

DOI: <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2020-57-282-292>

УДК 7.045

ББК 85.126

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2020 г. Е. Д. Лакизенко
г. Москва, Россия

© 2020 г. Т. Л. Макарова
г. Москва, Россия

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛА «ПТИЦА» В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ 2009–2019 ГГ.

Аннотация: В статье рассмотрены основные значения амбивалентного образа «птица» и проведено его комплексное исследование в коллекциях ведущих домов моды за 2009–2019 гг. Выделены основные виды птиц, которым отдают свое предпочтение дизайнеры. Символ «птица» получил широкое распространение в мифологии и по праву считается одним из самых мистических и древних. Образ птицы также широко представлен в символике и эмблематике, чаще всего рассматривается как добрый и благоприятный символ, ассоциирующийся с воздушной средой, свободой, легкостью, связью с творцом и создателем. В зависимости от вида птицы, символ может иметь различные трактовки. В дизайне костюма символ «птица» за последние 10 лет пережил эволюционные изменения. От прямой трактовки и использования настоящих перьев дизайнеры переходят к ассоциативным приемам: ненавязчивые аппликации, воздушные, полупрозрачные ткани, легкие плиссировки и обилие складок. Символ «птица» читается как в цельных образах, так и в деталях, аксессуарах, которые дополняют его.

Ключевые слова: коллекции дизайнеров 2009–2019, символ в костюме, образ «птица», сказочные образы.

Информация об авторах:

Елизавета Дмитриевна Лакизенко — магистрант, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, 117997 г. Москва, Россия. E-mail: tambria@mail.ru

Татьяна Львовна Макарова — доктор искусствоведения, профессор, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, 117997 г. Москва, Россия. ORCID ID: 0000-0002-5251-3225. E-mail: 2710tln@list.ru

Дата поступления статьи: 13.11.2019

Дата публикации: 28.09.2020

Дата цитирования: Лакизенко Е. Д., Макарова Т. Л. Анализ использования символа «птица» в дизайне костюма из коллекций 2009–2019 гг. // Вестник славянских культур. 2020. Т. 57. С. 282–292. DOI: <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2020-57-282-292>

Существует огромное количество знаков и символов, которые пришли к нам из глубокой древности. С течением времени изменялись их трактовки. Часть утрачи-

вала значение и погружалась в забвение, давая возможность появлению новых семантических интерпретаций [2; 4]. Одно оставалось неизменным — желание человека наделять предметы вокруг потаенным смыслом.

Творчество — негласная передача человеком своих мыслей, эмоций, переживаний и идей. Любая картина, скульптура, предмет костюма и даже здание выражают мировосприятие творца, которое мы способны «прочитать» через символы и образы, наполняющие любое произведение искусства.

Дизайнеры костюма пользуются обширной палитрой образов, чтобы наполнить каждое изделие не только смыслом, но и душой. В зависимости от сезона и года меняются вкусовые предпочтения общества. Именно поэтому происходит и постоянное изменение символики в коллекциях.

Однако все же существуют образы и символы, не теряющие свою актуальность на протяжении уже многих десятилетий. Одним из таких образов и символов является «птица».

Звездное небо, лесная чаща, глубины океана, многолюдный мегаполис... Куда бы ни завела тернистая дорожка судьбы, мы «читаем» окружающую реальность через ассоциативные связи, наделяем события и явления конкретными названиями, иногда отличающимися от их прямого значения, — так рождаются символы.

Художники, писатели и режиссеры общаются с публикой посредством передачи своих идей через ассоциации — знаки и символы. Их грамотное использование максимально упрощает процесс правильного восприятия первоначальной задумки автора общественностью.

Так как символ обращается не только к нашему разуму, но и к чувствам человека, его подсознанию, его ассоциативные значения часто зависят от эпохи, временного промежутка, религии и веры. Однако в процессе глобализации символы, имеющие значение только в одной культуре, стали общемировыми. В рамках проектно-исследовательской работы было принято решение провести анализ использования символа «птица» в дизайне костюма.

