

УДК 7.05:687.01

Фахиме Джалилиан, Т. В. Николаева, Н. В. Чуприна

Киевский национальный университет технологий и дизайна

РОЛЬ ЗНАКОВОЙ СИМВОЛИКИ КОЛОРИТА И ОРНАМЕНТА В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ИРАНА

Проведен анализ основных аспектов формирования знаково-символических систем с позиций семиотики, их значения в художественно-композиционных системах построения современного костюма, с точки зрения системных подходов к процессу проектирования. Сформулированы принципы построения структуры орнаментальных вышивок и способов их стилизации с целью использования в процессе проектирования современного женского костюма с элементами национальных традиций.

Ключевые слова: проектирование костюма, орнаментация, объемно-пространственная структура, силуэтная форма костюма, стилизация, декоративная отделка, структура орнамента, художественно-композиционные признаки, колористическая гармония.

Семиотика как наука о знаках и знаковых системах может быть использована для анализа построения знаково-символических орнаментальных систем в национальной культуре и народном творчестве. Символы — это знаки, которые несут в себе дополнительный смысл, выражают общие идеи и понятия, связанные с восприятием и толкованием определенных предметов, явлений, традиций и обычаев. Символический знак, меняя сущность реальных предметов, действий, состояний, становится носителем художественно-эмоциональной информации о них.

Информативность современного дизайна предполагает существование системы знаков образного проявления коммуникативной и смысловой функций. Формирование гармоничной среды обитания человека связано со смысловым формообразованием и структурным построением объектов материальной и духовной культуры народа. Неповторимость региональных, природных, культурологических компонентов порождает особые подходы к визуализации этно-художественных традиций. Визуализация информации в изображении материальных объектов, орнаментации предметов быта и костюма, создание знаково-коммуникативных связей

человека с окружающей средой наиболее часто проходит на основе природных аналогий. Поиски визуального языка отражаются в знаковых формах народного творчества — орнаментации и колорите. Знаковые композиционные элементы являются основными средствами проектно-художественной деятельности в национальной культуре и этно-художественных традициях. Они осуществляют абстрагирование и обобщение свойств различных объектов, устанавливают ассоциативные отношения с социальными и культурными процессами жизнедеятельности человека. Образные и логические задачи построения знаковых систем решаются с помощью знаковых символов, которые обеспечивают связь важнейших символических процессов с реалиями их воплощения в проектной деятельности [1].

Существуют различные классификации знаков, основанные на отличиях форм, содержания, способа восприятия, средств художественного выражения. На сегодняшний день наиболее распространенной является градация знаков по трем основным группам: иконов, индексов и символов. Эта классификация основана на типологии соотношения формы и эмоционального содержания. Иконами называют знаки, форма которых соответствует качественно или структурно заложенной в них информации. Наиболее важными в эмоциональном восприятии человека являются ассоциативные знаки. Как правило, в художественном проектировании используются не только отдельные знаки, но и их объединения — знаковые системы. Единичный семиотический знак дает не так много полноценной информации, как набор знаков, который должен представлять определенную систему. Комбинации знаков называются сложными знаками и создают системы, которые образуют информационные системы общения творческой проектной деятельности в среде обитания человека.

Символами называют знаки, в которых связь между формой и содержанием устанавливается с привлечением ассоциативных связей. В иконичных и индексных знаках

форма несет информацию о содержании даже при отсутствии знаний о традициях, обычаях, особенностях национальной культуры. Что касается символических знаков, их форма сама по себе может не выражать явного смысла. Слово «символ» в переводе с греческого означает «опознавательный признак», т. е. любой пластический или колористический образ в символах имеет определенное значение, часто отличное от собственного содержания. Содержанием ассоциативных связей и значений определяется эмоциональная ценность символа. Значение других знаков может относиться к предметам реального мира, проявлениям социальной или духовной жизни. Значение символов указывает на значимость, ценность этих явлений для каждого человека, больших групп людей, народов, государств [2].

Ценностный характер символов отличает их от других знаков — эмблематичных, иконичных, аллегоричных. Эти знаки, функционируя в своем прямом значении, несут информацию понятийного, смыслового, но не эмоционально-ценностного характера. В случае, если эти знаки используются для выражения определенных духовных и культурных ценностей и традиций, они приобретают символическое значение.

Ценностное значение символов заключается в неразрывной связи интеллектуального, идейного начала и эмоциональной оценки, когда идеи и ощущения носят обобщенный знаковый характер. Смысловая глубина символа часто не допускает законченного, четко определенного понятия, а носит, скорее, характер определенных ассоциаций.

