

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.93.65.028

Символика цвета в костюме

Фахразиева Рината Расуловна

Соискатель, преподаватель,
Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33;
e-mail: Rf.rinata@gmail.com

Аннотация

В статье исследуется значение символики цвета в костюме в разные исторические эпохи. Проведенный анализ подтверждает, что коннотация цветовых символов претерпевает заметную эволюцию в зависимости от исторической и культурной среды. Автор объясняет, как в тандеме с развитием цивилизации, цвета теряют свои сакральные коннотации, приобретая символическое значение. Со временем цвет становится средством выражения социального положения, индивидуальности, принадлежности к культурной группе. Автор подчеркивает, что цвета в костюме не просто служат эстетической функции, но и выступают в роли "моста", устанавливающего связи на различных уровнях – от отношений между объектом и природой до взаимодействия человечества и космоса. В статье также подчеркивается важность исторического и религиозного контекстов в интерпретации символики цвета.

Для цитирования в научных исследованиях

Фахразиева Р.Р. Символика цвета в костюме // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 190-198. DOI: 10.34670/AR.2023.93.65.028

Ключевые слова

Цветовая характеристика, символика цвета, костюм, восприятие цвета, психология цвета, цветовой код.

Введение

В области культурной семиотики костюм берет на себя роль визуального кода, в котором цветовая конфигурация выступает в качестве ключевой составляющей в процессе формирования символа. Встроенные в слои различных культурных парадигм, цвета действуют как символы, придавая костюму дополнительные слои семантической значимости. Легко заметить, что человеческое восприятие цвета пронизано глубоким эмоциональным измерением, в котором каждый цветовой спектр вызывает различные эмоциональные реакции.

Динамика, присущая восприятию цвета, зависит от контекста взаимодействия между данным оттенком и окружающей палитрой. Прежде всего, эмоциональный резонанс, вызываемый определенным цветом у человека, переплетается с целым рядом переменных, охватывающих психофизиологическую предрасположенность, гендерные признаки, возраст, а также культурный и исторический фон индивида. Крайне важно подчеркнуть, что символика цвета претерпевает трансформации в различные исторические эпохи и культурные среды, что делает их изучение особенно сложным аспектом в рамках культурологии.

Основное содержание

Костюм, являющийся неотъемлемым элементом визуальной хроматической культуры человечества, представляет собой независимую семиотическую систему, содержащую множество знаков, которые могут быть интерпретированы наблюдателями как на осознанном, так и на подсознательном уровне. В этой системе особую роль играет цветовая символика. Через выбор цветового решения можно управлять восприятием наблюдателя, акцентируя внимание на определенных аспектах или делая их менее заметными. Следует подчеркнуть, что любые попытки утверждать соответствие между цветом и психологическими характеристиками индивида являются упрощенными. Однако определенные взаимосвязи между цветом и характером могут проявляться в виде статистических тенденций.

Даже учитывая это, анализ цветовой палитры костюма может служить инструментом для первичной диагностики индивидуальных особенностей. Важно осознавать, что значение каждого символа, включая цвет, зависит от контекста его использования. Одной из ключевых переменных этого контекста является эмоциональное состояние человека, которое может существенно влиять на его цветовые предпочтения. Восприятие цвета представляет собой двухкомпонентную семиотическую структуру, где цвет действует как символ, а ассоциирующиеся с ним эмоциональные и когнитивные реакции служат значимым содержанием этого символа. Эта семиотическая взаимосвязь между символом и его значением обеспечивает целостность восприятия цвета.

Таким образом, интерпретация, например, белого цвета как символа чистоты и радости или черного как символа скорби и траура, требует наличия культурных и социальных взаимосвязей, соединяющие данные цвета с определенными психологическими и социокультурными контекстами [Ахмеджанова, 2017, с. 267].