С самых ранних времен взор человека был направлен в небо. Воздушная стихия манила и восхищала, а птица являлась символом отделения духовного начала от земного. Образ птицы широко представлен в символике и эмблематике, чаще всего рассматривается как добрый и благоприятный символ, ассоциирующийся с воздушной средой, свободой, легкостью, связью с Создателем. В зависимости от вида птицы, символы отличаются своей трактовкой [1, с. 4–7].

Одним из древнейших является образ орла, отождествляемый многими культурами с солнцем. Орел с широко раскинутыми крыльями символизирует свободу, силу, непоколебимость, гордость и смелость. Орел в воздухе считается самой могущественной птицей, несомненным авторитетом, наделенным безграничной властью (рисунок 1).

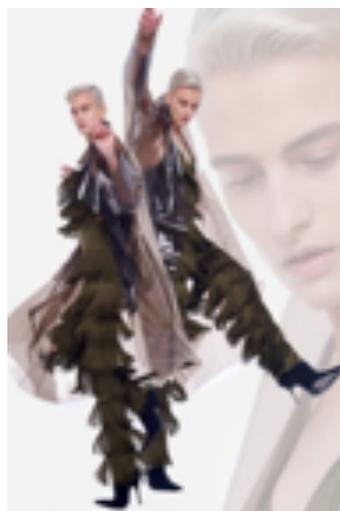

Рисунок 1 – Norma Camali, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Нью-Йорк

Figure 1 – Norma Camali, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, New York

Самым мистическим символом является ворон — посредник между тремя мирами, «вещая» птица, способная предсказывать будущее. За его способность к предвидению почитается в Тибете как солярный символ, связанный со стихией воздуха. В современной глобальной культуре черный ворон, как птица, питающаяся падалью, неразрывно связан со смертью, злым роком, мраком и унынием (рисунок 2).

Рисунок 2 – Stine Goya, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Копенгаген
Figure 2 – Stine Goya, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, Copenhagen

Символом пацифизма, окончания войны, свободы от конфликтов и перехода к спокойствию и миру в современном понимании является голубь. В религиозной трактовке он символизирует связь с божественным, благословение свыше (рисунок 3).

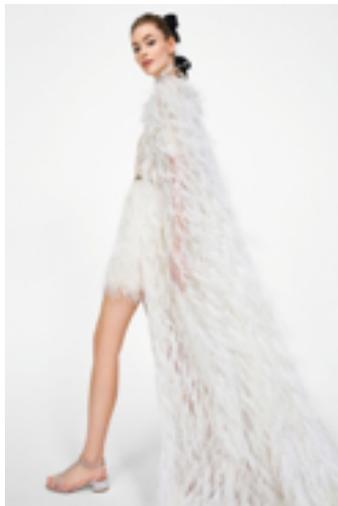

Рисунок 3 – Jenny Packham, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Париж
Figure 3 – Jenny Packham, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, Paris

Наиболее любимым символом в наше время является сова. Олицетворение опустошения, несчастья, дождя и тьмы в египетской системе иероглифов, в индуизме — владычица царства мертвых, в Китае же ассоциировалась с молнией и громом, также с летним солнцестоянием (рисунок 4).

Рисунок 4 – Moncler 4 Simone Rocha, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Милан
Figure 4 – Moncler 4 Simone Rocha, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, Milan

В поздней Античности и средних веках сова служила предвестницей бед и разочарований и в то же время была символом превосходства над страхом тьмы, а значит, и злых духов, ведьм и колдунов. Таким образом, символ «сова» имеет амбивалентное значение.

«Лебедь» — сочетание воздушной и водной стихии — считается птицей поэтов. Существует поверье, что душа человека может странствовать по миру в образе лебедя. В зависимости от цвета, птица несет разную смысловую нагрузку: белый лебедь — символ красоты, чистоты, целомудрия, благородства, мудрости, совершенства; черный лебедь — смерть, одиночество, утрата. Самые преданные представители птичьего мира, пара лебедей — символ брака, невероятной любви и верности, неподвластной времени (рисунок 5).