В зависимости от ценностного значения разделяют символы исторические, религиозные, идеологические, моральные, художественные. Важнейшей и неотъемлемой составляющей художественного символа, его знаковости является эстетическое качество. Каждый символ, в связи со своими особенностями, выступает в определенной художественной культуре не просто как знак, несущий информацию, а как эмоциональный принцип стремления человека к выражению национальных традиций и ценностей.

В современной теории знаков и знаковых систем символы рассматриваются как знаки, имеющие ассоциативное значение, дающее экспрессивные ощущения. Символ является целостным, образным отображением традиций, понятий, устоев, исторических событий. Особенно выразительно это реализуется в национальных знаках-символах, с использованием элементов окружающей природы — зооморфных и флороморфных мотивов. Бионические мотивы используются в графической интерпретации, а их стилизация является основным художественно-композиционным приемом. В процессе стилизации выявляются наиболее характерные декоративные закономерности форм, их ритмическая и пропорциональная основа, колорит и фактура. Основными методами стилизации в создании знаковых символов являются:

— метод аналогий, т. е. сохранение внешнего контура, структуры, колорита, конструктивной и пластической основы, отдельных деталей форм-аналогов;

— метод трансформаций, т. е. преобразование исходных форм-аналогов с помощью деформаций, наращивания отдельных элементов, комбинаторных перестроек;

— метод ассоциаций, с разработкой графических и колористических решений, которые по ощущениям и восприятиям напоминают природные формы, связанные с определенными религиозными и культурными традициями;

— метод формализации, т. е. выражение качеств и свойств природных форм на основе абстрактных геометрических фигур, колористических пятен, отвлеченных изображений.

Стилизации предполагают превращение форм-аналогов по конфигурации, структуре и колориту в целесообразные для построения орнамента изображения, путем декоративных преобразований. Народное творчество дает примеры логичных, лаконичных стилизаций орнаментальных форм и их колорита для декорирования национального костюма, с глубоким пониманием традиций и устоев национальной художественной культуры.

Наиболее значимая роль в формировании знаковой символики национального костюма принадлежит цвету и колористической гармонии.

Издавна цвет является одним из наиболее важных эстетических качеств формы. Он сильнее, чем другие признаки, эмоционально воздействует на восприятие человека. В костюме это имеет особенное значение, поскольку при довольно ограниченном наборе основных форм разнообразие элементов костюмного комплекса достигается применением разных цветовых комбинаций, богатством колорита.

Благодаря цвету мы получаем первые представления об образе костюма, его содержании, знаковости и эмоциональности. Функция цвета в объектах прикладного искусства и дизайна очень разнообразна и важна. Особенно активна его социально-психологическая функция и знаковая роль.

Цвета приобрели эмоциональную и социальную значимость еще в древние времена. Наделяя их определенными психологическими свойствами, люди исходили из конкретного опыта, наблюдений, т. е. из того, какой из цветов вызывал наиболее яркие эмоции, впечатления, определенные реакции.

На Востоке цвету придавали большое значение с точки зрения передачи идеи, определенной концепции, устоев, традиций, эмоционального настроения. Например, белый цвет характеризовал траур, серый — печаль, красный — гнев, желтый — удивление, оранжевый — героизм, черный — отрешение, синий — величие, зеленый — верность религиозным устоям [3].

В национальной цветовой символике наблюдается большое разночтение символических знаков цвета, т. е. один и тот же цвет имеет разное значение: красный — женское начало, кровь, война, любовь; черный — траур, печаль, отрицание, мудрость; белый — чистота, невинность, святость, смерть. Подобное разночтение объясняется тем, что разные народы по-разному соотносят

цвета с явлениями жизни, природы и событиями своей истории. Различный подход к одному цвету и различная его трактовка или предпочтение определяются характером и темпераментом народа, влиянием окружающей среды, обычаями и традициями, эстетическими нормами и религиозными мировоззрениями. Символика цвета в костюме, и особенно женском, всегда играла огромную роль. Это был особый, дополнительный язык общения, раскрывавший тот или иной образ, соответствующий определенным событиям, явлениям, обычаям.

На Востоке цвет не является простым дополнением орнаментального рисунка: он не только связан с изображением, но и наделен конкретным содержанием, несет определенную эмоциональную и знаковую нагрузку.

