

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.77.19.013

К вопросу о взаимосвязи формы костюма и его цветовых характеристик

Фахразиева Рината РасуловнаПреподаватель,
соискатель,Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
117997, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33;
e-mail: rf.rinata@gmail.com

Аннотация

Статья исследует актуальный вопрос взаимосвязи цветовых характеристик и форм костюма. Представлен обзор ключевых концепций цветовой теории и психологии цвета, а также их влияния на визуальное восприятие и интерпретацию костюма. Исследуются гармонии цветовых комбинаций и использование контрастов для достижения эстетической привлекательности и акцентирования определенных элементов костюма. Также рассматривается роль индивидуальности и стиля в выборе цветовой палитры и их сочетании с формой костюма. Анализируются предшествующие работы и теоретические концепции, а также примеры из практики дизайна костюма. Автор исследует сложную взаимосвязь между цветом и формой в дизайне костюма, подчеркивая их глубокое влияние на индивидуальное восприятие и социальную интерпретацию. Силуэты, пропорции, линии, детали и объем рассматриваются как фундаментальные компоненты, определяющие структуру и форму костюма. Как результат, статья представляет собой всестороннее исследование сложного взаимодействия цвета и формы в дизайне костюмов, предлагая ценную информацию дизайнерам, стремящимся передать послания, эмоции и культурные нюансы посредством своей творческой работы.

Для цитирования в научных исследованиях

Фахразиева Р.Р. К вопросу о взаимосвязи формы костюма и его цветовых характеристик // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 8А. С. 160-166. DOI: 10.34670/AR.2023.77.19.013

Ключевые слова

Цветовые характеристики, форма костюма, цветовой круг, психология цвета, влияние цвета, дизайн костюма.

Введение

Цветовая характеристика и форма костюма составляют две взаимосвязанные оси, влияющие на индивидуальное восприятие и интерпретацию костюма в обществе. Осознанное использование цвета может акцентировать, модифицировать или трансформировать форму костюма, в то время как форма может определять выбор и восприятие цветовой палитры. Для более глубокого понимания влияния цвета на форму костюма необходимо рассмотреть ключевые концепции цветовой теории.

Восприятие цвета начинается с поглощения света фоторецепторами в сетчатке глаза, которые затем преобразуют световые сигналы в нервные импульсы, интерпретируемые мозгом.

Схематическое изображение цветов, расположенных в круговом формате, известном как цветовой круг, служит ценным инструментом для понимания сложных взаимосвязей между цветами. В области дизайна костюма это помогает в выборе гармоничных цветовых сочетаний. Отметим, что цвета обладают присущими им значениями и культурными ассоциациями. Например, в западных культурах красный цвет часто символизирует силу и страсть, в то время как синий передает ощущение спокойствия и надежности. Дизайнеры костюма умело используют эти цветовые символы, чтобы эффективно передавать идеи и вызывать эмоции с помощью одежды.

Достижение цветовой гармонии является важнейшим аспектом создания костюма, предполагающим умелое сочетание двух или более цветов таким образом, чтобы они воспринимались как дополняющие друг друга и эстетически приятные. Этот фундаментальный принцип обеспечивает ощущение равновесия и согласованности в визуальном представлении костюма. Стратегическое использование контрастных цветов позволяет выделить определенные элементы костюма. Например, яркая лента или аксессуар могут привлечь внимание к определенной области, тем самым создавая визуальный фокус.

Таким образом, цвета могут вызывать эмоции и чувства. Психологическое влияние цвета является одним из ключевых факторов в дизайне костюма, особенно в театре и кино, где служит раскрытию образа персонажей, их характеров и эмоций. В цветовой теории существует множество аспектов, которые играют важную роль в дизайне костюма. Понимание этих аспектов позволяет дизайнерам эффективно использовать цвет для создания иллюзий, акцентирования деталей и передачи эмоций и ассоциаций через форму костюма.

Основная часть

Конструкция костюма относится к техническим аспектам создания одежды, включая выбор материалов, крой ткани и технику шитья. Эти элементы влияют на то, как костюм будет сидеть на фигуре, и, следовательно, на его общую форму [Московская, 2020, 13].

Силуэт костюма относится к контуру, который создает одежда на теле. Силуэты могут быть разнообразными: от приталенных и облегающих до свободных и объемных. Силуэт является одним из основных элементов, который определяет структуру и форму костюма.