Рисунок 5 – Alessandra Rich, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Париж
Figure 5 – Alessandra Rich, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, Paris

В основе образа «петух» лежит его неразрывная связь с небесным светилом; как земной образ небесного огня, он выступает в роли предвестника солнца и его проводника в определенном временном промежутке.

Как и в случае с лебедем, разделяют значения символа в зависимости от цвета птицы: красный петух — огненный символ солнца, позитивной энергии, плодородия,

всепоглощающих эмоций и страстей; черный связан с водной стихией, подземным миром, тьмой, ему приписывают способности воскрешать мертвых и связывают с циклом возрождения жизни (рисунок 6).

Рисунок 6 – Peter Pilotto, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Лондон

Figure 6 – Peter Pilotto, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, London

Символика декоративной птицы — павлина — связана в основном с ее внешним видом. От луны и солнца до бесконечного космического пространства звездных вселенных — этот образ сочетает в себе весь спектр астральной символики. Особенности расцветки связывают птицу с символикой глаза в ее как позитивном, так и негативном значении: созерцание, любование, предсказание; несчастье, убытки, бесплодие, нищета, «дурной глаз». Из-за манеры поведения птицы символ зачастую связывают с беспокойной водой, грозами, дождем, бурей, также он соответствует сумеркам, является переходной ступенью для образа феникса (рисунок 7).

Рисунок 7 – Romance was born, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Париж

Figure 7 – Romance was born, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, Paris

Универсальный символ бессмертия и возрождения, последовательность перехода от разрушения к восстановлению, новому рождению, выражает в себе образ «феникса». Солнечный символ божественной царской власти берет свое начало в далеком прошлом, где чаще всего олицетворял справедливость, могущество, кротость и добродетель. В алхимии считается символом философского камня (рисунок 8).

Рисунок 8 – Christian Cowan, осень/зима 2019/2020, ready-to-wear, Неделя моды, Нью-Йорк

Figure 8 – Christian Cowan, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, New York

Большое распространение образ птицы получил в русских народных сказках «Журавль и цапля», «Воробей и курица», «Жар-птица и Василиса-царевна», «Орел и ворона», «Смерть петушка», «Собака и Дятел», в творчестве наших соотечественников и зарубежных писателей: «Сорочьи сказки» А. Н. Толстого, «Орел-меценат» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Соловей» Г. Х. Андерсена, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С. Лагерлефа, «Сказка о мышке, птичке и колбасе», «Семь воронов», «Король дроздовик», «Диковинная птица», «Золотой гусь» Братьев Гримм, «Синяя птица» М. Метерлинка.

Уже многие годы подряд, вдохновляясь сказочными пернатыми, дизайнеры создают модели, пропитанные таинственной атмосферой волшебства (рисунок 9).

Рисунок 9 – Maison Margiela, весна/лето 2019, couture, Неделя моды, Париж

Figure 9 – Maison Margiela, autumn/winter 2019/2020, ready-to-wear, Fashion week, Paris

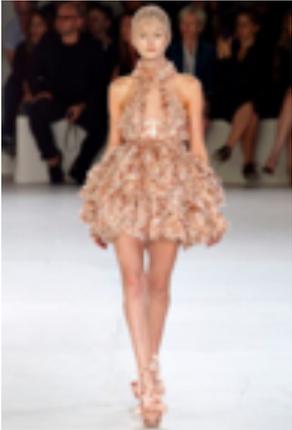
Каждый образ наполнен духом свободы, силы и женственности, проецируемой комплексом воспоминаний, в котором значительную роль играют сказки, как первые вестники становления понимания окружающего мира [3]. Через призму эпох модельеры читают символы, отшлифованные временем, и говорят с нами на языке веков, подвластных лишь нашему подсознанию.

