Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

На правах рукописи

Суравцова Юлия Сергеевна

ПРИНЦИПЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Специальность: 5.10.3 Виды искусства
(техническая эстетика и дизайн)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Том I

Научный руководитель:
доктор технических наук,
профессор Э. А. Хамматова

Москва
2024

Содержание

Введение 4

ГЛАВА 1. Научная и проектно-художественная база формирования детской предметной среды в СССР 22

1.1. Мир детства как объект научного исследования и формулировка требований к созданию предметной среды для детей 23

1.2. Особенности художественно-образных решений в дизайне изделий для детей и цветовая палитра 41

1.3. Анализ построения цветовых сочетаний в полиграфической продукции и мультфильмах советского времени 45

1.4. Особенности цветовых решений в дизайне детской одежды промышленного производства в СССР 64

ГЛАВА II. Эстетика и психология восприятия цвета, теория цвета и эмпирические исследования в дизайне детской одежды 79

2.1. Эстетические и психологические основы разработки цветовых решений детской одежды 79

2.1.1. Психология восприятия цвета 79

2.1.2. Цвет в системе эстетических переживаний и современные факторы, влияющие на колористические решения в детской одежде 86

2.1.3. Источники цветовых решений (ЦР) 97

2.2. Эмпирические исследования для определения принципов формирования цветовых сочетаний в детской одежде 101

Эксперимент № 1 «Выявление цветовых предпочтений в одежде у детей» 108

Эксперимент № 2 «Выявление цветовых предпочтений детской одежды родителями» 118

Эксперимент № 3 «Цветовые решения в процессе проектирования комплектов детской одежды студентами-дизайнерами» 123

Опрос с целью определения отношения детей к тканям. 127

ГЛАВА III. Принципы дизайна текстиля и коллекции повседневно-нарядной детской одежды дошкольного возраста на основе методики построения цветовых гармоний 134

3.1. Цветовая палитра и образная семантика 134

3.2. Принципы разработки цветовой палитры 139

3.3. Выявление тенденций в развитии цветовой палитры детской одежды и экспериментальное проектирование 146
Заключение 156
БИБЛИОГРАФИЯ 160
Список сокращений 171
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 173
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 183
АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 186

Введение

Актуальность исследования. Формирование предметно-пространственной среды для подрастающего поколения относится к числу фундаментальных и востребованных научных направлений во многих сферах деятельности, а в дизайне в особенности. Многие научные дисциплины рассматривают тематику детства, например: культурология, психология, медицина, образование и др.

Проблемы создания гармоничной предметно-пространственной среды для детей рассматриваются и в теории, и в методике дизайна. Однако исследований, посвященных роли цветовых гармоний в формировании эстетических вкусов ребенка и анализу принципов проектирования детской одежды с учетом цветового формообразования, ранее не проводилось.

В данной диссертации рассмотрены следующие аспекты:

- изучение цветовых палитр художественных произведений, связанных с миром детства;

- критерии выбора цвета дизайнером при проектировании детской одежды с точки зрения научного обоснования;

- воздействие выбранного дизайнером цвета на формирование эстетических предпочтений ребенка, при этом базой для анализа и изучения является история формирования сегмента одежды для детей.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что исследование рассматривает всю совокупность профессиональных дизайнерских критериев при проектировании детской повседневно-нарядной одежды для дошкольного возраста в отношении гармонизации цвета. Особенно важно это учитывать при изготовлении изделий для детей дошкольного возраста, поскольку именно в этот период времени формируется личность ребенка и его дальнейшее

мировоззрение. И именно искусство в данном вопросе является фундаментальной базой.

Тема детства в искусстве относится к категории вечных. Но лишь в XX столетии появляется особая система нормативных актов, регламентирующих производство детских товаров, благодаря чему дети выделяются в особую потребительскую и возрастную группу. В результате вырабатывается качественный подход к созданию детской одежды, где цвет рассматривается как один из важных инструментов композиции. Именно это хорошо можно проследить в период СССР, что подтверждается не только на законодательном уровне, но и в научных исследованиях.

На раннем этапе формирования государственной политики в области требований к детской предметной среде стоит выделить особые виды инструктивных писем Государственного издательства Народного комиссариата просвещения РСФСР, посвященные вопросам детской одежды. Советские ученые одними из первых смогли сформировать научный подход к изучению мира детства. Например, в 1960 году создается Научно-исследовательский институт дошкольного воспитания при Академии педагогических наук РСФСР, в институте этнографии АН СССР под руководством И. С. Кона зародилась новая наука – этнография детства (1980), а в Научно-исследовательском институте дошкольного воспитания при Академии педагогических наук РСФСР (Институт изучения детства, семьи и воспитания) рассматривались вопросы, связанные с детьми.

Все вышеперечисленное помогло значительно изменить подход к проектированию детской одежды. Традиция привлечения научных исследований к созданию детской одежды развивается и в XXI веке.

