

СОХРАНЕНИЕ АУТЕНТИЧНОСТИ ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Елаева М. В., студ., Алибекова М. И., д-р иск., доц.

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация

Реферат. В статье рассмотрен народный костюм, элементы прикладного искусства, которые становятся частью современных коллекций, уникальных и запоминающихся образов. В последнее десятилетие наблюдается значительное возрождение интереса к народным мотивам в модной индустрии и используют их в качестве источника вдохновения в процессе проектирования, обращаясь к нейросетям в качестве инструментария.

Ключевые слова: народный костюм, коллекция, нейросеть, источник, одежда, Кавказ.

Многие дизайнеры вдохновлялись народными мотивами [1] зарубежных стран, что представляет собой увлекательное путешествие в чужую культуру, и воплощали их в современной трактовке, задавая модные тенденции [2]. Так, например, Ив Сен Лоран в 1967 году посвятил коллекцию Африке, он использовал много традиционных ремесленных техник и вдохновлялся африканскими скульптурами, а в 1976 году он отдал дань уважения русскому национальному костюму в своей осенне-зимней коллекции, следом создается коллекция, вдохновленная культурой Японии, а позже – Китая. Вивьен Вествуд, Александр МакКуин и модный дом Dior, вдохновившись духом Шотландии, также отразили в своих коллекциях видение истории, переплетенной с современными тенденциями. Джон Гальяно, Карл Лагерфельд и модный дом Givenchy создавали коллекции одежды, вдохновленные Древним Египтом. Таким образом, можно смело заявить, что жизнь, обычаи и культура различных народов вдохновляют на создание новых, необычных и актуальных образов, давая потребителю возможность ощутить себя частью какой-то культуры либо же идентифицировать себя. Несомненно, элементы национального костюма нужно адаптировать под современные тенденции и событийность мира, иначе она попросту не будет вызывать интерес и не будет находить отклика. В качестве источника вдохновения для создания эскизной коллекции был выбран абхазский национальный костюм (рис. 1).

Женский абхазский костюм – про грациозность, женственность и уникальные детали. Платья максимально длинные, подчеркнутая талия, отделка бисером, жемчугом, вышивкой и золотистой тесьмой. Неизменное дополнение к платью – пояс из бархата или шелка, вышитые золотом концы которого ниспадали по всей длине юбки. Также костюм включал в себя рубашку-бешмет, короткий верхний жакет из сукна или бархата, безрукавный жилет, длинные штаны и головной убор, состоящий из «лечака» (тонкое кружевное полотно) и платка. Бешмет был длинный, сшитый из ситца, шелка, застегивавшийся на груди красивыми серебряными застежками – «чапразами».

Рисунок 1 – Музейные экспонаты народных (национальных) абхазских костюмов

Абхазский костюм исследован с историко-этнографической точки зрения и менее изучен как творческий объект, как художественный первоисточник, обогащающий вдохновение дизайнера, профессиональную деятельность и современный костюмный ассортимент; также мало изучены его конструктивные и композиционные особенности. Особенно актуален этот вопрос сегодня, когда в индустрии моды и дизайне одежды существенно повысился интерес к богатому наследию традиционной одежды и, как показал анализ современных модных тенденций, коллекции с элементами традиционной одежды достигли расцвета, своеобразного пика творчества дизайнеров. В этом направлении проявляется разнообразие форм и видов традиционной грузинской одежды, в частности абхазской. Примером этого может послужить Papanakibrand – современный грузинский бренд одежды с традиционными мотивами. В их ассортименте можно увидеть головные уборы – башлыки, сорочки и рубашки с национальной вышивкой, безрукавки с имитацией газырниц, а также платья, сохраняющие в себе культуру костюма. При проектировании коллекции проанализированы коллекции популярных современных брендов, использующие элементы абхазского костюма – это «Samoseli Pirveli», «Vardi Design», «Papanaki».