Пропорции касаются соотношения различных частей костюма между собой и относительно фигуры. Изменение пропорций может влиять на визуальное восприятие костюма и фигуры, создавая иллюзии более длинных или коротких линий.

В костюме линии и детали играют важную роль в создании его формы. Вертикальные линии могут создавать иллюзию вытянутости, горизонтальные – ширину, а диагональные линии могут

добавить динамичность. Детали, такие как воротники, рукава и карманы, также могут влиять на восприятие формы.

Объем костюма связан с пространственной глубиной, которую он создает. Материалы с различной текстурой могут изменять восприятие объема, например, плотные ткани могут придавать костюму больше структуры, в то время как легкие ткани могут создавать более плавные и мягкие формы [Макарова, Гильденштерн, 2021, 475].

Форма и силуэт являются фундаментальными аспектами дизайна костюма, так как через взаимодействие конструкции, силуэта, пропорций, линий, объема и текстуры дизайнеры могут манипулировать визуальным восприятием фигуры и создавать уникальные и выразительные образы. Это особенно важно в сценическом костюме, где форма играет решающую роль в передаче характера персонажа и воздействия на аудиторию. Это явление прослеживается сквозь различные эпохи, далее рассмотрим основные из них.

В Древнем Египте цвета были тесно связаны с религией и символизмом. Белый, который ассоциировался с чистотой, был доминирующим цветом в одежде. Золото использовалось для украшений и символизировало божественность. Зеленый представлял возрождение и плодородие. В Древнем Риме пурпурный цвет был связан с властью и богатством, так как красители для этого цвета были редкими и дорогими. Тоги с пурпурными полосами часто использовались сенаторами и членами знати. В Древнем Китае красный считался символом счастья и удачи. Желтый был цветом императора, символизируя высший статус в обществе. В Средние века одежда продолжала быть средством выражения социального статуса. Благородные люди носили яркие, насыщенные цвета, в то время как крестьяне носили более тусклые оттенки. В период Ренессанса интерес к искусству и науке способствовал более изысканному использованию цвета в костюмах [Дубоносова, 2019, 8].

С появлением массового производства во время Промышленной революции одежда стала более доступной. Это привело к большему разнообразию в цветах и стилях одежды, доступных широким массам. В современной эпохе цветовая характеристика костюма продолжает развиваться с использованием новых технологий и материалов. Цвет теперь используется не только для выражения статуса или символизма, но и для самовыражения и индивидуальности. Взгляд на историческую перспективу цветовой характеристики формы костюма показывает, что цвет всегда играл важную роль в его создании. От древних культур до современных тенденций использование цвета в костюме продолжает быть мощным средством коммуникации и выражения культурных, социальных и индивидуальных идентичностей [Месяц, 2016, 475].

Так, например, в западных культурах красный часто ассоциируется с силой, страстью и любовью. Он также может символизировать опасность или предупреждение. Синий обычно связан с умиротворением, лояльностью и доверием. В костюме синий часто используется для создания профессионального или успокаивающего образа. Зеленый может быть ассоциирован с плодородием, свежестью и экологией.

В Китае и других восточных культурах красный традиционно ассоциируется с удачей, счастьем и процветанием. Как упоминалось ранее, в некоторых азиатских культурах белый ассоциируется с трауром и смертью.

Золотой цвет в восточных культурах часто связан с богатством, роскошью и духовностью. В разных культурах могут существовать и гендерные ассоциации цветов. Например, в современных западных культурах розовый часто считается «женским» цветом, в то время как синий ассоциируется с «мужским».

Цвет в костюме может также отражать социальный статус или профессиональную

принадлежность. Например, в медицинской сфере часто используется белый цвет, ассоциируемый с чистотой и гигиеной. Цветовая характеристика формы костюма неотделима от социокультурных аспектов. Символика и значение цветов могут существенно варьироваться в зависимости от культурного контекста, социальных норм и традиций [Карпеева, Ермолина, 2023, 70]. Понимание этих социокультурных аспектов имеет первостепенное значение для дизайнеров костюма, которые стремятся передать определенные сообщения и эмоции через свои работы. В разные исторические периоды цвета и формы костюма могли быть ассоциированы с определенными гендерными ролями, проанализируем основные из них.