Степень научной разработанности. Тематика цвета в детской одежде затрагивалась не только в модных журналах, но и в научных трудах по педагогике, психологии, искусствоведению. Многие авторы научных работ о

цвете для детских изделий подтверждали, что оттенки светлого более характерны для детской одежды, сформированные по исследовавшимся ими данным выводы были основаны на разных источниках: статистике, эмпирических исследованиях в качестве опросов, анализе и систематизации мнений экспертов и т. д. Так, например, кандидат искусствоведения А. Б. Салтыков занимался вопросами истории, теории и практики искусства, где особое внимание уделял творческой деятельности в качестве декоративного искусства. В 1959 году А. Б. Салтыков в своей работе «О художественном вкусе в быту» пишет о том, что дети должны созерцать светлое во всем: и в окружающем, и в особенности в предметной среде (игрушки, одежда, посуда и т. д.).

Всестороннее исследование истории развития отношения общества к детству провела К. Келли, которая является специалистом по истории культуры России и профессором русского языка в университете Оксфорда. Ее работа «Детский мир: взросление в России, 1890–1991» получила высокую оценку в области изучения детства, и это связано с тем, что в качестве информационной базы она использует большой набор первоисточников: интервью и письма, мемуары и дневники. Такой метод исследования истории детства в России позволил автору сформировать уникальные отчеты, в которых наиболее точно переданы переживания советского ребенка. К. Келли не только показывает традиционное представление о XX веке России, но и демонстрирует более многогранное понимание переживаний детей того времени.

К. Келли, рассматривая историю детства в России, говорит и о принципе использования светлых оттенков в детской одежде. Она связывает это с тем, что изучение детства начинается с педагогических экспериментов в 1920 году. И именно в этот период с помощью цвета происходит выделение детского сегмента одежды в особый класс, появляется повышенный интерес и более внимательное отношение к ребенку. Именно тогда светлая одежда формирует предпосылки для

появления новой знаковой системы, в которой она становится символом невинности и заботы о детском здоровье.

И. В. Гете в своей работе «Учение о цвете» дает общие сведения о восприятии цвета в различных обстоятельствах, проводит анализ наблюдений И. Ньютона. Гете ставит вопросы, связанные с особенностями цветовосприятия, рассматривая проблему не только с точки зрения анализа цвета как явления, но и с точки зрения различия таких понятий, как оптический спектр (И. Ньютон) и особенность человеческого восприятия (по теории Гете). Так, автор писал, что «цвет – продукт света, вызывающий эмоции». Отношение детей к цвету зачастую «прикреплено» к эмоциональному состоянию, а цветовые предпочтения взрослых строятся на ряде дополнительных условий (информационная часть цвета, то есть определенная общественно-культурным опытом, модой, традициями цветовой символикой, индивидуальностью человека).

Кандидат психологических наук Б. А. Базыма в своей работе «Психология цвета. Теория и практика», в которой освещены вопросы дизайна, культурологии, цветовой психодиагностики, приводит результаты исследований R. W. Bunham, R. M. Yanes и C. J. Bartselon, где выявлены предпочтительные цвета взрослых: желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, зеленый и голубой. Также прослеживается тенденция к выбору более темных цветов, что снова возвращает нас к теории Гете: чем старше человек, тем темнее и спокойнее будут выбранные цвета. Потому взрослые родители при выборе одежды для детей отдают предпочтение вышеуказанным цветам.

Проводя анализ восприятия и использования цвета в товарах для детей и в современных художественных произведениях, стоит отметить особое влияние технологий: современные инновационные технологии окрашивания тканей позволяют воспроизводить новые оттенки классических цветов в рамках сформированных трендов. Так, например, в 2023 году в детской коллекции

отечественного бренда Gloria Jeans для детей дошкольного возраста актуальными оттенками голубого для мальчиков и девочек стали: аквамариновый (ярко-зелено-голубой, светло-циановый), бирюзовый (ярко-зелено-голубой, светло-циановый), бристольский голубой (ярко-голубой), бусый (темный голубовато-серый или серо-голубой) и др. Российский бренд Sela в своей коллекции 2023 года для той же возрастной категории детей предлагает аналогичные цвета.

Здесь стоит отметить, что у каждого бренда есть свой бренд-цвет, который ассоциируется с определенным производителем, т. е. каждый бренд обладает определенным кодом цветовых решений. Но в промышленном производстве это проявляется только в качестве маркетинговых стратегий, при которых важно закрепить конкретную ассоциацию с цветом для айдентики бренда. А цветовые палитры для коллекций одежды промышленных образцов могут повторяться у разных брендов, ведь более успешны те товары, которые соответствуют модным тенденциям, формирующимся институтами моды под влиянием потребительских предпочтений, экономики, политики и других факторов. Так, например, такие художественные произведения, как мультипликационные сериалы, тоже можно считать одним из факторов, влияющих на цветовые палитры, где тот же голубой приобретает оттенки люминесцентных красок.

Именно тот факт, что «экранный» цвет, переходя в практическую цветовую базу промышленных образцов из материалов, формирует тесную связь с комплексом мер по продвижению товаров с целью получения прибыли от продаж, характерен для маркетинга. В маркетинге цвет промышленного изделия – это эстетический критерий, который превращается не в воспитательный и развивающий личность фактор, а в стратегию по привлечению максимального количества потребителей. Теоретические разработки В. М. Липской, А. К. Садова, Д. Т. Гусовой и Г. О. Тульчинского позволяют изучить особенности позиционирования модных брендов с точки зрения дизайна костюма, его деталей (текстиль и орнамент) и графических элементов.