Из-за исторических условностей, укоренившихся в различных культурах, одинаковые цвета могут вызывать различные эмоциональные коннотации, в том числе диаметрально противоположные. Например, белый служит траурным цветом в китайской одежде, в то время как "пурпурный траур" украшает одеяния западноевропейских монархов. Когда люди выбирают

цвета для своей одежды, они эффективно создают повествование с помощью оттенков, тем самым подчеркивая специфические свойства этих цветов. Процессы, присущие зрительному восприятию, одновременно вызывают соответствующие эмоциональные реакции. В этом контексте гармоничное сочетание цветовых сочетаний способствует достижению психофизического равновесия, в то время как дисгармония может быть намеренно использована в качестве стимула для привлечения внимания.

Воспоминание о символе принимает облик хранилища художественной культуры, что играет первостепенную роль в сохранении указанной культуры от забвения. В этих рамках кажущаяся произвольной природа культурного символа, обычно обремененного символическими коннотациями, оказывается гораздо менее произвольной. Цвет олицетворяет такой культурный символ, воплощая в себе определенные символические значения и тем самым придавая ему определенную стабильность.

С физиологической точки зрения человеческий глаз обладает способностью различать приблизительно два миллиона различных оттенков, хотя эта врожденная способность остается недостаточно используемой. В то время как профессиональный художник может различить и обозначить несколько сотен разнообразных цветов, человеку, не обладающему таким опытом, обычно удастся идентифицировать лишь несколько десятков.

На начальных стадиях развития почти все современные языки демонстрировали поразительную простоту в представлении цветового разнообразия. Двух фундаментальных терминов было достаточно, чтобы охватить весь спектр: один охватывает область темных оттенков, а другой - область светлых оттенков. На последующем этапе появился третий термин, объединивший эти два основополагающих понятия, что привело к обозначению "красный". Примечательно, что первые два термина были отнесены к понятиям "черный" и "белый" [Шамшина, 2022, с. 104].

Эволюция языка и его лексикона с целью приспособления к более широкому спектру цветов охватывает столетия. Например, в русских литературных текстах XII века можно различить около двадцати различных цветовых терминов. Аналогичным образом, в английский язык XV-го века было включено всего три десятка названий цветов. Примечательно, что даже в современную эпоху наш лингвистический репертуар не охватывает всего спектра цветовых нюансов.

Психологические исследования выявили глубокую связь между цветовыми предпочтениями и сложными аспектами характера человека, его эмоциональной предрасположенностью и когнитивной ориентацией. Как правило, исследователи используют цветовой тест, разработанный швейцарским ученым Максом Люшером в конце 1940-х годов, чтобы исследовать эти ассоциации. Новаторская работа Люшера выявила четкую корреляцию между цветовыми пристрастиями человека и нюансами его характера, назвав эти пристрастия "сигналами личности" [Липская, 2012, с. 67].

Например, склонность к красному цвету означает повышенную эмоциональную напряженность, граничащую с агрессией. Напротив, предпочтение желтого цвета означает склонность к внешней беспечности и неограниченной свободе. Между тем, склонность к синему цвету означает внутреннюю удовлетворенность и спокойное чувство удовлетворения. Наконец, склонность к зеленому цвету сигнализирует о самоуверенности. Это сложное взаимодействие цвета и человеческой психики было темой глубокого исследования выдающегося цветового символиста И. В. Гете. Он утверждал, что цвет, независимо от его материальной основы или

формы, оказывает заметное влияние на психическое состояние человека.

Прозрения Гете заложили основу для последующих исследований, в которых заметный вклад внесли такие известные художники, как В.В. Кандинский и И. Иттен, которые глубже погрузились в сложную сферу психологического воздействия цвета.

Каждый оттенок в цветовом спектре вызывает оценочную реакцию, поскольку каждый цвет по своей сути вызывает чувства симпатии или отвращения в человеческой психике. Тем не менее, цвета никогда не существуют изолированно; они существуют в более широких категориальных рамках, каждый из которых несет в себе различные коннотации и придерживается определенных генеративных принципов. Характер и воздействие цвета причудливо переплетаются с его расположением относительно других сосуществующих цветов. Определение априорной привлекательности цвета зависит от индивидуальных различий, таких как психотип, пол, возраст, культурная принадлежность, среди прочего, проявляемых индивидами, воспринимающими этот конкретный цвет.