В Древнем Египте мужчины и женщины оба носили туники, но у мужчин они были короче и обычно доставали до колен, тогда как у женщин они были длиннее. Цветовая палитра оставалась сдержанной, но женщины часто использовали яркие украшения. В Древнем Риме мужчины носили тоги и туники, а женщины – столы и паллы. Мужчины из высших слоев общества могли носить пурпурные полосы на своих тогах, что было символом статуса [Пшенокова, 2021, 366].

В Средние века женщины носили длинные платья с вышивкой, а мужчины – короткие туники с чулками. Цвета были темные и насыщенные, с использованием золотых украшений. В XVIII веке эпоха Барокко была известна своими изысканными и вычурными костюмами. Женщины носили пышные платья с корсетами, а мужчины – богато украшенные камзолы. Пастельные тона, особенно розовый и голубой, были популярны.

В наше время гендерные аспекты костюма становятся более размытыми. Женщины и мужчины могут носить одежду любых цветов и форм, и гендерные стереотипы в одежде становятся менее строгими. Например, мужчины могут носить розовый цвет, а женщины могут выбирать костюмы мужского покроя. Гендерные аспекты в цветовой характеристике и форме костюма имеют глубокие исторические корни, однако с течением времени традиционные гендерные роли и ассоциации меняются, и современная мода отражает более гибкие и инклюзивные подходы к гендеру в дизайне костюма.

Используя контрастные и гармоничные цвета, дизайнеры могут манипулировать визуальным восприятием баланса и пропорций костюма. Например, темные цвета могут визуально уменьшать, в то время как светлые цвета – увеличивать. Дизайнеры используют цвет для создания визуальных иллюзий, изменения восприятия формы костюма. Специальное использование ярких или контрастных цветов может привлечь внимание к определенным элементам костюма, создавая акценты и выделяя детали. Дизайнеры могут использовать градиенты цветов или переходы от темных к светлым тонам для создания иллюзии движения и динамики в дизайне костюма [Макарова, Гильденштерн, 2021, 25]. Также использование определенных цветов может вызывать ассоциации и эмоции, и дизайнеры могут использовать это для трансляции конкретных сообщений или историй через свои работы. Например, красный может использоваться для передачи страсти или агрессии, а синий – для создания спокойной атмосферы.

Цветовая палитра может быть выбрана на основе тематических или культурных источников вдохновения. Например, для костюма, вдохновленного традиционной японской культурой, могут быть выбраны насыщенные красные и золотые тона [Московская, 2020, 15].

Применение цвета в практике дизайна костюма требует глубокого понимания теоретических основ, исторических и социокультурных аспектов, а также владения художественными инструментами и техниками. Эффективное использование цвета способно усилить визуальное восприятие формы костюма, передать необходимые эмоции и сообщения, а

также отразить культурные и тематические особенности. Более того, в моде цвет может быть использован как средство коммуникации, передавая сообщения или создавая ассоциации. Цвета могут быть использованы для идентификации принадлежности к определенной группе или культуре. Например, спортивные команды часто используют определенные цвета для своих форм, чтобы отличаться от соперников. В корпоративной сфере компании могут использовать фирменные цвета в униформе сотрудников. Также цвет может передавать определенные социальные и психологические сообщения. Например, в западных культурах черный цвет часто ассоциируется с формальностью и элегантностью, тогда как ярко-красный может быть воспринят как выражение смелости и страсти [Макарова, Лакизенко, 2020].

Как уже упоминалось ранее, разные культуры придают разные значения цветам. Использование цвета с учетом его символического и культурного значения может быть важным в контексте международной моды и дизайна костюмов для театральных постановок. Более того, цвет может оказывать влияние на настроение и поведение людей, например, считается, что синий цвет способствует спокойствию и концентрации, в то время как красный может стимулировать энергию. В мире моды цвет также является важным элементом в стратегиях маркетинга и брендинга. Фирменные цвета могут усиливать узнаваемость бренда и создавать ассоциации с определенными качествами или ценностями [Панксов, 2008, 13].

Заключение

Таким образом, цвет в костюме выступает не просто как эстетический элемент, но и как мощное средство коммуникации. От осознанного выбора цветовой палитры зависит способность дизайнера передать необходимые сообщения, создать нужные ассоциации и даже повлиять на поведение и восприятие аудитории. Успешные дизайнеры должны глубоко понимать и умело использовать цветовую характеристику формы костюма в своей практике.