Создание коллекции современной одежды с использованием этнических элементов [3, 4], которая будет соответствовать современным тенденциям и одновременно сохранять присутствие традиционной аутентичности, требует от дизайнера досконального знания традиционной одежды как первоисточника. Глубокий анализ абхазской традиционной одежды невозможен без непосредственной связи с музеиными оригиналами, что представляет определенную сложность в связи с ограниченностью доступа к соответствующим фондам музея. Экспозиции и иллюстрированные альбомы, каталоги не дают полного и исчерпывающего представления о коллекциях, хранящихся в фондах. Тем не менее, одним из путей к решению указанной проблемы является создание базы данных для вычисления и последующего анализа ключевых особенностей в костюме. В результате исследования, анализа народного костюма [5] составлена классификация в виде таблицы и выявлены наиболее часто встречающиеся силуэты, элементы костюма, характер орнамента, материалы, декор, что явилось в дальнейшем базой данных для подпитки искусственного интеллекта. Таким образом было обнаружено, что ключевым силуэтом является прилегающий, элементы костюма – чоха и бешмет вместе с рубахой и нижней юбкой, орнамент – растительный, а чаще всего встречающиеся ароматические цвета – черный, белый, меньше – бордовый, зелёный, красный, бежевый; в декоре главенствует длинный пояс, застежки, платок и металлический резной пояс. Существует много способов проектирования коллекций одежды, но популярными в последнее время являются нейросети. Дизайнеры все чаще обращаются к нейросетям в качестве инструментария [6]. В случае с разработкой одежды – это создание изображений по текстовому запросу и чем точнее запрос, тем качественнее получится результат [7].

В отличие от традиционных методов, когда художник рисует картину вручную, то нейросеть генерирует изображение полностью автоматически за считанные секунды [8]. Сгенерированное изображение не обязательно останется конечным результатом, оно может помочь дизайнеру в проектировании и натолкнуть на новые идеи. Для создания эскизной коллекции по мотивам абхазского национального костюма использовалась нейросеть «Шедеврум». Чтобы получить нужный формат и сразу несколько вариантов моделей запрос начат с промтov [9], например, «fashion иллюстрация 4 модели в полный рост в распашных приталенных бархатных платьях с центральной застежкой», «Абхазский современный костюм, металлические элементы, серебряный пояс, серебряная вышивка по центру и низу платья». Среди полученных многочисленных генераций был отобран ряд образов для дальнейшей разработки эскизной коллекции. В процессе создания эскизной коллекции были взяты и интерпретированы такие элементы костюма как башлык, распашное платье, двойные рукава, центральная застежка на чапразы, пояс-анаш, сохранена традиционная цветовая гамма. В качестве материалов для создания эскизов была использована акварель, чтобы передать грациозность и легкость костюма. Разработанная коллекция – это своеобразное зеркало духовной культуры, в которой одновременно ненавязчиво отражается и самобытность народа, и современность (рис. 2).

Различные виды декоративно-прикладного искусства, гармоничное сочетание фактур материалов, утилитарных функций и безупречная техника декорирования органично сочетаются в представленной коллекции, отличающейся удивительной красотой, элегантностью и изысканностью.

Рисунок 2 – Современная эскизная коллекция

Список использованных источников

1. Аршинникова, У. В., Алибекова, М. И. Возрождение национальных и культурных ценностей через худож. образ // Мотивы культурных традиций и народных промыслов в коллекциях современной одежды, обуви и аксессуаров: сб. научных трудов II Межд. научно-практ. конф., Москва, 07–11 ноября 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 8–12.
2. Стрижкина, Е. К., Алибекова, М. И. Этнические мотивы в разработке современной молодежной коллекции // Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологий: опыт, практика и перспективы: сборник научных трудов X Международной научно-практической конференции, Москва, 25–27 марта 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 76–83.
3. Мехтиева, Ш. М., Алибекова, М. И. Народный костюм Азербайджана как объект национальной культуры и источник вдохновения в дизайн-проектировании современных худож. образов // Костюмология. – 2024. – Т 9. – № 4.
4. Мехтиева, Ш. М.к, Алибекова, М. И. Материальная и духовная культура национального костюма как источник вдохновения // Мотивы культурных традиций и народных промыслов в коллекциях современной одежды, обуви и аксессуаров: сборник науч. трудов II Международной научно-практической конференции, Москва, 07–11 ноября 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – С. 13–18.
5. Мехтиева, Ш. М.к., Алибекова, М. И. Дизайн и технологии, ориентированные на сохранение и переосмысление традиций // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – № 1-1(100). – С. 61–66.