Семантическое содержание, заложенное в цветовом символе (отличное от самого цвета), претерпевает тонкие трансформации, зависящие от исторического и культурного контекста. Древние мифологии повсеместно разделяют основополагающую цветовую символику, вероятно, доиндоевропейского происхождения [Парфенова, 2019, с. 13]. Тем не менее, со временем эта цветовая палитра расширилась и приобрела различные интерпретации в различных древних культурах.

В древности цвет начал играть сложную роль. Сохраняя свой статус мистического символа, он одновременно эволюционировал в сторону научной перспективы. Промежуточное положение между этими парадигмами возникло, когда выдающиеся древнегреческие философы попытались установить систематическое понимание цветов, основанное не на мистицизме, а на естественных принципах. Философские школы древности придерживались различных взглядов на символику цвета. Некоторые отклонялись от представления о неразрывной связи между цветом и планетарными или божественными силами. В повседневной жизни древних городов-государств все более разнообразный спектр цветов использовался для обозначения социальной иерархии и других различий между отдельными людьми. На этом этапе цвет лишь частично воспринимался как символическое представление качеств, присущих высшим силам, стихиям или явлениям [Дубоносова, 2019, с. 8].

В Средние века, напоминая практику императорского Рима, пурпурный цвет сохранял свой уважаемый статус символа королевской власти. Члены королевских семей, даже в периоды траура, надевали пурпурные одежды, хотя и более темных оттенков с преобладанием синих оттенков. Эта традиция сохранилась вплоть до XIX века, когда члены королевской семьи начали избегать чрезмерного использования пурпурного цвета в своей повседневной одежде. Однако обычай "пурпурного траура" сохранялся в королевских дворах Западной Европы [Правилова, 2022, с. 122].

Напротив, зеленый цвет был наполнен более "земным" значением, навеяв представления о жизни, весне и расцвете природы, часто ассоциирующихся с молодостью. Парадоксально, но зеленый цвет также нес в себе негативные коннотации, означая коварство, искушение и дьявольское очарование. Примечательным примером является поверье, как историческое, так и современное, что один из глаз сатаны зеленый. Эта ассоциация может лежать в основе убеждения, что зеленые глаза символизируют зависть, жадность и ревность [Ревзина, 2019, с. 14].

Сложное взаимодействие цветовой символики, где оттенки передают переплетение смыслов, отражает сложную природу человеческого восприятия и культурных интерпретаций.

С исторической перспективы черный цвет часто ассоциировался с негативными характеристиками, включая концепции зла, греха, дьявольской природы и пост смертного состояния. Символическое значение черного цвета в определенных культурных контекстах укрепляло связь с "ритуальной смертью" и представлением о переходе из мирской реальности. Таким образом, черный цвет становился эмблемой монашеской жизни [Donald, MacKenzie, 1922, с. 134].

В контрасте с этим коричневый и серый цвета ассоциировались с простонародьем. В эпоху раннего Средневековья эти цветовые оттенки символизировали зависимость, экономическое неравенство и убогую жизнь.

Несмотря на эти негативные коннотации, белый цвет оставался символом света, добродетели и непорочности.

С приходом Реформации и началом буржуазных революций, предвестников капиталистического доминирования, цветовая символика в Западной Европе прошла значительную эволюцию, отходя от мистических ассоциаций. Цвет стал приобретать практическую значимость, при этом буржуазный класс давал предпочтение умеренным оттенкам. Этот переход к прагматическому восприятию стимулировал исследователей и художников к более глубокому пониманию света и цвета, основанному на естественнонаучных принципах. Такие фигуры, как Леонардо да Винчи, могли рассматривать цвета в контексте стихийных сил, но эти рассуждения чаще были концептуальными, а не метафизическими [Bradfield, 2014, с. 15]. Параллельно этому возникали теории, связывающие цвета с фундаментальными характеристиками материи, такими как тепло и холод. Такое новаторское понимание цвета способствовало его интеграции в повседневную жизнь и одежду европейцев.