На изучение основ маркетинга и графического подхода при работе с сегментом детской одежды повлияли работы следующих авторов: Шерон Боуден, Кристофер Поль, Джейн Пилчер, Тим Эдвардс. Поскольку детская швейная промышленность со временем становилась более популярной, увеличилось количество дизайнеров, работающих исключительно над проектированием одежды для детей и младенцев, и довольно скоро под их руководством стал выпускаться большой объем детской одежды. В отличие от «вчерашней» детской одежды, плохо разработанной, сегодняшние изделия отличаются изобретательностью и оригинальностью, а также стимулируют воображение детей и дают возможность сформировать у них понимание эстетики и красоты. Создаваемая именитыми модельерами детская одежда может повторять одежду персонажей из мультфильмов. Сегодня важным дополнением к одежде могут быть короны, крылья, другие аксессуары того или иного сказочного героя.

Именно об этом говорится в статье, авторами которой являются Шерон Боуден, Кристофер Поль, Джейн Пилчер, Тим Эдвардс (Sharon Boden, Christopher Pole, Jane Pilcher and Tim Edwards). В ней они рассказывают о проведенных исследованиях в области проектирования детской одежды в условиях современной промышленности с учетом, по их мнению, наиболее существенного фактора – ребенка-потребителя как самостоятельной личности. Наиболее интересно здесь, что они предлагают рассматривать детское потребление моды как явление с культурным и социальным значением. Следующим интересным вопросом становится попытка раскрыть понятие потребления моды детьми. Авторы проводят исследования по данной теме и утверждают, что у детей есть особые предпочтения, которые необходимо учитывать при проектировании современной детской одежды.

Для экспериментальной части диссертации особое значение имели эмпирические исследования М. Люшера. В своих работах он рассматривает тесты, основанные на восприятии цвета человеком. Наиболее существенный

акцент делается на влияние цветов на психику, физиологию человека, а также на различные ассоциации. Практические и теоретические методы излагаются также в книгах М. Люшера «Сигналы личности», «Четырехцветный человек» и др.

Итак, на уровне здравого смысла и композиционно-художественных критериев для детской одежды предпочтительнее светлые оттенки, но маркетинговые исследования рекомендуют использовать более яркие и открытые цвета, что не согласуется с необходимостью формирования гармоничной палитры, и возникает противоречие. Данное исследование нацелено на разработку научной базы для аргументированного выбора стратегий работы с цветом при создании детской одежды.

Хронологические границы исследования. В связи с тем, что в диссертации уделяется особое внимание цветовой палитре современной детской одежды, рассматривались два основных периода:

1. 1917–1990 гг. – период СССР.

2. Рубеж XX–XXI веков.

Стоит отметить, что первая глава диссертации посвящена советскому периоду, поскольку в процессе исследований установлено: он является временем, когда цвет был наиболее важным критерием при проектировании детской одежды как один из ключевых факторов, влияющих на формирование личности ребенка. Выбор данного периода связан с тем, что, во-первых, он наиболее близок к нашему времени, а значит, обеспечивает хорошую информационную базу, во-вторых, при работе над диссертацией существовала гипотеза о том, что феномен детства был более основательно разработан именно в СССР по сравнению с другими странами. Поэтому сформулирована одна из задач диссертации – подтвердить данную гипотезу путем изучения нормативных документов, государственных программ, ГОСТов, а также найти обоснование ее

в искусстве, показав его роль в этом вопросе. В процессе формирования исследовательской базы были рассмотрены:

1. Нормативные документы, книги, статьи, методические рекомендации, которые регламентируют особые требования к эстетике детских товаров, а также к особенностям цветов, применяемых в них.

2. Научные подходы к изучению феномена детства. Теория поколений, которая формирует образ советского ребенка. Она же становится основой, на которую ориентируются производители в СССР при изготовлении продукции для детей.

3. Художественные произведения, которые отражают эстетические основы, передававшиеся советскому ребенку через искусство.

XXI век входит в хронологические границы диссертации, так как были проведены эмпирические исследования в рамках решения вопросов о современной детской одежде и проанализированы их результаты.

Таким образом, исследовав период СССР с его научным подходом к проектированию детской одежды и данные XXI века с современными критериями дизайна, автор попытался сформировать новый и более эффективный подход к применению цвета в дизайне деткой одежды.

Возрастные границы. Для написания диссертационной работы важно было правильно подобрать возраст детей. Определяющим фактором являлась ориентация на возраст, когда происходит процесс формирования личности и отношения к окружающему миру, а также эстетических основ. То, что ребенок познает в определенном возрасте, остается с ним на протяжении всей жизни. Существует множество возрастных периодизаций, авторами которых являются Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, П. Блонский, Д. Б. Эльконин. Каждый из них формирует периодизацию по степени важности первостепенного (по его мнению) фактора развития ребенка. Например, Ж. Пиаже выделил четыре

основных периода по принципу развития интеллекта, Л. С. Выготский выделил стабильные и критические периоды возрастного развития, и т. д. Существует и общепринятая периодизация.

