждой, в ряде случаев дополненной шарфами, обмотанными вокруг лица, что создает эффект визуальной изоляции. Показ состоялся в индустриальном пространстве, наполненном дымом,

что усилило атмосферу маргинальности. Цветовая гамма – темная, не просто приглушенная, а скорее тусклая, с вкраплениями бордового и серо-голубого, что визуально коррелирует с эстетикой музыкальных направлений панка и гранжа. Стилистика коллекции отсылает к субкультурной молодежи, выражающей протест против формализованных норм общественного дресс-кода. Ключевым элементом, формирующим нарратив коллекции, становится стайлинг: многослойность и намеренная деформация силуэтов создают эффект «кокона», интерпретируемого как метафора защиты от внешнего мира. Визуальные маркеры панк-эстетики включают деконструированные элементы одежды – худи с отрезанными рукавами, свитшоты с искусственными повреждениями ткани, а также тельняшки с аппликациями.

Рисунок 1 – Образы из коллекции Raf Simons осень-зима 2001 «Riot Riot Riot»

Листовки концертов Sonic Youth и Joy Division, постеры фильмов, фотографии и фрагменты высказываний хаотично прикреплены к одежде, данный прием имитирует практики ручной кастомизации, характерные для субкультурных сообществ, а также сообщает о музыкальных предпочтениях владельца вещи. В коллекции присутствует прямая отсылка к истории

а

б

в

Рисунок 2 – Визуальные цитаты из музыкальной индустрии:

а – образы из коллекции осень-зима 2003 «Closer»;

б – обложка альбома группы Joy Division «Unknown Pleasures»;

в – обложка альбома группы New Order «Power, Corruption & Lies»

британского музыканта Ричарда Джеймса Эдвардса из группы Manic Street Preachers, который пропал без вести 1 февраля 1995 года. На бомбере из ткани с камуфляжным принтом размещены фотографии исполнителя и надпись «Кто-нибудь видел Ричи?». Одна из самых узнаваемых коллекций дизайнера – «Closer» сезона осень-зима 2003 (рис. 2 а), которая напрямую апеллирует к эстетике группы Joy Division и их продолжения – New Order, используя обложки альбомов и тексты песен как ключевые визуальные и смысловые элементы. Симонс вступает в диалог с наследием этих групп и анализирует их влияние на современную культуру.

Название коллекции отсылает к последнему альбому группы Joy Division, обложку которого создавал британский графический дизайнер Питер Сэвилл. В сотрудничестве с ним Симонс работал над коллекцией, одним из ее ключевых предметов является кожаная куртка с обложкой альбома «Unknown Pleasures». Принт в виде пульсирующих линий (рис. 2 б) – позаимствованная из Кембриджской энциклопедии астрономии иллюстрация, изображающая радиосигнал

нейтронной звезды, это символ внутренней тревоги и меланхолии, характерных для музыки и поэзии фронтмена группы Йена Кёртиса. После его смерти пластинка приобрела символическое значение для музыки в целом и направления пост-панк, в частности. Еще одним референсом стал второй студийный альбом New Order (продолжение Joy Division) – «Power, Corruption & Lies», чья обложка, также созданная Сэвиллом на основе натюрморта Анри Фантен-Латура (рис. 2 в), была воспроизведена на спинке парки. Подобные отсылки демонстрируют не механическое заимствование, а осмысленную интерпретацию визуального кода музыкальной культуры, подчеркивая коммуникативный потенциал моды как средства культурного диалога. Коллекция сочетает классические элементы гардероба (костюмы, пальто, дубленки) с уличной эстетикой (кеды, акцентные принты), что отражает синтез высокого и массового, характерный для творческого метода Симона.

Коллекция сезона весна-лето 2013 демонстрирует эволюцию творческого метода дизайнера, который сохраняет тонкие визуальные отсылки к музыкальной культуре, но переходит к более сдержанным формам и стилистическим решениям (рис 3). Одним из ключевых элементов коллекции становится деконструкция гендерных стереотипов. Культовый снимок Курта Кобейна для издания «The Face» показывает музыканта в платье с цветочным принтом, что подразумевает вызов, отказ от гендерных стереотипов, контраст мягкости и грубости, присущие стилю гранж [2]. Этот нарратив Симонс тонко вплетает в классический предмет мужского гардероба – строгое пальто: при фронтальном восприятии модель выглядит сдержанно, однако при повороте открывается цветочный принт на спине. Подобный прием создает эффект неожиданности и подчеркивает идею двойственности. Рассуждения на тему хрупкости, юности, андрогинности проявляются в таких элементах одежды и приемах, как сочетание классических костюмов с короткими шортами; использование топов-туник и пастельных оттенков; интеграция кроссовок в формальные ансамбли; принты с работами художника Брайана Кэлвина, изображающие гипертрофированные лица.