К началу XVI века сформировался новый "цветовой код" для городской одежды. Белые и красные оттенки стали обозначать вежливость, уверенность и достоинство. Коричневый и серый цвета, когда-то обремененные негативной символикой, утратили свои неблагоприятные коннотации и вместо этого передавали качества умеренности, практичности и трезвого расчета в повседневной жизни [Правилова, 2022, с. 122].

Костюм, служащий ключевым компонентом цветового "дизайна" в человеческой жизни, может быть уподоблен форме "текста", изобилующего сознательно или бессознательно различаемыми наблюдателями знаками и символами. Используя цвет, можно умело манипулировать фокусом зрителя, последовательно направляя его внимание от первичных элементов к вторичным, и цветовая символика становится решающим фактором в этом процессе интерпретации.

Существует заметная связь между эмоциональными состояниями человека и его пристрастием к определенным цветам. В моменты радости, веселья и повышенной энергии преобладают яркие оттенки, такие как желтый и красный, в то время как цвета, ассоциирующиеся со спокойствием и релаксацией (такие как синий и коричневый) или даже с пустотой (черный), одновременно отбрасываются. И наоборот, ситуации, связанные с чувством вины, характеризуются отказом от энергичных красных и желтых тонов, заменяемым предпочтением приглушенных серых и синих. В этом контексте синий цвет не только передает безмятежный покой, но и в сочетании с серым ассоциируется с состоянием пассивного уныния.

В ситуациях, чреватых потенциальной опасностью для человека, проявляется явное

предпочтение зеленого цвета, часто связанное с повышенным волевым напряжением. И наоборот, желтый цвет, известный своими энергонасыщенными качествами, становится предпочтительным, указывая на необходимость быстрой разрядки напряжения. Более того, когда преобладает страх, характеризующийся склонностью к зеленым и серым оттенкам при одновременном неприятии желтого, красного и фиолетового, реакция на агрессивное возбуждение перед лицом опасности проявляется через сочетание желтого и зеленого, сопровождающееся неприятием черных и коричневых тонов.

Крайне важно признать, что на практике определить темперамент и психологическую предрасположенность человека с абсолютной уверенностью, основываясь исключительно на цвете его одежды, - непростая задача. Вместо этого эту взаимосвязь следует рассматривать как общую тенденцию, проявляющуюся в виде статистической закономерности. Тем не менее, можно получить предварительное представление о характере незнакомого собеседника, оценив цвета его одежды. Кроме того, изменения в цветовой палитре гардероба человека могут дать представление о сдвигах в его эмоциональном и психологическом состоянии. И наоборот, вполне вероятно, что человек, стремящийся изменить свое эмоциональное расположение или характер, может подумать о соответствующей корректировке цветовой гаммы своего гардероба.

В индустрии моды цвет играет фундаментальную роль, особенно при проектировании одежды. Хотя современные тенденции моды ориентируются на демократические идеалы, некоторые универсальные принципы и каноны относительно цветовых комбинаций сохраняют свою актуальность. Представления о том, что яркость и насыщенность цвета одежды могут быть обратно пропорциональными к воспринимаемому социальному статусу индивида, сохраняются в общественном сознании.

В этом контексте нейтральные оттенки серого, часто выбираемые для официальной одежды, интерпретируются как символ элегантности и респектабельности. Чаще всего, люди с высоким социальным и экономическим положением предпочитают такие цветовые решения. Черный и белый цвета, будучи универсальными, занимают особое место в цветовой палитре. В русском культурном коде черный цвет долгое время ассоциировался с печальными событиями, однако с течением времени эта ассоциация стала менее выраженной. В то время как белый цвет продолжает символизировать чистоту и непорочность, что подтверждается использованием белого цвета в свадебной моде.