Так как особое внимание в данной работе уделено возрасту, когда происходит формирование эстетических вкусов, были выделены возрастные периодизации Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и общепринятая периодизация. Например, Ж. Пиаже отмечает период, когда образуется наглядно-образное мышление – от 4 до 7 (8) лет, Л. С. Выготский – от 3 до 7 лет, а по общепринятой периодизации – от 5 до 7 лет. Поэтому выбрана младшая возрастная группа от 5 до 7 лет.

Для данной группы характерны свои задачи и в воспитании, и в образовании, и в проектируемых изделиях для детей. Например, Д. Б. Эльконин определил шесть ведущих видов деятельности, среди них стоит отметить ролевую игру и учебную деятельность, которые подробно рассмотрены в первой главе диссертации.

Объектом исследования является отечественный дизайн детской одежды в контексте использования цветовых гармоний в произведениях пространственно-временных видов искусства – это кино (акцент сделан на детских мультипликационных фильмах и сериалах), а также иллюстрации к детским книгам. Все они рассмотрены в контексте влияния на критерии выбора цветовых гармоний при проектировании детской одежды.

Предметом исследования являются закономерности формирования цветовых гармоний. Под цветовыми гармониями в диссертации понимается система критериев анализа и выбора цвета детской одежды, формирующих эмоциональное, символическое и композиционное единство.

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном изучении цветовых и стилистических особенностей сегмента производимой детской

одежды, а также в ретроспективном рассмотрении истории развития детской одежды второй половины XX – начала XXI в. для разработки проектных принципов ее дизайна (т. е. изучается влияние цвета и цветовой гармонизации на формирование образа детской одежды).

Для реализации намеченных целей потребовалось решить следующие **задачи**:

− анализ исторических условий и особенностей формирования системного подхода к проектированию детской одежды;

− изучение взаимосвязи развития детской предметной среды и художественных произведений для детей в период с XX века по настоящее время;

− исследование закономерностей в создании цветовой композиции в произведениях искусства (живопись, детские книги, иллюстрации, мультипликационные фильмы и сериалы) как фактора, который отражает и формирует определенную модель образа детства;

− изучение зрительного восприятия цвета и ассоциаций, вызываемых у детей дошкольного возраста разными цветами и их сочетаниями при выборе одежды;

− определение гармоничных цветовых сочетаний в современной детской одежде путем эмпирического исследования.

Гипотеза исследования основана на анализе такой категории, как эстетическая ценность объектов дизайна, которая выявляется в процессе эстетического, чувственно-эмоционального восприятия цвета (наряду с другими композиционными и морфологическими свойствами объекта) и отражает эстетические потребности человека.

Детство – период формирования эстетических вкусов, и для полноценного гармоничного развития личности необходимо учитывать характер цветовой палитры в детской одежде. Поэтому в диссертации формулируется гипотеза о том, что эстетические вкусы человека берут свое начало именно из детства. Исследуя факторы, определяющие эстетические свойства, автор установил, что существенную роль здесь играют не только произведения живописи, иллюстрации, но и детские мультипликационные фильмы и сериалы. Именно изучение такого рода данных выявило недостаточное количество информации по этой теме. Также очень мало систематизированной информации о том, что может влиять на формирование эстетических вкусов (а впоследствии и на выбор цвета в одежде), какую роль в этом процессе играют художественные произведения, какая существует связь между принадлежностью к разным поколениям и цветовыми предпочтениями в одежде. В диссертации формулируется гипотеза, согласно которой дизайн и цвет детской одежды оказывают значительное влияние на формирование эстетических вкусов человека.

Источниковая база исследования основана на изучении фундаментальных трудов в области истории, теории, а также методологии дизайна. Наиболее значимыми были работы таких авторов, как А. Н. Лаврентьев, Н. П. Бесчастнов, И. Н. Стор, Е. В. Жердев, С. О. Хан-Магомедов, В. Ф. Сидоренко, А. А. Грашин, Е. В. Черневич, Э. М. Глинтерник, Г. Н. Лола, Е. Э. Павловская.

Подробно проанализированы различные международные журналы, один из них – «Теория моды» (8-й выпуск «Детство», 2008 г.). В журнале рассмотрены актуальные для диссертации темы: исчезновение детства и феномен «нового взрослого», мода онлайн, история становления детской моды. В разделе «Книги» данного журнала говорится о том, что дети сегодня не интересуются книгами без картинок и это определенным образом влияет на их выбор. Особенно стоит

отметить тематику данного журнала, где авторы статей подчеркивают и обосновывают проблемы современного ребенка, что актуально для диссертации.