Особенно тонкое чувство цвета и символики в странах Востока проявляется в зрелищном костюме. Цвет костюма героев театра тесно связан с общим колористическим решением представления и служит обозначением характера персонажа, указывает на его социальную принадлежность, функцию, пол и возраст. Тесная взаимосвязь символики цвета с эмоциональным восприятием изображения, настроения и чувств имеет большое значение в развитии не только драматического искусства, но и живописи, скульптуры, архитектуры и, в особенности, национального костюма.

Цвет связан с психологическим восприятием людей, так как в зависимости от настроения, эмоционального состояния, темперамента один и тот же цвет может быть воспринят с разным пониманием знаковости.

Древние философы пытались связать семь основных цветов, семь геометрических фигур, семь нот, думая найти между ними родство и символическую связь, исходя из того, что цветная геометрическая форма символа содержит в себе священную информацию о цветовой гармонии Вселенной и скрытых законах природы [4].

Основным правилом выбора цветов и их гармонических сочетаний в костюме является определение знаковых соотношений колорита. В хорошо подобранном колористическом сочетании цветов исключение каждого отдельного составляющего цвета нарушает общую гармонию знаковости и символичности.

Обычными гармоническими сочетаниями, принятыми в национальном костюме Востока, являются цветовые триады: красный, синий, желтый; оранжевый, зеленый, фиолетовый. Такие сочетания постоянно встречаются в народных вышивках, расцветках тканей, коврах и керамике, в разные исторические периоды и у разных народностей. Любые сочетания цветов в колористической гамме связывает один из главных выразительных цветов, но одновременно в структуре содержатся и другие взаимно дополняющие цвета.

Особенно популярны в народном костюме Востока гармоничные пары сочетаний желто-красных и желто-зеленых цветов (народные костюмы и вышивки, народные керамические изделия), а также сочетания красного цвета с золотом, триады красного, желтого и синего цвета и т. д. Интересной является гармония пентаграмм

цветовых сочетаний, характерная для национальных вышивок Ирана, которые широко встречаются в комплексе народного костюма.

Гармония цветовой композиции во многом определяется тем, насколько костюм соответствует образу человека, его индивидуальным особенностям, национальной и социальной принадлежности, знаковым традициям. Цвет, являясь неотъемлемой частью костюма, становится важным информационным фактором его функции и содержания (социального, национального, религиозного, функционального). Цвет часто подсказывает создание самой формы и структуры построения костюма (ритма, пропорций).

В проектировании формы костюма, кроме художественных свойств цвета, тканей и их фактуры, важное знаковое значение имеет декоративная отделка. При отделке костюма вышивкой, тканями другого тона и рисунка, лентами, бисером, монетками необходим выбор гармонически правильных пропорциональных и колористических соотношений отделки и композиции основы формы.

Следует помнить о функциональном назначении костюма, не увлекаясь красочностью сочетаний, в противном случае, цвет может вступить в противоречие с объемно-пространственной структурой и разрушить целостность композиции. Цвет, форма и отделка должны быть всегда увязаны с объемно-пространственной структурой всего костюма и служить логическим дополнением его композиции. В этой связи цвет можно использовать как средство выделения или уравнивания частей композиции, с его помощью можно создать связь между отдельными частями формы, скорректировать пропорции, ритмику, уравновешенность, целостность.

Декоративные элементы и орнаментация завершают знаковую образную характеристику костюма, помогают подчеркнуть особенности стиля одежды, конструкции формы, ее составляющих частей, символичность и выразительность. Декорируя форму костюма, орнамент на ее поверхности задает и определенные закономерности восприятия: акцентирует внимание на значимых участках, предопределяет последовательность восприятия различных деталей, влияет на знаковость формы в целом и ее отдельных элементов.

Орнамент может придать поверхности костюма или его отдельным деталям характер развивающегося в пространстве фрагмента или же четко ограничить ее. Он может также сориентировать пространственную структуру и развитие элементов формы. Орнамент подчиняется структуре формы, подчеркивает ее членения, выявляет пропорции и ритм. Он способен также выявлять собственную знаковую структуру, воздействуя на зрительное восприятие активнее, чем сама форма костюма.

Различные соотношения композиционных элементов орнамента моделируют характер восприятия формы костюма, исходя из творческого замысла, символичности и знаковости. Так как форма костюма воспринимается, прежде всего, по геометрическому силуэту, при заполнении

Рис. 1. Схема построения художественного модуля в формообразовании современной одежды на основе национальных этно-художественных традиций

Fig. 1. The scheme of creation of the art module in a shaping of modern clothes on the basis of national ethno-art traditions

поверхности формы орнаментом того или иного характера возникает и различное восприятие силуэтных форм.