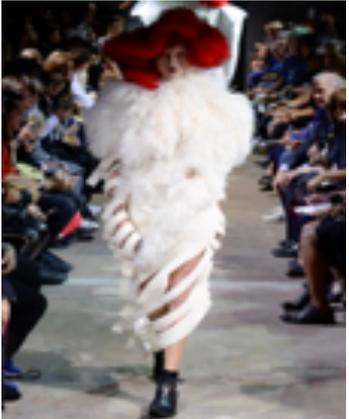
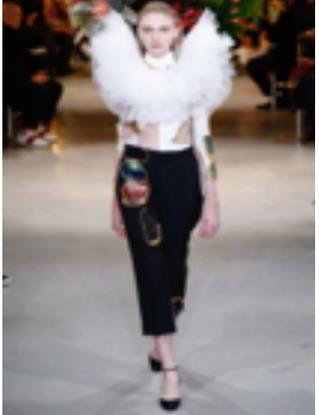
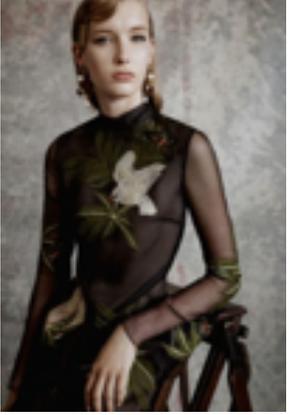
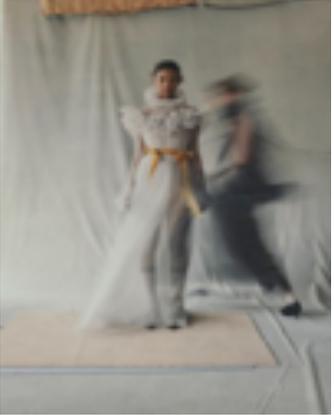
В рамках исследования образа «птица» в работах ведущих домов моды была создана комплексная подборка иконического материала за одиннадцать лет (таблица 1).

Таблица 1 – Комплексный анализ исследования сказочного образа «Птица» в коллекциях ведущих домов моды 2009–2019 гг.

Table 1 – Comprehensive analysis of the fairy-tale image “Bird” in collections of the leading fashion houses 2009–2019

Образ «Птица»			
№ п/п	Реализация в материале	Автор	Год
1	2	3	4
1		Alexander McQueen Ready-to-wear Париж	Весна/лето 2009
2		Comme des Garçons Ready-to-wear Париж	Весна/лето 2010
3		Alexander McQueen Ready-to-wear Париж	Весна/лето 2011

4		Alexander McQueen Ready-to-wear Париж	Весна/лето 2012
5		AF_Vandevorst Ready-to-wear Париж	Осень/зима 2012–2013
6		Erdem Ready-to-wear Париж	Весна/лето 2014
7		Erdem Ready-to-wear Лондон	Весна/лето 2015

8		<p>Comme des Garçons Ready-to-wear Париж</p>	<p>Осень/зима 2015–2016</p>
9		<p>Viktor & Rolf Ready-to-wear Париж</p>	<p>Весна/лето 2017</p>
10		<p>Erdem Resort Лондон</p>	<p>Весна/лето 2018</p>
11		<p>Erdem Resort Лондон</p>	<p>Весна/лето 2019</p>

Выводы

- 1 Амбивалентный символ «птица» получил широкое распространение в мире моды. Каждый образ, созданный модельерами, наполнен яркими красками и пастельными оттенками, вторящими разнообразию видов существующих пернатых.
- 2 Свобода образов подчеркивается невесомой тканью, особые акценты (цвет, перья, вышивки, символика птиц) придают характер, присущий каждому виду птиц.
- 3 Символ «птица» не теряет своей актуальности на протяжении уже нескольких десятилетий. От прямой трактовки царевны-лебедь и использования настоящих перьев дизайнеры переходят к ассоциативным приемам: ненавязчивые аппликации, воздушные, полупрозрачные ткани, легкие плиссировки, обилие складок.
- 4 Символ «птица» читается как в цельных образах, так и в деталях, которые дополняют его.
- 5 Последние коллекции 2018–2019 г. наполнены волшебной атмосферой сказок, таким образом, ведущие дизайнеры оставляют место фантазиям на тему представленных ими образов.

Все визуальные источники взяты с информационно-образовательного сайта о моде // Vogue.ru. URL: <https://www.vogue.ru> (дата обращения: 20.04.2020).