Также были изучены документальные фотографии, периодические издания, кадры, относящиеся к установленным временным рамкам диссертации. Рассмотрено большое количество нормативных документов, ГОСТов, законов и специализированной литературы, связанных с проектированием детской одежды в СССР. Например, В. И. Толстых, Б. А. Эрнгросс, К. А. Макаров в учебном пособии «Эстетическое воспитание» дают определение эстетике и рекомендации по применению ее критериев в дизайне советских изделий. Также советский ученый-педагог, доктор педагогических наук Г. Н. Волков выступил с предложением выделить отдельную отрасль знания – этнопедагогику, в которой предлагалось объединить воспитательный опыт разных народов и педагогические сведения, уделяя внимание детским игрушкам, одежде, обрядам, обычаям и т. д. Помимо историографии в источниковую базу вошла информация, изученная на тематических выставках. Например, выставка «О дивный детский мир» в инженерном доме Петропавловской крепости (г. Санкт-Петербург, 2019-2021 гг.).

Научная новизна. Впервые показана взаимосвязь между цветовыми палитрами художественных произведений и палитрами, применяемыми для проектирования детской одежды, а также рассмотрены колористические решения в дизайне детской одежды в его историческом развитии в период от основания СССР до рубежа XX–XXI веков.

Обобщен материал эмпирических исследований, что позволило сделать научные выводы и сформировать методические рекомендации.

Составлены цветовые палитры иллюстраций мультфильмов и дизайна детской одежды. Выявлены этапы исследования проблемы цвета в детской одежде, а также изучена художественная практика разных периодов и ее отражение в дизайне детской одежды.

В ходе исследования:

- раскрыты особенности системного подхода к изучению мира детства и влияние отечественных научных исследований в этой области на дизайн детской одежды;

- выявлена роль цвета как фактора формирования модели и образа детства и его влияние на формирование эстетических вкусов;

− проведенный сравнительный анализ цветовых палитр в одежде и цветовых сочетаний в отечественных мультипликационных фильмах и сериалах второй половины XX – начала XXI в. выявил закономерность сходства цветов в одежде и художественных произведениях в один и тот же временной промежуток;

− определены эстетические вкусы детей дошкольного возраста путем эмпирических исследований;

− создана научная база для разработки современной методики проектирования детской одежды с учетом цветовых палитр, выделенных из художественных произведений;

− подтвержден факт высокого и основательного уровня разработки детского сегмента в СССР, где дизайн продукции – это основа гармоничного развития личности.

Теоретическая значимость диссертационного исследования подразумевает возможность использования ряда его положений и выводов для последующего анализа потребительских и эстетических свойств на основе разработанной автором теоретической модели цветовой гармонизации и системы требований, а также для выработки рекомендаций по проектированию детской повседневно-нарядной одежды дошкольного возраста.

Основные выводы работы доказывают уникальность методов создания цветовых гармоний в современной детской одежде на примерах сходства цветов в одежде и в художественных произведениях в один и тот же временной

промежуток, а также сильнейшего влияния новых тенденций со стороны детей и их родителей.

Практическая значимость работы обусловлена возможностью ее использования в педагогической практике высших учебных заведений для студентов по профилю подготовки «дизайн костюма», а также на курсах по проектированию детской дошкольной одежды повседневно-нарядного назначения. Методология и результаты работы могут также быть полезны будущим дизайнерам и исследователям в области цвета при проектировании одежды для детей.

Методы исследования. В диссертации применены следующие методы искусствоведческого анализа: формально-стилистический, композиционный, историко-культурный, а также функциональный анализ, который характерен для дизайна.

Кроме того, использован системный анализ цветовых гармоний в таких художественных произведениях, как мультипликационные фильмы и сериалы, впервые исследовано влияние используемых в них цветов на формирование детской эстетики, а также влияние их на формирование эстетических вкусов у детей. В связи с вышеуказанным были применены следующие научные методы:

• Метод историко-хронологического анализа, позволяющий установить значимые этапы формирования детского сегмента одежды как в качестве явления художественного, так и как главного фактора, оказывающего влияние на становление эстетики.

• Метод сравнительно-стилистического анализа, дающий возможность составления классификаций и определения значимых композиционно-изобразительных компонентов, которые позволяют сформировать цветовые палитры для детской одежды.

• Метод структурно-графического анализа, позволяющий установить связь цветовых палитр художественных произведений и цветов, которые наиболее востребованы самими детьми при выборе одежды.

• Метод аналогии и сравнения – определяет особенные элементы цветовых гармоний в проектировании современной детской одежды.

• Метод эмпирический – позволил выполнить наблюдения и исследования в виде тестов и экспериментов, которые были обобщены в результаты, направленные на подтверждение сформированной гипотезы диссертации.

Научные положения, выносимые на защиту

1. Цветовая гармония выдвигается в качестве ведущего эстетического критерия при разработке детской повседневно-нарядной одежды для дошкольного возраста.

2. Концепция эволюции формирования советских цветовых палитр и предпочтений потребителей (родители и дети) основывается на научной документации и произведениях искусства.

3. На протяжении периода СССР дизайн детской одежды формируется как художественное явление, которое позволило разработать систему особых творческих методов, установившихся в истории отечественного дизайна детской одежды, в качестве эффективного и востребованного метода проектирования детских изделий. Благодаря этому разработка детского сегмента в СССР достигла высокого уровня, где проектирование детской одежды служило основой для гармоничного развития личности.