6. Бикчурина, С. К., Голованева, А. В., Серикова, А. Н., Алибекова, М. И. Искусственный интеллект как инструмент в процессе дизайн-проектирования коллекции молодёжной одежды // Костюмология. 2023. – Т. 8, – № 3.
7. Мехтиева, Ш. М., Алибекова, М. И. Инновационные технологии. Материалы. Новые инструменты в создании дизайнерского продукта // Легкая промышленность: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 27–28 ноября 2024 года. – Омск: «ОГТУ», 2024. – С. 142–149.
8. Белгородский, В. С., Алибекова, М. И. Нейросеть как революция в современной технологической парадигме // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (материалы. Одежда. дизайн. аксессуары)», посв. Ф.М. Пармону: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Москва, 08–10 апреля 2024 г. – М.: «РГУ им. А.Н. Косыгина», – 2024. – С. 6–13.
9. Голованева, А. В., Белгородский, В. С., Алибекова, М. И., Андреева, Е. Г. Углубленное использование нейросетей для создания модного образа // Дизайн и технологии. – 2023. – № 94(136). – С. 6–14.

УДК 687.1 (391.2)

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО МОЛДАВСКОГО КОСТЮМА

Мерлина И., студ., Алибекова М. И., д-р иск., доц.

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российской Федерации*

Реферат. В статье рассматривается одежда, которая является не только защитой от внешней среды, но и служит важным средством самовыражения и коммуникации. Она отражает наше мировоззрение, культурные ценности и индивидуальные предпочтения, в связи с чем молдавский костюм взят как источник вдохновения для разработки авторской коллекции на основе народного творчества.

Ключевые слова: одежда, источник, нейросеть, коллекция, молдавский костюм.

Актуальность использования народного костюма как источника вдохновения [1] в современной моде обусловлена несколькими факторами: традиционный молдавский костюм является важной частью культурного наследия Молдовы; он отражает историю, традиции и образ жизни народа, и поэтому создание коллекции верхней одежды на основе этого костюма способствует сохранению и передаче ценностей будущим поколениям [2]. Так же использование элементов традиционного костюма в современной моде может способствовать привлечению внимания к культурному разнообразию Молдовы и укреплению международных культурных связей. Молдавский народный костюм – это уникальное наследие, которое отражает историю, культуру и традиции молдавского народа. Он воплощает в себе богатство художественных решений, разнообразие материалов и техник, а также глубокую символику. В современном мире, где глобализация и стандартизация угрожают исчезновению уникальных составляющих национальных культур, сохранение и популяризация молдавского народного костюма становится важной задачей. С учетом различных исторических событий культура Молдовы перенимала часть культур близлежащих народов, что так же и отразилось и в костюме. В большей степени повлияли фракийцы и группа восточно-романских народов, что в первую очередь отражается в украшениях и аксессуарах, так же гето-даки, костюм которых имеет множество характерных черт молдавского костюма, таких как поясная одежда типа катринцэ, рубахи с круглым воротом и др. Так же сильное влияние на одежду, аксессуары и украшения оказала культура древних и южных славян, проживающих на территории северной Молдовы. Из костюма этих народов были заимствованы мужские рубахи, юбки из двух полотнищ, множество ювелирных украшений, пояса и др. Так же оказывали влияние украинская и болгарская культуры (рис. 1).