Visual sources are taken from the information and educational site about fashion: *Vogue.ru*. Available at: <https://www.vogue.ru> (accessed 20 April 2020).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Бутыркина И. С., Евстигнеева М. В. Поэтические образы птицы ночи и птицы утра в поэзии английского романтизма // Вестник Удмуртского Университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2018. № 4. С. 53–63.
- 2 Кирло Х. Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории. М.: Центрполиграф, 2010. 525 с.
- 3 Мифы народов мира // Герои сказок и мифов. URL: <http://www.mifinarodov.com/geroi-skazok-i-mifov/index.php> (дата обращения: 10.09.2019).
- 4 Полозок М. А., Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Готические образы и символы в дизайне современного костюма. М.: Изд-во РИО РГУ им. А. Н. Косыгина, 2017. 258 с.

© 2020. Elizaveta D. Lakizenko
Moscow, Russia

© 2020. Tatiana L. Makarova
Moscow, Russia

ANALYSIS OF THE USE OF THE SYMBOL “BIRD” IN COSTUME DESIGN OF FASHION COLLECTIONS 2009–2019

Abstract: The article considers main values of the ambivalent image of “bird” and presents its comprehensive study exemplified in the collections of leading fashion houses

of 2009–2019. The main species of birds, to which designers give their preference, have been identified. The symbol of “bird” has become widespread in mythology and is rightly considered one of the most mystical and ancient. The image of the bird is also widely represented in symbols and emblematics, most often seen as a welcome and fortunate symbol, associated for the most part with air environment, freedom, ease, connection with creator. Depending on the species, the symbol may have different interpretations. In the design of the costume, the symbol “bird” has experienced evolutionary changes over the past 10 years. From direct interpretation and use of real feathers designers move to associative techniques: unobtrusive applications, air, translucent fabrics, light pliers and abundance of folds. The symbol “bird” is read both in whole images and in details, accessories that complement it. The results of the study are used in the master's thesis dedicated to the use of fabulous symbols in the costume.

Keywords: collections of designers, design of clothes, fashion design, fairy-tale symbols, “Bird” symbol.

Information about authors:

Elizaveta D. Lakizenko — master in design, A. N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art), Sadovnicheskaya St., 33, build. 1, 117997 Moscow, Russia. E-mail: tambria@mail.ru

Tatiana L. Makarova — DSc in Arts, professor, A. N. Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art), Sadovnicheskaya Sr., 33, build. 1, 117997 Moscow, Russia. ORCID ID: 0000-0002-5251-3225. E-mail: 2710tln@list.ru

Received: November 13, 2019

Date of publication: September 28, 2020

For citation: Lakizenko E. D., Makarova T. L. Analysis of the use of the symbol “Bird” in costume design of fashion collections 2009–2019. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2020, vol. 57, pp. 282–292. (In Russian) DOI: <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2020-57-282-292>

REFERENCES

- 1 Butyrkina I. S., Evstigneeva M. V. Poeticheskie obrazy ptitsy nochi i ptitsy utra v poezii angliiskogo romantizma [Poetical images of the night bird and the morning bird in the poetry of English romanticism]. *Vestnik Udmurtskogo Universtiteta im. I. Kanta*. Series: *Filologiya, pedagogika, psikhologiya*, 2018, no 4, pp. 53–63. (In Russian)
- 2 Kirlo Kh. *Slovar' simvolov. 1000 statei o vazhneishikh poniatiiakh religii, literatury, arkhitektury, istorii* [Dictionary of symbols. 1000 articles about the most important concepts of religion, literature, architecture, history]. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2010. 525 p. (In Russian)
- 3 Mify narodov mira [Myths of the peoples of the world]. In: *Geroi skazok i mifov* [Heroes of fairy tales and myths]. Available at: <http://www.mifnarodov.com/geroi-skazok-i-mifov/index.php> (accessed 10 September 2019). (In Russian)
- 4 Polozok M. A., Makarova T. L., Makarov S. L. *Goticheskie obrazy i simvol'y v dizaine sovremennogo kostiuma* [Gothic images and symbols in the design of modern costume]. Moscow, Izdatel'stvo RIO RGU im. A. N. Kosygina Publ., 2017. 258 p. (In Russian)