4. Дизайн-проектирование современной детской нарядно-повседневной одежды основывалось на прямой взаимосвязи между выбором цветовых гармоний и произведениями искусства (мультипликационными фильмами) как в производстве, так и при индивидуальном изготовлении изделий.

5. Методика применения новых цветосочетаний отличается возможностью максимально объединить три очень разнозадачных направления: маркетинг,

физиологический этап, когда происходит становление личности ребенка, и искусство. Данная методика может применяться при проектировании не только детской одежды, но и иных изделий для детей.

Апробация результатов работы. Диссертация неоднократно обсуждалась на кафедрах дизайна костюма, истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, кафедре дизайна Казанского национального исследовательского технологического университета, а также на кафедре компьютерного дизайна Российского технологического университета МИРЭА.

Основные положения исследования апробированы на международных научно-практических конференциях: «Новая наука: теоретический и практический взгляд» (Ижевск, 2017), «Совершенствование методологии познания в целях развития науки» (Казань, 2018), «Архитектура и искусство: от теории к практике» (Ростов-на-Дону, 2018), «Дизайн будущего: стратегии развития и новые технологии» (Санкт-Петербург, 2018), XXIII Международная научно-практическая конференция «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (Санкт-Петербург, 2020), IV Международная научно-практическая конференция «Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма» (Петрозаводск, 2020), «Технологические инновации и научные открытия» (Уфа, 2020), а также на Всероссийских научных конференциях молодых ученых СПГУТД (Санкт-Петербург, 2017 и 2018), Всероссийской студенческой конференции «Современная наука: новый взгляд» (Краснодар, 2020), I студенческих рождественских образовательных чтениях «Александр Невский: запад и восток, историческая память народа» (Санкт-Петербург, 2020), I Всероссийской конференции ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Новации в процессах проектирования и производства изделий легкой промышленности» (Казань, 2023).

В результате эмпирических исследований и апробации спроектирована детская коллекция повседневно-нарядного назначения, которая была

представлена на различных международных и всероссийских конкурсах: Международной выставке «Индустрия моды» (Санкт-Петербург, 2018), Международной выставке-конкурсе «Креатив и мода» (Санкт-Петербург, 2019), где заняла III место, региональной выставке «Грани моды» в рамках специализированной выставки-ярмарки нужных вещей «Мода летнего формата» (Санкт-Петербург, 2019), в качестве участника XXV Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург, 2019), XIV Международного этнофестиваля «Земля Калевала – 2020» (Санкт-Петербург, 2020), региональной выставки конгрессно-выставочного объединения «Сивел», Всероссийского конкурса «Культурный код народов России» (Сергиев Посад, 2021), Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Весенний стиль» (Казань, 2022).

Также коллекция представлена на городском семинаре с региональным участием «Погружение в современные профессии через STEM-технологии» при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 2020). В процессе работы над первой и второй главами диссертации автор стал участником Международного конкурса сценариев короткометражных мультфильмов для детей «Мы из детства» (Москва, 2020).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в числе которых 8 статей в изданиях, предусмотренных Перечнем ВАК, и 2 научные статьи, индексируемые в базе данных Scopus / Web of Science. Издано учебное пособие «Современные приемы декорирования в дизайне костюма», в котором раскрыты различные аспекты декоративного оформления одежды для детей и для взрослых, представлены виды цветовых гармоний при ее декорировании.

Структура и объем работы. Структура научно-квалификационной работы (диссертации) построена по принципу логического и последовательного обоснования и раскрытия темы диссертации: введение, три базовые

аналитические части, заключение, список литературы, приложения. Работа содержит рисунки, таблицы и диаграммы. Список литературы включает 206 библиографических и электронных источников.

ГЛАВА 1. Научная и проектно-художественная база формирования детской предметной среды в СССР

Несмотря на то что начало размышлениям о мире детства было положено еще во времена древних мыслителей, целенаправленные научные исследования различных аспектов мира детства прослеживаются с XVIII века. Отдельные научные направления, такие как этнография, социология и психология детства, появились позднее: в конце прошлого – начале нынешнего века. Именно в СССР сформировались большинство научных отраслей, касающихся детства.

В данной главе исследуется научная и нормативная база, которая определяла принципы формирования предметной среды для детей в период СССР, а также отражение этих принципов и теоретических положений в изобразительном искусстве.

В качестве научной базы исследования предметной среды для детей, сложившейся в период СССР, были рассмотрены:

1. Научный подход к формированию предметной среды для детей.

2. Нормативные документы, книги, статьи, методические рекомендации, которые регламентировали особые требования к эстетике детских товаров, в особенности к цветам, применяемым в них.

3. Теория поколений, которая дает характеристику формирования образа советского ребенка. Она же стала основой, на которую ориентировались производители в СССР при изготовлении продукции для детей.

4. Художественные произведения, которые отражают эстетические основы, передававшиеся советскому ребенку через искусство.

Также изучены более 50 журналов детской моды, более 500 фотографий по теме «Советское детство» и 300 иллюстраций из мультипликационных фильмов.