Система ритмической организации композиционных элементов орнамента задает определенные условия восприятия формы костюма, что определяет активную роль орнаментального рисунка в процессе формообразования. Для установления взаимосвязи форм национального костюма и структуры орнамента необходимо определить характеристики основных выразительных средств (композиционных признаков), классифицирующих орнамент. К таким композиционным признакам относятся:

- формы и размер орнаментального мотива;
- цветовые отношения элементов орнамента и фона;
- характер линий, образующих орнаментальный мотив;

— пропорциональное соотношение элементов орнаментального мотива и фона;

— ритмический строй орнаментальной композиции.

Анализ структуры и сопоставление закономерностей развития параметров формы иранского костюма и орнамента показывают общность и единство их взаимосвязи. Преимущественно все формы костюма обладают прямой связью с классическими геометрическими элементами орнамента, имеющими мелкий размер мотива.

Народный костюм характерен отработкой четкой структуры орнамента прямоугольных, ромбических построений. Ведущими являются усложненные композиции, соединяющие геометрические и растительные мотивы, с изящной графической прорисовкой и яркими живописными сочетаниями.

Рис. 2. Структурный анализ колористических характеристик и орнаментации национального костюма Ирана
Fig. 2. Structural analysis of coloristic characteristics and figuration of a national suit of Iran

Геометрические мотивы в виде различных ромбов, прямоугольников, полукругов, полос и их комбинаций приобретают знаковость в схеме построения формы костюма и выделения его композиционно-психологического центра.

Формообразующая роль орнамента заключается в выявлении не только силуэта и объема костюма, но и таких его художественно-композиционных характеристик, как пропорциональное построение, членение формы, выделение конструктивно-декоративных элементов, ритмика построения структуры формы, степень статичности и динамичности, характер согласования или соподчинения элементов формы и выделения композиционно-психологического центра (*рис. 1*).

Исследование особенностей развития художественной культуры и национальных традиций Ирана является чрезвычайно интересной и многофакторной задачей. Взаимосвязь и взаимовлияние символики орнамента и колорита в различных проявлениях народного искусства Ирана изучено еще недостаточно. Поэтому основной задачей исследования было проведение структурного анализа ведущих типов орнаментальных контрапунктов и колорита, которые встречаются в национальных иранских вышивках и отделках костюма, их знаковости и роли в процессах формообразования народного и современного костюма (*рис. 2*).

В известных архитектурных сооружениях Ирана, предметах декоративно-прикладного искусства, орнамент и колорит играют, безусловно, одну из важнейших ролей

в процессе формообразования и выявления знаковости тектонической структуры. Достаточно простые формы сооружений и предметов обогащались покрытием поверхности сплошным орнаментально-колористическим ковром. Подобная традиция сохраняется также в различных предметах быта, которые являются объектами декоративно-прикладного искусства: обработке металла, керамике, ковроткачестве, изготовлении ювелирных изделий, вышивке и декорировании костюма [5].

Проведенные исследования характера построения и типов орнамента, его колорита и ведущих знаковых контрапунктов дали возможность установить, что все орнаментальные композиции слагаются из трех основных элементов. Эти элементы были разделены на три группы: элементы геометрического характера, флороморфного и зооморфного. Антропоморфные элементы (т. е. изображения человека, натурные или стилизованные) встречаются в национальных орнаментах Ирана чрезвычайно редко, что обусловлено религиозными установками и традициями. Отдельные элементы вида орнамента достаточно редко появляются в костюме северных регионов Ирана (туркмены, абияне) и носят строго стилизованный характер. Системный анализ характера знаковых элементов, используемых в построении орнаментальных структур, дал возможность разделить их на три основные структурные уровни, которые в дальнейшем развиваются в отдельные типы орнаментальных контрапунктов, характеризующихся определенными пластическими и геометрическими характеристиками.