Цветовая характеристика формы костюма представляет собой сложный и многофакторный аспект, который играет ключевую роль в дизайне и создании одежды. В ходе данного исследования было рассмотрено взаимодействие цвета и формы в контексте теоретических основ, исторической перспективы, социокультурных аспектов, а также практического применения в дизайне.

Можно сделать вывод, что цвет является не только визуальным элементом, но и мощным средством коммуникации, способным передавать эмоции, культурные значения и социальные сообщения. Форма костюма, в свою очередь, определяется конструкцией и силуэтом, что также взаимосвязано с выбором и использованием цвета.

Исторический аспект показывает, как цветовые традиции формировались на протяжении веков, они отражали социальные, культурные и политические реалии своего времени. Социокультурные аспекты включают в себя гендерные, культурные и символические аспекты цвета, которые играют важную роль в интерпретации и восприятии костюма.

В практике дизайна мастерское использование цвета может способствовать созданию гармоничных, инновационных и выразительных изделий. Дизайнеры должны тщательно подходить к выбору цветовой палитры, учитывая ее воздействие на форму, пропорции и восприятие костюма в целом.

В свете изложенного можно сделать вывод о важности глубокого понимания цветовой характеристики формы костюма для дизайнера, исследователей и создания костюма.

Библиография

1. Дубоносова Е.А. Анализ символического значения оттенков цвета в костюме в разные исторические периоды // Бизнес и дизайн ревю. 2019. № 1(13). С. 8.
2. Карпеева С.А., Ермолина М.С. Влияние цвета на восприятие формы костюма // Сборник статей IX Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшая научная работа 2023». Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. С. 70-72.
3. Косенко А.П., Родкина А.А. Особенности психологического восприятия цвета в костюме // Сборник статей по материалам LXXIV международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». Том 21 (74). М.: Интернаука, 2018. С. 15-18.
4. Макарова Т.Л., Гильденштерн С.Ф. Образ, знак, символ в современной модной иллюстрации. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. 163 с.
5. Макарова Т.Л., Лакизенко Е.Д. Образ цветка в современном дизайне костюма // Костюмология. 2020. № 1. URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/21IVKL120.pdf>.
6. Месяц С.В. Гете и его «Учение о цвете» // Анатомия философии: как работает текст. М.: ЯСК, 2016. С. 475-506.
7. Московская Ю.А. Влияние цвета на визуальное восприятие формы в костюме // Пирязева Т.В. (ред.) Сборник научных трудов XVI Международной конференции, XIV Международного конкурса научных и научно-методических работ, VI конкурса Научного школьного сообщества «Современные информационные технологии в образовании, науке и промышленности». М.: Экон-Информ, 2020. С. 13-15.
8. Панксенов Г.И. Живопись. Форма. Цвет. Изображение. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 144 с.
9. Пшенокова Н.А. Роль цвета в костюме // Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспектива–2021». Эльбрус: Эксперт, 2021. С. 366-368.
10. Шатунова Т.С., Фирсова Ю.Ю. Динамика формы и цвета: костюм в стиле авангард // Сборник материалов Всероссийской конференции молодых исследователей с международным участием «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации». М.: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2019. С. 214-216.

To the question of the relationship between the shape of a costume and its color characteristics

Rinata R. Fakhrazieva

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

Abstract

The article explores the topical issue of the relationship between color characteristics and shapes of a suit. It provides an overview of the key concepts of color theory and color psychology, as well as their impact on the visual perception and interpretation of the costume. The harmonies of color combinations and the use of contrasts to achieve aesthetic appeal and accentuate certain elements of the costume are investigated. The role of individuality and style in choosing a color palette and their combination with the shape of the suit is also considered. Previous works and theoretical concepts are analyzed, as well as examples from the practice of costume design. The author explores the complex relationship between color and shape in costume design, emphasizing their profound influence on individual perception and social interpretation. Silhouettes, proportions, lines, details and volume are considered as fundamental components that determine the structure and shape of the

costume. As a result, the article is a comprehensive study of the complex interaction of color and shape in costume design, offering valuable information to designers seeking to convey messages, emotions and cultural nuances through their creative work.