1.1. Мир детства как объект научного исследования и формулировка требований к созданию предметной среды для детей

Задачей данного раздела является анализ теоретических концепций, повлиявших на формирование детской предметной среды, на формулировку нормативных документов и рекомендаций, согласно которым детство выделялось в отдельную социально-возрастную группу.

Ряд обобщающих трудов и сборников на темы **антропологии** детства и **этнопедагогики** получили всемирное научное распространение в 1930–60-е годы. В СССР это вызывает особый интерес, и вводится такое понятие, как «феномен детства». Так, например, советский этнограф М. В. Косен в 1946 году рекомендовал обратить внимание на работу американского исследователя М. Мид. Он утверждал, что собранные в ней данные и проведенные эмпирические исследования могут быть с успехом применены в советской науке. Но, к сожалению, в результате антизападной политики КПСС Советскому Союзу становятся недоступны многие мировые научные открытия, так как междисциплинарные связи были прекращены. Несмотря на это, этнографические исследования детства продолжали вызывать интерес советских ученых.

После войны советские этнографы сформировали фундаментальную базу знаний о педагогической практике и теории различных народов СССР, а также о традиционных методах воспитания. Были собраны данные, легшие в основу первых работ, которые обобщали материалы о народной педагогике якутов, адыгейцев, армян и других советских народов. Также советский ученый-педагог, доктор педагогических наук Г. Н. Волков выступил с предложением выделить отдельную отрасль знания – этнопедагогику, в которой предлагалось объединить воспитательный опыт разных народов и педагогические сведения, уделяя внимание детским игрушкам, одежде, обрядам, обычаям и т. д. В результате в

1980 году в Институте этнографии АН СССР стартует проект, направленный на изучение этнографии детства. В основе его была программа, составленная советским социологом И. С. Коном, который впервые знакомит советских ученых с концепциями детства Ф. Арьеса и Л. Демоса.

Довольно широко освещался мир детства и в дореволюционной русской **этнографии** и **фольклористике**: «В 1920-х гг. советские ученые Г. С. Виноградов, Н. И. Заглада, О. И. Капица и др. существенно расширили тематику этнографических исследований, выдвинув изучение народной педагогики и детского фольклора в качестве самостоятельной задачи этнографии и фольклористики» [31, с. 9–10].

Зачастую изучение ребенка и мира детства связывают только с педагогикой и психологией. Но начиная с момента изучения этого вопроса в СССР уделяется внимание процессам развития и воспитания ребенка, которые протекают в конкретной культурной и социальной среде, неразрывно связаны с другими сторонами общественной жизни и находятся в состоянии исторического изменения и развития. Это направление получило развитие в рамках проекта **этнографии детства**, начатого в 1980 г. в Институте этнографии АН СССР под руководством И. С. Кона. Здесь же им была издана монография «Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива)», которая применяется и в настоящее время как психолого-педагогическое и историко-социальное пособие по изучению мира детства.

В процессе исследования хронологии становления детства, дизайна детских вещей была также выделена книга «Два мира детства. Дети США и СССР» (М., 1976) американского социального психолога У. Бронфенбреннера и советских ученых, которая была высоко оценена научным сообществом, а также переведена на несколько языков. Работая в содружестве, они изучали сходства и различия социализации детей двух держав. Ученые, изучая детство, опирались на то, что его формировало: различные нормативные акты, образовательные

стандарты, роль семьи и многое другое. Эта работа имеет историческую значимость для изучения мира детства на примере двух крупных держав, показывает серьезность подхода к созданию мира детства и подтверждает высокий уровень работы над вопросами детства в СССР. Также стоит отметить выбранные для сравнительного исследования возрастные категории детей: были последовательно изучены все стадии развития ребенка от рождения до окончания школы.

В СССР основательно рассматривался вопрос о мире детства, который тесно связан с семьей, образованием, эстетическим воспитанием, что было закреплено и в законах, нормативных документах. Так, например, в инструктивном письме от Государственного издательства Народного комиссариата просвещения РСФСР от 1929 года речь идет об особенностях одежды для детей дошкольного возраста: предлагается использовать белые и яркие цвета рубашек для мальчиков, а вот для брюк предпочтительнее темные цвета. Для девочек одежда должна быть яркой, но не слишком, чтобы не доставлять ребенку зрительный дискомфорт.

Великая Отечественная война приносит сложности в технологической сфере – происходит отставание, особенно в сфере производства изделий массового спроса. Несмотря на непростые условия, советский дизайн развивается и выходит в лидеры международного дизайна. Поэтому еще одним значимым периодом становления дизайна как государственной системы в СССР стали послевоенные десятилетия, когда формируется проектный метод. Начиная с 1964 года Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики Государственного комитета СССР по науке и технике в Москве выпускает бюллетень «Техническая эстетика» – ежемесячный теоретический, научно-практический и методический иллюстрированный журнал, который часто рассматривал специфику проектирования и детской предметной среды с самых разных точек зрения: эргономики, художественного конструирования, анализа материалов по организации среды. Например, в журнале «Техническая

эстетика» № 3–4 за 1976 год такие разделы, как проблемы исследования, проекты и изделия, были полностью посвящены детской тематике: кандидат искусствоведения Г. Н. Любимова пишет о формообразовании предметно-пространственной среды для детей; член-корр. АПН СССР В. В. Давыдов и Л. Б. Переверзев раскрывают вопросы, связанные с исследованием предметной среды для детей; заместитель директора Центра художественного конструирования в Париже Ф. Баррэ пишет статью «Дети и город». А эргономические показатели детских изделий были рассмотрены в работе кандидата биологических наук Л. И. Конча «Детские коляски с точки зрения эргономиста» (1989, № 8).