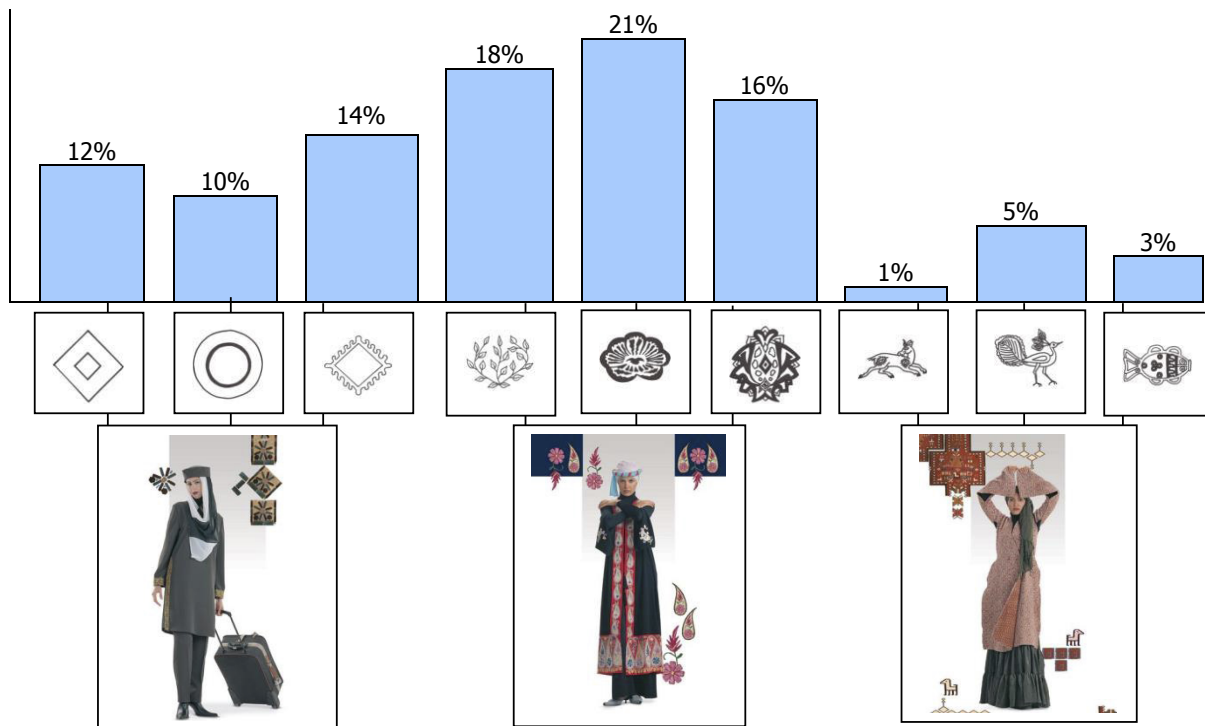

Рис. 3. Частота встречаемости орнаментальных контрапунктов в женском национальном костюме Ирана

Fig. 3. Frequency of occurrence of ornamental counterpoints in a women's national suit of Iran

