УДК 7.097:004.9

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АВТОРОМ И ЗРИТЕЛЕМ В ИНДУСТРИИ МОДЫ
DIGITAL TECHNOLOGIES AS VISUAL COMMUNICATION BETWEEN AUTHOR AND VIEWER IN THE FASHION INDUSTRY

Захарчук Н.С., старший преподаватель, Титова А.А., студент
Zakharchuk N.S., Senior Lecturer, Titova A.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 рассматривается эволюция использования цифровых технологий в модных показах как средства визуальной коммуникации между дизайнером и зрителем. На примере показов Александра Маккуина, Хуссейна Чалаяна, Burberry, Coperni и Balenciaga анализируются технологические инновации (голограммы, LED-экраны, 3D-печать, виртуальная реальность) и их влияние на восприятие коллекций. Делается вывод о трансформации традиционного дефиле в мультимедийное шоу, стирающее границы между физическим и цифровым пространством.*

Annotation: *The article examines the evolution of the use of digital technologies in fashion shows as a means of visual communication between the designer and the viewer. Using the examples of shows by Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Burberry, Coperni and Balenciaga, technological innovations (holograms, LED screens, 3D printing, virtual reality) and their impact on the perception of collections are analyzed. The conclusion is made about the transformation of the traditional catwalk show into a multimedia performance that blurs the boundaries between physical and digital space.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, модные показы, визуальная коммуникация, голограммы, виртуальная реальность.*

Key words: *digital technologies, fashion shows, visual communication, holograms, virtual reality.*

Современная индустрия моды все чаще обращается к цифровым технологиям как к инструменту, расширяющему возможности визуальной коммуникации между автором коллекции и зрителем. Традиционный показ перестает быть простой демонстрацией одежды – он превращается в мультимедийный перформанс, где свет, звук, голография, 3D-модели и виртуальная среда становятся полноправными средствами выражения авторского замысла.

Одним из «пионеров» в использовании цифровых и театральных технологий был Александр Маккуин. Основными средствами раскрытия его идей являлись не только цвет, материал и форма костюма, но и макияж, прическа, походка моделей, декорации подиума. 25 февраля 1998 года в помещении бывшего автобусного депо на Гатлифф-Роуд состоялся показ коллекции «Joan» (осень-зима 1998/99). Зрители увидели отсылки к Жанне д'Арк и Агнессе Сорель. Впечатление создавалось демоническое: красные глаза моде-

лей, винные и алые тона одежды, а финальный выход девушки в образе Жанны, извивающейся в кольце огня, ошеломил публику (рис. 1) [1].

Рис. 1. Показ коллекции Александра Маккуина сезона осень-зима 1998/99 под названием «Joan»

Другим знаковым событием стал показ весенней коллекции «Voss» в 2001 году. Гости прибывали в слабо освещенный гараж под саундтрек, имитирующий дыхание и сердцебиение, и рассаживались напротив огромного зеркального куба. В течение часа, пока шоу задерживалось, собравшиеся были вынуждены смотреть на свои отражения – так Маккуин заставлял индустрию моды взглянуть на самих себя. Когда куб засветился изнутри, зрители увидели комнату, похожую на психиатрическую палату, где модели с туго обмотанными муслином головами растерянно бродили, имитируя психические расстройства (рис. 2, 3) [2].

Рис.2. Показ весенней коллекции «Voss», 2001 год (комната с кубом)

Рис. 3. Показ весенней коллекции «Voss», 2001 год (модели в бинтах)

6 октября 2009 года показ коллекции «Атлантида Платона» весна/лето 2010 стал первым в истории показом мод, транслировавшимся в прямом эфире. Мастодонт фэшн-критики Сьюзи Менкес назвала это шоу «самой впечатляющей революцией в моде XXI века» [3].

Важным шагом в развитии цифровой коммуникации стала презентация коллекции Хуссейна Чалаяна «Airborne» в 2007 году. Под звуки грома из темноты появилась модель в платье, оснащенном 15 тысячами светодиодов. На экране, покрывающем платье, демонстрировалась пикселизированная сетка, вдохновленная городскими пейзажами и изображениями из Google Earth (рис. 4) [4].

Рис. 4. Презентация коллекции Хуссейна Чалаяна «Airborne», 2007 год

Революционные изменения произошли в 2020-х годах. На Неделе моды в Париже в 2023 году Coperni представила инновационный дизайн с использованием струйной технологии Fabrican. Группа специалистов под руководством испанского дизайнера Манеля Торреса распылила хлопковые волокна прямо на обнаженное тело модели, создав платье минималистичного кроя. Распыляемый материал затвердевает при контакте с воздухом, позволяя придать ему любую форму (рис. 5) [5].

Рис. 5. Показ Coperni, 2023 год (создание платья распылением)

Одним из ярких примеров гибридного формата стал показ BALENCIAGA 2021 года, который представил как виртуальную, так и физи-

ческую коллекцию, продемонстрировав их в цифровом шоуруме, офлайн-магазине и внутри видеоигры Afterworld. Все 3D-визуализации, использованные для проектирования изделий, могут быть задействованы в маркетинговых кампаниях, для создания видеороликов, а также внедрены в качестве скинов в игры и метавселенные (рис. 6) [6].

Рис. 6. Показ BALENCIAGA в виртуальном пространстве, 2021 год

Таким образом, цифровые технологии радикально трансформировали визуальную коммуникацию между автором и зрителем в индустрии моды. Современные показы перестали быть линейной демонстрацией одежды – они превратились в публичные зрелища, провокационные, феерические шоу, которые можно наблюдать в виртуальном пространстве, а также дали зрителю возможность стать участником процесса. Модная индустрия определяет коммуникацию в цифровой сфере как один из наиболее эффективных способов взаимодействия брендов и потребителей, что подтверждают примеры использования голограмм, LED-экранов, 3D-печати и виртуальной реальности.

Библиографический список:

1. Легендарных показов Alexander McQueen [Электронный ресурс] / https://umagazine.ru/ Режим доступа: https://umagazine.ru/news/6-legendarnykh-pokazov-alexander-mcqueen-epokhi-li-makkuina/ Дата доступа: 03.04.2026.
2. История показа Alexander McQueen весна-лето 2001 [Электронный ресурс] / https://theblueprint.ru/ Режим доступа: https://theblueprint.ru/fashion/history/voss-mcqueen-2001. Дата доступа: 03.04.2026.
3. Все, что нужно знать об Александре Маккуине [Электронный ресурс] / https://theblueprint.ru/ Режим доступа: https://theblueprint.ru/fashion/lichnost/alexander-mcqueen. Дата доступа: 03.04.2026.
4. Знаковые моменты из коллекций Хуссейна Чалаяна [Электронный ресурс] / https://mcmag.ru/ Режим доступа: https://mcmag.ru/chalayan-10-samyh-yarkih-pokazov-brenda/ Дата доступа: 03.04.2026.
5. New ways of fashion presentation in the digital age period [Электронный ресурс] / https://www.researchgate.net/ Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/370191981_New_ways_of_fashion_presentation_in_the_digital_age_period Дата доступа: 03.04.2026.
6. Шоу Balenciaga осень-зима 2021/2022 [Электронный ресурс] // https://vogue.ua/ Режим доступа: https://vogue.ua/ru/article/vogueman/brend/chto-nuzhno-znat-o-shou-balenciaga-osen-zima-2021-2022-42938.html Дата доступа: 03.04.2026.