

**СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВТОРСКОЙ
КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «ЭХО ЭРМИТАЖА»
SEMIOTIC ANALYSIS OF THE AUTHOR'S COLLECTION
OF WOMEN'S CLOTHING "ECHO OF THE HERMITAGE"**

**Захарчук Н.С., Попова А.В.
Zakharchuk N.S., Popova A.V.**

*Витебский государственный технологический университет, Беларусь
Vitebsk State Technological University, Belarus
(e-mail: sashka_20@mail.ru)*

Аннотация: в статье рассматривается женский костюм как универсальный элемент семиотической системы. Изучены теоретические исследования в данном направлении. Проведен семиотический анализ коллекции женской одежды «Эхо Эрмитажа» как средство передачи информации символизирующийся через цвет, форму, декор и ткань.

Abstract: the article considers the women's costume as a universal element of the semiotic system. Theoretical studies in this area have been studied. A semiotic analysis of the Hermitage's Echo collection of women's clothing as a means of transmitting information is carried out, symbolized through color, shape, decor and fabric.

Ключевые слова: семиотика костюма, семиотический анализ, женская одежда, натуральная ткань, символ, мотив, хромотемы, архитектемы, формообразование.

Key words: semiotics of costume, semiotic analysis, women's clothing, natural fabric, symbol, motif, chromotemes, architectotemes, form-building.

Женский костюм является эстетическим элементом, определяющим важную дизайнерскую роль при его конструировании. Он содержит в себе множество формообразующих элементов, которые оказывают большое влияние на создание формы костюма в целом и его дизайна, подчиняясь не только общим тенденциям процесса формообразования, но имея особенности, обусловленные спецификой женского костюма [1].

Семиотическому и культурологическому рассмотрению моды, костюма, через эволюционистский, социальный, функциональный, психологический, психоаналитический подходы, посвящены работы Э. Тайлора, Г. Зиммеля, А. Кребера, Р. Барта, М. Маклюэна, О. Вайнштейн, Л. Горалик, Г.Г. Почепцова, Х. Ортеги-и-Гассета, Юнийя Кавамуры, А.Б. Гофмана, Л.В. Петрова, С.Т. Махлиной, В.В. Давыдовой, Е.В. Нестеренко, Ф. Дэвиса, Дж. С. Флюгеля, Р. Кенига, Г. Блумера, Ж. Бодрийяра [7].

Крёбер А. Л. и Ричардсон Д. и другие писали, что на костюм очень сильно влияет мода. Мода оказывает большое влияние на человека, а именно на его эстетические, моральные, идеологические взгляды, на предпочтения в сфере

быта. Но больше всего это влияние проявляется во внешнем виде человека, что находит отражение в выборе одежды [4].

Богатырев Г. предложил рассматривать костюм как вид семиотической системы. В нем он выделил утилитарную, социально-половую, моральную, возрастную и эстетическую функцию, что особенно ярко демонстрирует народный стиль одежды. Народный костюм представляет визуальный план культуры. Это относится к одежде любого этноса. В ней все семиотизировано: ткань, цвет, украшения. Значимая функция костюма – знаковая, так как он сообщает окружающим важнейшую информацию о человеке: его социальном статусе, политических пристрастиях, религии, эстетическом вкусе, культуре и является неотъемлемой частью социокультурного информационного поля, которая представляет собой совокупность предметов одежды, обуви, аксессуаров и их выразительных средств – цветовой гаммы, фактуры, формы, деталей [4].

Цель исследования – осуществить семиотический анализ коллекции женской одежды «Эхо Эрмитажа» как знаковой системы, раскрывающей его коммуникативные, культурные и социальные значения, что позволит выяснить, как организовано сообщение, что оно выражает и с помощью каких элементов, помогает понять идеи и глубинные смыслы. Коллекция женской одежды «Эхо Эрмитажа» представляет собой синтез архитектурных и художественных элементов, вдохновленных Государственным Эрмитажем (Рис. 1) [2]. Целевая аудитория проектируемой коллекции – девушки в возрасте от 18 до 35 лет.