Желтый цвет, благодаря своей насыщенности, используется в одежде с осторожностью. Его приглушенные оттенки, как правило, выбираются теми, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и привлечь к себе внимание.

Что касается красного цвета, в повседневной жизни это тоже не самый распространенный цвет. Красный цвет очень яркий, возбуждающий, а поэтому он может использоваться тем, кто стремится оставить о себе сильное впечатление. Например, если необходимо удивить, поразить кого-то, можно прийти на вечеринку в красном платье или красном галстуке. Особенно выигрышно смотрится этот цвет в аксессуарах.

Цветовые предпочтения формируются множеством факторов, начиная от врожденной предрасположенности и непосредственных эмоциональных состояний и заканчивая социокультурными и возрастными характеристиками. Такие многогранные влияния мешают установить прямую связь между эмоциональными оценками цвета и лежащими в основе цветовой дифференциации механизмами [Podch, 2011, с. 419].

В современном обществе использование цвета в костюме выходит за рамки его прежнего

статуса простого эстетического компонента. Вместо этого он превратился в мощный инструмент коммуникации, служащий отражением социокультурных, психологических и политических аспектов, характеризующих эпоху.

Значение цвета в костюме приобрело повышенную актуальность с наступлением XXI века, совпадающего с эпохой глобализации и мультикультурализма. Современные модельеры активно используют выразительный потенциал цвета, чтобы отразить свой взгляд на глобальные события, подчеркнуть необходимость экологической устойчивости или выразить свое несогласие с преобладающей социальной несправедливостью.

Цвета обладают способностью вызывать специфические когнитивные ассоциации. Например, зеленый цвет часто ассоциируется с понятиями экологического сознания и устойчивости, черный передает чувства протеста и революции, а белый воплощает понятия чистоты и невинности. Тем не менее, крайне важно признать, что эти ассоциации могут демонстрировать вариации, зависящие от культурных различий.

Более того, появление современных технологий оказало ощутимое влияние на использование цвета в костюме. Внедрение новых материалов и методик печати предоставило дизайнерам широкие возможности для экспериментального исследования цвета, что привело к созданию уникальных и увлекательных визуальных композиций.

Заключение

Несмотря на эти новаторские шаги, фундаментальная символика цвета в костюме остается неизменной. Цвет, проявляющийся в гардеробе человека, остается мощным средством выражения индивидуальности, культурной принадлежности и социального статуса. Этот художественный посыл проходит через индивидуальное восприятие дизайнера, его эмоциональный опыт и культурное наследие. Таким образом, между дизайнером и потребителем происходит диалог, который становится не только обменом взглядами, но и платформой для самоопределения и личностного роста обеих сторон.

Подводя итог, можно утверждать, что в современную эпоху цвет в одежде играет ключевую роль в сфере культурной и социальной динамики, эффективно преодолевая пропасть между древностью и инновациями, традициями и прогрессом.

Библиография

1. Ахмеджанова У. Б. Психология цвета в рекламе // Евразийский научный журнал. 2017. № 6. С. 267-268.
2. Дубоносова, Е. А. Анализ символического значения оттенков цвета в костюме в разные исторические периоды / Е. А. Дубоносова // Бизнес и дизайн ревю. – 2019. – № 1(13). – С. 8.
3. Липская, В. М. Символика цвета в культуре и ее роль в костюме / В. М. Липская // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. – 2012. – № 2(12). – С. 67-73.
4. Парфенова, М. А. Символика цвета в дизайне костюма персонажей фильмов / М. А. Парфенова, Т. Л. Макарова // Костюмология. – 2019. – Т. 4, № 2. – С. 13.
5. Правилова, Д. Д. Символика цвета в костюме средневекового социума / Д. Д. Правилова // Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы X Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, Витебск, 22 апреля 2022 года. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2022. – С. 122-123.
6. Ревзина, Ю. Е. Линия, цвет, слово: символы эпохи в работах молодых исследователей культуры / Ю. Е. Ревзина, С. С. Оганесян // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. – 2019. – Т. 17, № S1. – С. 14.
7. Шамшина, Л. М. Исследование символика белого цвета и использование его оттенков в костюме / Л. М. Шамшина // Креативные технологии в проектировании костюма: Сборник научных трудов кафедры дизайна костюма. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

- образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2022. – С. 104-114.
8. Donald A. MacKenzie *Colour Symbolism Folklore* Vol. 33, No. 2 (Jun. 30, 1922), pp. 136-169
 9. Bradfield, Erica L., "The Diversity of Color: an Analysis of Cross-cultural Color Symbolism" (2014). Honors Theses. pp. 15-17
 10. Podeh, E. (2011). The Symbolism of the Arab Flag in Modern Arab States: Between Commonality and Uniqueness. *Nations & Nationalism*, 17 (2), 419-442.

Symbolism of color in a suit

Rinata R. Fakhraieva

Applicant, Lecturer,
Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art),
117997, 33 Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Rf.rinata@gmail.com

Abstract

The article examines the meaning of the symbolism of color in a suit in different historical epochs. The analysis confirms that the connotation of color symbols undergoes a noticeable evolution depending on the historical and cultural environment. The author explains how, in tandem with the development of civilization, colors lose their sacred connotations, acquiring symbolic meaning. Over time, color becomes a means of expressing social status, individuality, belonging to a cultural group. The author emphasizes that the colors in the costume not only serve an aesthetic function, but also act as a "bridge" that establishes connections at various levels – from the relationship between the object and nature to the interaction of humanity and the cosmos. The article also emphasizes the importance of historical and religious contexts in the interpretation of color symbolism.

For citation

Fakhraieva R.R. (2023) Simvolika tsveta v kostyume [Symbolism of color in a suit]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 190-198. DOI: 10.34670/AR.2023.93.65.028

Keywords

Color characteristics, color symbolism, costume, color perception, color psychology, color code.

References

1. Akhmedzhanova, U. B. (2017). Color Psychology in Advertising. *Eurasian Scientific Journal*, 6, pp. 267-268.
2. Dubonosova, E. A. (2019). Analysis of the Symbolic Meaning of Color Shades in Costume across Different Historical Periods. *Business and Design Review*, 1(13), pp. 8.
3. Lipskaya, V. M. (2012). Color Symbolism in Culture and Its Role in Costume. *Theory and Practice of Service: Economics, Social Sphere, Technologies*, 2(12), pp. 67-73.
4. Parfenova, M. A., & Makarova, T. L. (2019). Color Symbolism in Costume Design for Movie Characters. *Costumeology*, 4(2), pp. 13.
5. Pravilova, D. D. (2022). Color Symbolism in the Costume of Medieval Society. In *Youth. Intelligence. Initiative: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference of Students and Master's Degree Students*, Vitebsk, April 22, 2022, pp. 122-123. Vitebsk: Vitebsk State University named after P.M. Masherov.
6. Revzina, Y. E., & Oganesyanyan, S. S. (2019). Line, Color, Word: Symbols of the Era in the Works of Young Cultural

- Researchers. Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time, 17(S1), pp. 14.
7. Shamshina, L. M. (2022). Investigation of the Symbolism of the White Color and the Use of Its Shades in Costume. In Creative Technologies in Costume Design: Collection of Scientific Works of the Costume Design Department, pp. 104-114. Moscow: Russian State University named after A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art).
 8. Donald A. MacKenzie Colour Symbolism Folklore Vol. 33, No. 2 (Jun. 30, 1922), pp. 136-169
 9. Bradfield, Erica L., "The Diversity of Color: an Analysis of Cross-cultural Color Symbolism" (2014). Honors Theses. pp. 15-17
 10. Podeh, E. (2011). The Symbolism of the Arab Flag in Mmodern Arab States: Between Commonality and Uniqueness. Nations & Nationalism, 17 (2), 419-442.