Рисунок 3 – Образы из коллекции Raf Simons весна-лето 2013

Раф Симонс демонстрирует многогранный подход к визуализации музыки, используя прямые отсылки (обложки музыкальных альбомов, фрагменты текстов), ассоциативные связи (стиль представителей музыкальных субкультур, их стилистические приемы) и символические элементы (силуэты, колорит, текстуры, детали одежды), чтобы создать сложные и многослойные образы, которые не только отсылают к определенным музыкальным жанрам, но и передают их дух и энергию. В каждом показе особое внимание дизайнер уделяет кастингу, часто выбирая не профессиональных моделей, а отбирая необычные юные лица, потому как правильный кастинг также способствует конструированию нужного дизайнеру концептуального посыла. Кроме того, использование музыкальных тем в коллекциях и рекламных кампаниях генерируют дополнительное медиаполе, привлекающее внимание целевой аудитории. Это, в свою очередь, повышает коммерческую эффективность бренда, поскольку поклонники соответствующих музыкальных направлений становятся потенциальными потребителями.

В современном обществе одежда не только выступает как функциональный элемент, но и служит средством выражения индивидуальности, что особенно актуально в молодежной среде. В связи с этим исследование взаимосвязи музыки и моды в контексте дизайна одежды

представляет научный и практический интерес для студентов-дизайнеров. Анализ коллекций современных признанных мастеров моды способствует углубленному пониманию механизмов работы с источниками вдохновения и их интерпретации в проектной деятельности.

Список использованных источников

1. Vogue Runway [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/raf-simons/>. – Дата доступа: 12.03.2025.
2. Baron K. Fashion + Music: Fashion Creatives Shaping Pop Culture / Katie Baron. – London : Laurence King Publishing, 2016. – 208 p.

УДК 687.016

ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Юй Хаодзе, студ., Попковская Л. В., доц.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Реферат. Статья рассматривает вопросы трансформации элементов традиционного костюма Китая в современный, демонстрируя образы нарядной женской одежды и способы ее демонстрации в условиях достоверности зоны локации фотозоны. Основная концепция коллекции заключается в акцентировании современных тенденций восточного стиля Поднебесной.

Ключевые слова: традиции, культура, костюм Китая, одежда, ткани, восточный стиль.

Важные факторы взаимодействия двух культур Беларуси и Китая повлияли на формирование и многообразие видов одежды в моде XX века и культуре последних лет. Креативный характер исследования отражает аспекты историко-культурного наследия, факторы психологического, географического, климатического характера, условия производства нитей и пряжи в созвучии с совершенством технологий, созданием тканевых материалов. Актуальность выбранной темы обусловлена свойством современной моды на этничность.

Традиционный китайский костюм – один из культурных символов, отражающих наследие ушедшей эпохи и влияние людей на окружающую среду региона. Традиционная одежда ханьской национальности – ханьфу. Существует две основные формы: система одежды «сверху вниз» и система одежды «объединенная в одно» [1]. Изучались особенности красильной мастерской, национальной вышивки и более 30-ти элементов нематериального культурного наследия при многообразии экспонатов защищенных китайских художественных искусств. Научные материалы исследования культуры Китая рассматривают достоверность кроя и элементов декора традиционного женского костюма. Методика анализа исторического периода династии Сун подчеркивает строгую этническую принадлежность по сравнению с западной одеждой, без влияния культуры соседних стран. Важные составляющие – культура, психология, география, климат, технологии, повлиявшие на формирование и виды одежды в этот период истории Китая, при многообразии наиболее часто используемых тканей Востока, таких как шелк, хлопок, лен.

Особое значение уделено изучению истории одежды династии Сун (960–1279 гг.) на примере предложенных материалов раскопок из древних гробниц Китая и достоверных рисунков. Данный анализ помог в формировании признаков современного костюма с учетом особенностей классификации женских юбок и их кроя, определении характерных черт отдельных ассортиментных видов национальной одежды, способам ношения жемчужных украшений в зависимости от видов ожерелий и их длины. Представленные документальные рисунки образов женщин древнего Китая послужили источником вдохновения и переосмысления полученных данных из 18-ти раритетных книг.

Долгое время традиционные костюмы арабских и азиатских стран оставались в пределах своих культурных рамок, не оказывая влияние на мировые тенденции моды. Изменения