Рисунок 1. Эскизный проект авторской коллекции женской одежды «Эхо Эрмитажа»

Мотив коллекции «Эхо Эрмитажа» заключается в исследовании и интерпретации взаимосвязи между модой, искусством и архитектурой, вдохновленной историей и культурным наследием одного из крупнейших художественных и историко-культурных музеев постсоветского пространства. Коллекция стремится создать диалог между прошлым и настоящим, используя цветовые палитры, формы и текстуры, которые отражают эстетические и символические элементы, присущие архитектуре. Основная идея заключается в том, что мода может служить не только средством самовыражения, но и носителем культурных значений, способным передавать историю и эмоциональные переживания через визуальный язык. «Эхо Эрмитажа»

стремится показать, как современная мода может быть вдохновлена историей и как она продолжает эволюционировать, сохраняя связь с культурными корнями.

Риторика коллекции «Эхо Эрмитажа» представляет собой комплексный «многослойный» процесс, в котором мода становится средством для передачи глубоких смыслов, историй и эмоций, связывая современность с культурным наследием.

Символ, заложенный в название проектируемой коллекции.

Эхо – персонаж древнегреческой мифологии. Горная нимфа ореада, с именем которой в древнегреческой мифологии связывали природное явление эхо – отражение звука, например при крике в горах. С Эхо связаны несколько отличных друг от друга вариантов мифа [3]. Согласно наиболее распространённому, нашедшему, в том числе отображение в литературной обработке Овидия, нимфа отвлекала Геру именно в те моменты, когда та собиралась поймать Зевса во время измены. Верховная богиня возмутилась. Эхо была лишена способности вести беседу, однако ей оставили возможность повторять слова за другими. Позже Эхо полюбила Нарцисса, однако была им отвергнута. Она начала чахнуть и истаяла, оставив лишь голос. Нарцисс был наказан за высокомерие и то, как поступил с Эхо и другими девушками. Он полюбил своё отражение в воде, причём так сильно, что не мог отойти от него ни на шаг и умер от голода и страданий [3].

Определение коннотации – слово «эхо», используемое в контексте проектирования модного продукта как «ритм», «повторение», «наслоение». Кинемы – уверенная в себе девушка, которая стремится к женственности и самовыражению через моду. Хромомемы – знаки в цветовом решении проектируемой коллекции (Рис. 2) [1].

Рисунок 2. Цветовая палитра проектируемой коллекции

Салатовый цвет. Символика: природа, свежесть, обновление. Салатовый цвет может ассоциироваться с весной и возрождением, а также с элементами природы, которые часто присутствуют в искусстве.

Значение в коллекции: этот цвет может символизировать связь между природой и искусством, подчеркивая гармонию и баланс. Он также может отражать современное восприятие моды, как чего-то динамичного и меняющегося [3].

Белый цвет. Символика: чистота, невинность, элегантность. Белый цвет также ассоциируется с классической архитектурой, особенно с мраморными колоннами и фасадами Эрмитажа.

Значение в коллекции: использование белого цвета может символизировать возвышенность и утонченность, подчеркивая идею о том, что мода может быть искусством. Белый также может служить фоном, на котором акцентируются другие цвета и текстуры.

Коричневый цвет. Символика: земля, стабильность, традиции. Коричневый цвет может ассоциироваться с историческими аспектами, такими как дерево и камень, которые являются важными элементами архитектуры. Значение в коллекции: коричневый цвет может подчеркивать связь с историческим контекстом, придавая коллекции ощущение глубины и прочности. Он может также символизировать связь с прошлым, что соответствует концепции как отголоска истории.

Архитектуры – архитектура и интерьер Эрмитажа как источник вдохновения для создания конструкций новых моделей одежды.

Формообразование: одежда включает в себя элементы, напоминающие архитектурные детали Эрмитажа, такие как строгие линии, симметричные силуэты и многослойность. Эти формы могут создавать визуальный эффект «эхо», отражая архитектурные особенности в дизайне.