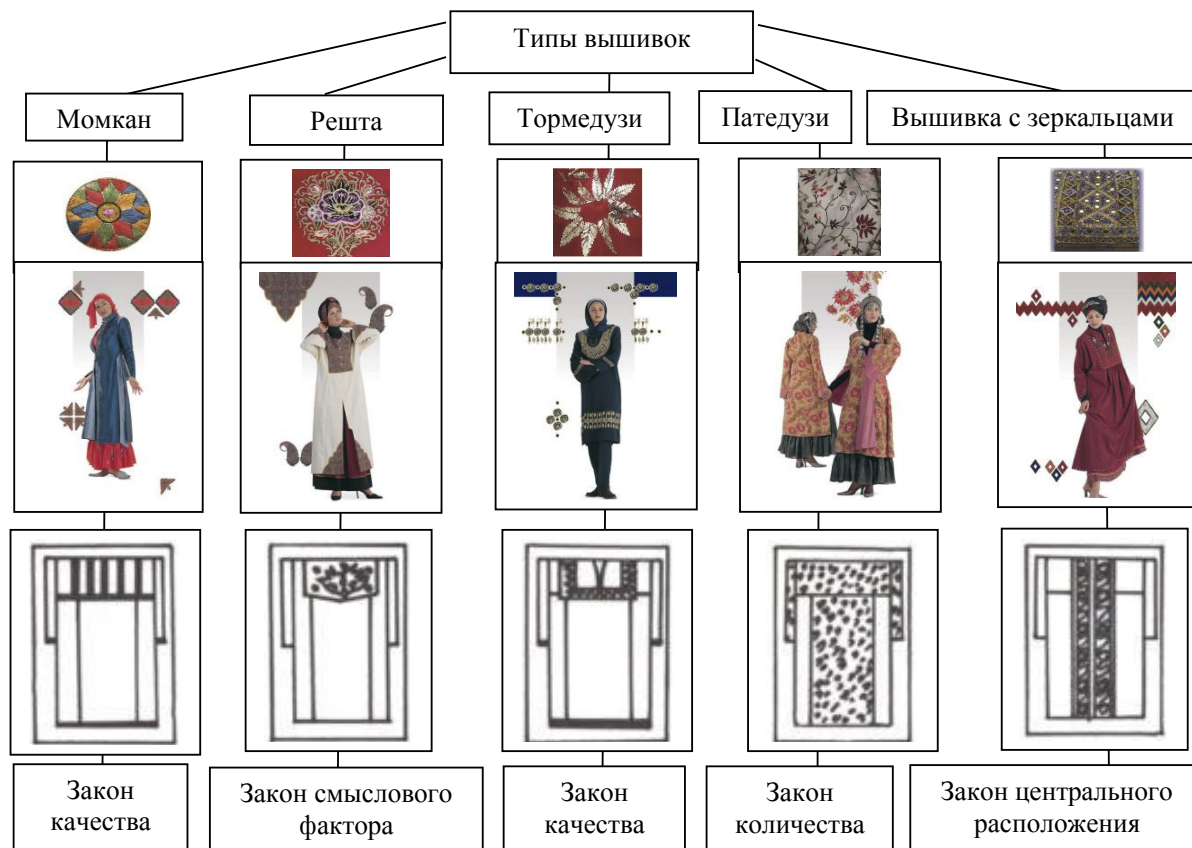

Рис. 4. Выделение композиционно-психологического центра с использованием традиционной иранской вышивки

Fig. 4. Allocation of the composite and psychological center with use of a traditional Iranian embroidery

Дальнейшее развитие схемы представлено в виде таблицы классификации структурных элементов, с представлением их вида, колористического решения и знаково-символического значения в культуре комплекса национального костюма Ирана. Отдельные примеры построения такой классификации по выделенным элементам орнаментальной структуры, в связи с большим объемом изученного и классифицированного материала, приведены на *рис. 3*. Проведенная классификация характера орнаментальных контрапунктов и типов знаковых орнаментальных элементов позволила определить частоту их встречаемости в костюме различных регионов Ирана: Западного Азербайджана, Курдистана и Центральных регионов. Анализ частоты встречаемости наиболее типичных видов знаковых орнаментальных контрапунктов в оформлении вышивкой женского национального костюма Западного Азербайджана (региона компактно проживающей на территории Ирана этнической группы азеров) показан на *рис. 3*.

Исследования, проведенные в работе, определили взаимосвязь построения орнаментальных мотивов, характерных для различных сфер декоративно-прикладного искусства Ирана (архитектуры, обработки металла, керамики, ковроткачества, графических миниатюр, вышивки, ювелирных украшений и костюма). Разработана структурная схема характеристик ведущих орнаментальных контрапунктов, типов их построения, колористической гармонии и символического значения. Выявлены наиболее характерные орнаментальные мотивы, которые используются в оформлении вышитых

элементов национального костюма, определена частота встречаемости различных видов орнаментальных контрапунктов, которые могут быть заложены в построение орнаментов и отделки современного женского костюма, а также закономерности построения структуры костюма и выделения композиционно-психологического центра (*рис. 4*).

Проведенные исследования дают возможность разработать рекомендации построения структуры орнаментальных вышивок и способов их стилизации с целью использования в процессе проектирования современного женского костюма с элементами национальных традиций, символическости и знаковости иранского декоративно-прикладного искусства.

Литература

1. *Почепцов, Г. Г.* Семиотика / Г. Г. Почепцов. — М.: Рефл-Бук; Киев: Вактер, 2002. — 91 с.
2. *Стенучев, Р. А.* Костюмографика: учеб. для вузов / Р. А. Стенучев. — М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2003. — 706 с.
3. *Козлова, Т. В.* Костюм и бионика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Козлова, Т. В. Белько. — М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2007. — 223 с.
4. *Козлова, Т. В.* Костюм. Теория художественного проектирования: учеб. для вузов / Т. В. Козлова. — М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. — 380 с.
5. *Джаліліан Фахіме, Ніколаєва Т. В.* Дослідження символіки орнаменту та кольору традиційної вишивки Ірану / Джаліліан Фахіме, Т. В. Ніколаєва // Вісник КНУТД. — 2014. — № 4 (78). — С. 137–143.