УДК 687.01

ЦВЕТОВАЯ И ФАКТУРНАЯ СЕМИОТИКА В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ КОЛЛЕКЦИИ «DARK CEREMONY»: ОТ СТИЛЕВОГО КОНФЛИКТА К СИНТЕЗУ
COLOR AND TEXTURAL SEMIOTICS IN THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE «DARK CEREMONY» COLLECTION: FROM STYLISTIC CONFLICT TO SYNTHESIS

Захарчук Н.С., старший преподаватель, Купреенко П.А., студент
Zakharchuk N.S., Senior Lecturer, Kupreenko P.A., Student

Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Vitebsk State Technological University, Vitebsk, Republic of Belarus
(e-mail: melopaque@gmail.com)

Аннотация: *В статье на примере авторской коллекции «Dark Ceremony» анализируется роль цветовой и фактурной семиотики в создании многослойного нарратива. В отличие от традиционного подхода, акцентирующего стилевой синтез, в данном исследовании раскрываются архетипические значения черно-белой гаммы и тактильных свойств кожи, атласа и вельвета. Рассматривается не только конфликт классического и байкерского стилей, но и их глубинное единство через категории «контроля» и «свободы». Работа демонстрирует, как концептуальное проектирование, основанное на семиотическом анализе, повышает коммуникативную плотность костюма.*

Annotation: *The article, using the example of the author's collection «Dark Ceremony», analyzes the role of color and textural semiotics in creating a multi-layered narrative. In contrast to the traditional approach focusing on stylistic synthesis, this study reveals the archetypal meanings of the black-and-white palette and the tactile properties of leather, satin, and velvet. Not only is the conflict between classic and biker styles examined, but also their deep unity through the categories of «control and freedom». The work demonstrates how conceptual design based on semiotic analysis increases the communicative density of costume.*

Ключевые слова: *концептуальное проектирование, семиотика костюма, цветовая символика, фактура, байкерский стиль, классический стиль.*

Key words: *conceptual design, costume semiotics, color symbolism, texture, biker style, classic style.*

Современное проектирование костюма требует от дизайнера не только владения конструкторско-технологическими навыками, но и умения выстраивать целостный смысловой нарратив. Кросс-дисциплинарный подход, активно внедряемый в обучение специалистов легкой промышленности, позволяет соединить образное мышление, культурологический анализ и работу с материальной базой [1]. Однако за рамками многих исследований остается вопрос о том, как именно цвет и фактура становятся самостоятельными носителями архетипических смыслов, а не только иллюстрацией авторского замысла.

Цель исследования – на примере авторской коллекции «Dark Ceremony» выявить механизмы семиотической работы цвета и материалов, а также пока-

зать, как стилевой конфликт между классикой и байкерской эстетикой разрешается в синтез через обращение к универсальным категориям «контроль – свобода», «защита – уязвимость».

Объект исследования – концепция коллекции «Dark Ceremony», предмет – цветовые и фактурные коды как инструменты репрезентации метафоры «элегантной мощи». В отличие от исходного подхода, в данном исследовании акцент смещается с простого перечисления свойств материалов на анализ их семиотической функции в структуре коллекции как ритуала.

Центральная метафора коллекции – личная церемония женщины, обретающей внутреннюю силу. Черно-белая гамма здесь не сводится к модному монохрому, а отсылает к архетипическим оппозициям: свет и тьма, жизнь и смерть, явное и скрытое. Черный цвет выступает символом защиты, тайны, силы, но также и траура по прежней уязвимости. Белый – знак чистоты, начала, но и пустоты, которую предстоит заполнить. Их контраст создает напряжение, которое снимается только через процесс «церемонии» – трансформации героини (рис. 1).

Рис. 1. Авторская коллекция женской одежды «Dark Ceremony» (дизайнер – Полина Купреенко)

На этапе начального проектирования создан двухчастный мудборд [2]. Первая часть визуализировала абстрактные категории: «элегантную мощь», тактильный контраст, архитектурный крой, байкерскую символику, а также цветовые оппозиции в виде фотографий ночного города, разрушенных колонн и зеркальных поверхностей. Вторая часть переводила метафоры в плоскость эскизов, выкроек и фактурных выкрасок.

Семантика ключевых материалов коллекции выходит за рамки их физических свойств (табл. 1). Кожа – не просто «броня», но и отсылка к мифологии кентавра (получеловек-полузверь), к идее приручения дикой силы. Атлас,

появляющийся лишь в кульминационных моментах (шлейф кожаного платья), символизирует «открытие» – момент, когда броня становится проницаемой для света. Вельвет, в отличие от классической костюмной шерсти, добавляет домашнюю интеллигентность, смягчая агрессию байкерских форм.

Таблица 1. Семиотическая нагрузка материалов и цвета в коллекции «Dark Ceremony»

Семиотический уровень	Кожа	Атлас	Вельвет	Черный / Белый
Архетипический	сила, защита, кожа как граница «я»	свет, текучесть, жертвенность	теплота, память, уют дома	тьма/свет, инициация, амбивалентность
Стилевой код	байкерская брутальность, трансгрессия	церемониальный, сакральный	интеллигентская классика	графичность, минимализм
Тактильная метафора	«закрытость»	«открытость»	«обволакивание»	визуальный пульс

Конфликт двух стилевых миров – классического и байкерского – разворачивается не на уровне отрицания, а на уровне дополнительности. Классический жакет задает «рамку», вертикаль контроля, дисциплину. Косуха и асимметричная кожанка вносят горизонталь движения, разрыв симметрии. Их соединение в одном образе порождает напряжение, которое находит разрешение в платье, объединяющем брутальную кожу и струящийся атлас. Этот синтез напоминает принцип гегелевской триады: тезис (классика – порядок), антитезис (байкер – свобода), синтез (элегантная мощь – свобода в порядке).

Практическая значимость исследования состоит в демонстрации того, как осмысленная работа с цветовой семиотикой и тактильным конфликтом превращает авторскую коллекцию в визуальный нарратив, считываемый на дорефлексивном уровне.

Опыт проектирования «Dark Ceremony» подтверждает, что даже монохромная гамма при грамотном фактурном разнообразии способна передавать сложные эмоциональные состояния. Дальнейшие перспективы видятся в разработке методики квантификации семантической насыщенности коллекции через опросные листы зрительского восприятия.

Библиографический список

1. Захарчук, Н. С. Кросс-дисциплинарный подход к проектированию одежды в системе «Авторская коллекция» / Н. С. Захарчук, Л. В. Попковская // Материалы и технологии. – 2024. – № 2(14). – С. 68-81. – DOI 10.24412/2617-149X-2024-2-68-81.
2. Сидоренко, О. И. Определение концепции коллекции одежды и создание мудборда на этапе начального проектирования / О. И. Сидоренко, О. В. Пищинская // Инновации и современные технологии в индустрии моды : материалы VII Всерос. науч.-практ. конф., Новосибирск, 22 мая 2025 г. – М. : РГУ им. А. Н. Косыгина, 2025. – С. 202-206.