Текстуры: использование натуральных тканей (лен, льновискоза, хлопок) создающих контраст и глубину [5]. Текстуры могут быть интерпретированы как отголоски исторических материалов, используемых в архитектуре и искусстве, что добавляет дополнительный слой значимости (рис. 3).

Узоры: геометрические узоры символизируют порядок, гармонию, рациональность [6]. В коллекции будут применены авторские рисунки, разработанные для создания жаккардовых котонизированных льносодержащих материалов.

Рисунок 3. Жаккардовые ткани с рисунком на основе мотивов Государственного Эрмитажа

Авторская коллекция «Эхо Эрмитажа» является ярким примером того, как мода может служить средством для передачи культурных и исторических значений. Цвета, формы и текстуры в этой коллекции работают вместе, создавая многослойный семиотический смысл, который отражает как красоту, так и сложность искусства и архитектуры. Эта коллекция не только одевает, но и рассказывает историю, создавая мост между прошлым и настоящим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимова Л.В., Семиотика как знаковая система костюма // Сервис Plus. – 2012. – № 4. – С. 94–99. – Библиогр.: с. 22–27
2. Захарчук Н.С., Попковская Л.В. Авторская коллекция как система художественных образов // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2024. – № 1. – С. 839-841.
3. Минин С.Н., Захарчук Н.С. Народный костюм как источник вдохновения молодых дизайнеров // Материалы докладов 54-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов: Материалы

докладов конференции. В 2-х томах, Витебск, 28 апреля 2021 года. Том 2. – Витебск: «ВГТУ», 2021. – С. 107-110.

4. Митряева Е.Ю. Семиотика костюма в истории моды // Студенческие научные исследования. 2014. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://student.snauka.ru/2014/04/2195> (дата обращения: 17.01.2025).

5. Попова А.В. Инновации и актуальность развития эко-сумки, как направления экологичной моды // Сборник материалов I Международ. научно-практической конференции, посв. Ф.М. Пармону. Москва, 2021. – С. 200–205

6. Samutsina N, Abramovich N. Simulation and visualization of one-and-a-half-layer fabrics. AIP Conference Proceedings: International conference on textile and apparel innovation (ICTAI 2021), Vitebsk, 08–10 June 2021, Vol. 2430. Vitebsk: AIP PUBLISHING; 2022. p.020004.

7. Ян Цзя, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии: Семиотика моды (костюма) в контексте межкультурной коммуникации / Ян Цзя // Иваново. – 2011. – 17 с.

©Захарчук Н.С., Попова А.В., 2025 г.

УДК 391: 687.01

**ИРОНИЯ, ЦИТИРОВАНИЕ, ПАСТИШ: ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ
ПРИЕМЫ В РАБОТЕ С РУССКИМ НАРОДНЫМ КОСТЮМОМ
IRONY, QUOTATION, PASTICHE: POSTMODERN TECHNIQUES IN
WORKING WITH RUSSIAN FOLK COSTUME**

**Иванова В.Н.
Ivanova V.N.**

*Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Ленинградской области «Гатчинский государственный университет», Гатчина
Gatchina State University, Gatchina, Leningrad Region State Autonomous
Educational Institution of Higher Education
(e-mail: varvard_666@mail.ru)*

Аннотация: *Статья посвящена исследованию влияния постмодернизма на русский народный костюм и вопросам сохранения культурного наследия в контексте современных тенденций на примере кинокартин XXI века. Проанализированы приемы, которые трансформируют символическое значение традиционного костюма и создают новые интерпретации культурных кодов. В статье рассматриваются ирония, цитирование и игра с традицией. Выявляются потенциальные риски искажения исторической достоверности, утраты аутентичности и нарушения этических норм при некорректном использовании элементов народного костюма. Наряду с этим, рассматриваются возможности для инновационного переосмысления наследия и стимулирования интереса к традиционной культуре.*