For citation

Fakhraieva R.R. (2023) K voprosu o vzaimosvyazi formy kostyuma i ego tsvetovykh kharakteristik [To the question of the relationship between the shape of a costume and its color characteristics]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (8A), pp. 160-166. DOI: 10.34670/AR.2023.77.19.013

Keywords

Color characteristics, costume shape, color wheel, color psychology, color influence, costume design.

References

1. Dubonosova E.A. (2019) Analiz simvolicheskogo znacheniya ottenkov tsveta v kostyume v raznye istoricheskie periody [Analysis of the Symbolic Meaning of Color Shades in Costume in Different Historical Periods]. *Biznes i dizain revyu* [Business and Design Review], 1(13), p. 8.
2. Karpeeva S.A., Ermolina M.S. (2023) Vliyanie tsveta na vospriyatie formy kostyuma [The Influence of Color on the Perception of Costume Form]. In: *Sbornik statei IX Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo konkursa «Luchshaya nauchnaya rabota 2023»* [Proc. Int. Conf. "Modern Information Technologies in Education, Science and Industry"]. Penza: Nauka i Prosveshchenie (IP Gulyaev G. Yu.) Publ., pp. 70-72.
3. Kosenko A.P., Rodkina A.A. (2018) Osobennosti psikhologicheskogo vospriyatiya tsveta v kostyume [Features of Psychological Color Perception in Costume." Young Researcher: Challenges and Perspectives]. In: *Sbornik statei po materialam LXXIV mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Molodoi issledovatel': vyzovy i perspektivy»* [Proc. Int. Conf. "Young researcher: challenges and prospects"], vol. 21 (74). Moscow: Internauka Publ., pp. 15-18.
4. Makarova T.L., Gil'denshtern S.F. (2021) *Obraz, znak, simvol v sovremennoi modnoi illyustratsii* [Image, Sign, and Symbol in Contemporary Fashion Illustration]. Moscow: Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art).
5. Makarova T.L., Lakizenko E.D. (2020) Obraz tsvetka v sovremennom dizaine kostyuma [The Image of a Flower in Contemporary Costume Design]. *Kostyumologiya* [Costumeology], 1. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/21IVKL120.pdf> [Accessed 18/08/2023].
6. Mesyats S.V. (2016) Gete i ego «Uchenie o tsvete» [Goethe and His 'Theory of Colors']. *Anatomiya filosofii: kak rabotaet tekst* [Anatomy of Philosophy: How Text Works]. Moscow: YaSK Publ., pp. 475-506.
7. Moskovskaya Yu.A. (2020) Vliyanie tsveta na vizual'noe vospriyatie formy v kostyume [The Influence of Color on Visual Perception of Form in Costume.]. In: Piryazeva T.V. (ed.) *Sbornik nauchnykh trudov XVI Mezhdunarodnoi konferentsii, XIV Mezhdunarodnogo konkursa nauchnykh i nauchno-metodicheskikh rabot, VI konkursa Nauchnogo shkol'nogo soobshchestva «Sovremennye informatsionnye tekhnologii v obrazovanii, nauke i promyshlennosti»* [Proc. Int. Conf. "Modern Information Technologies in Education, Science, and Industry"]. Moscow: Ekon-Infom Publ., pp. 13-15.
8. Panksenov G.I. (2008) *Zhivopis'. Forma. Tsvet. Izobrazhenie* [Painting. Form. Color. Image], 2nd ed. Moscow: Akademiya Publ.
9. Pshenokova N.A. (2021) Rol' tsveta v kostyume [The Role of Color in Costume]. In: *Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh «Perspektiva-2021»* [Proc. Int. Conf. "Perspective-2021"]. El'brus: Ekspert Publ., pp. 366-368.
10. Shatunova T.S., Firsova Yu.Yu. (2019) Dinamika formy i tsveta: kostyum v stile avangard [Dynamics of Form and Color: Avant-Garde Style Costume." Social and Humanitarian Issues of Education and Professional Self-Realization (Social Engineer-2019)]. In: *Sbornik materialov Vserossiiskoi konferentsii molodykh issledovatelei s mezhdunarodnym uchastiem «Sotsial'no-gumanitarnye problemy obrazovaniya i professional'noi samorealizatsii»* [Proc. All-Russian Conf. "Social and Humanitarian Issues of Education and Professional Self-Realization (Social Engineer-2019)"]. Moscow: Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art), pp. 214-216.