Также стоит отметить, что в 1962 году был создан ряд специальных организаций, которые тоже основательно рассматривали вопросы детских изделий: Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), Научно-исследовательский институт дошкольного воспитания при Академии педагогических наук РСФСР (Институт изучения детства, семьи и воспитания), Институт этнографии АН СССР, а также Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности (ВИАЛЕГПРОМ) и художественно-конструкторские бюро (СХКБ).

Деятельность ВНИИТЭ и других государственных исследовательских институтов определяла творческие, проектные принципы и подходы к проектированию. На основе этих принципов разрабатывались нормативные документы. В качестве примера определения и формирования критериев в проектной детской предметной среде для дошкольников можно отметить «Концепцию дошкольного воспитания», которая была одобрена решением коллегии Гособразования СССР в 1989 году. В данном документе рассмотрены принципы и особенности построения предметной среды для детей дошкольного возраста. А в 1993 году В. А. Петровский развил данную тему в работе «Концепции построения развивающей среды в ДОУ».

Предметная среда для детей в СССР также была рассмотрена в научной сфере **социологии.** Например, Э. К. Васильева в своей работе «Семья и ее функции» 1975 года раскрывает аспекты изучения детства через призму социологии семьи, в которой растет ребенок. А И. С. Кон в научной работе «Психология старшеклассника» 1982 года подчеркивает важность именно применения социологического аппарата для междисциплинарного синтеза разных наук о детстве.

Здесь основная роль отводится государственным докладам о положении детей, а также программам, которые основаны на них. Еще одним фактом, подтверждающим актуальность социологического изучения детства в СССР, являются неправительственные организации, которые активно рассматривали данные вопросы. Тема социологии детства продолжает развиваться и в настоящее время. Например, начиная с 1990 года НИИ Детства Российского детского фонда публикует исследовательские материалы и доклады, связанные с положением детей в России.

Теория поколений и возрастные границы для диссертации. Особенно важно, что период существования СССР включает в себя несколько десятилетий, каждое из которых имело свои особенности, повлиявшие на становление ребенка в обществе и его мироощущение. Данные о том, как производители в разное время формируют образ потребителя, важны для оценки возрастных особенностей восприятия цвета и представляют собой важную информационную базу для определения возрастных границ во второй главе диссертации, в ее эмпирической части.

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведовой в издании «Толковый словарь русского языка: 8000 слов и фразеологических выражений» 1999 года дают слову «поколение» следующие определения:

- серия приборов, механизмов, изделий в ее отношении к предшествующим или последующим сериям (переносное);

- группа людей, близких по возрасту, объединенных общей деятельностью («Выросло новое поколение ученых»);
- одновременно живущие люди (особи) близкого возраста;
- родственники одной степени родства по отношению к общему предку (предкам) [120].

Советский социолог И. С. Кон говорил о необходимости изучения специфики термина «поколение» и утверждал, что существует терминологическая проблема при описании различных возрастных категорий человека, заключающаяся в отсутствии единообразного понимания «поколения». И. С. Кон приводит пример разной интерпретации этого термина разными авторами: некоторые относят проблему конфликта и преемственности поколений к специфике характера взаимоотношений детей с родителями; в другом случае это отношения старших и младших; иные предполагают, что причина в исторических скачках, т. е. в разнице жизненного опыта людей, выросших в конкретных социальных условиях. Но все это порождает разные проблемы, по мнению советского социолога.

До 1960 года основой возрастной периодизации как предпосылки для формирования «теории поколений» служили научные данные медиков и психологов. Есть также возрастные систематизации и по ступеням образования, например данные Постановления ЦИК и СНК СССР о всеобщем обязательном начальном обучении (14.8.1930 г.) о том, что дети с **8–10 лет** должны пройти всеобщее обязательное обучение в объеме не менее четырехлетнего курса **начальной школы**. В 1965 году на симпозиуме Академии педагогических наук СССР была сформирована полная периодизация в отношении детей разных возрастов, связанная с особенностями усвоения объема информации и с периодом социализации: от 1 до 10 дней – новорожденные, 10 дней – 1 год – грудной ребенок, 1–2 года – раннее детство, 3–7 лет – период детства первый, для девочек 8–11 лет и для мальчиков 8–12 лет – период детства второй, для

девочек с 12–15 лет и для мальчиков с 13–16 лет – подростковый возраст, для девочек 16–20 лет и для мальчиков 17–21 год – юношеский возраст.

Данные о разных возрастных группах детей СССР с обоснованием и систематизацией представлены в книге «Поколения» 1991 года американских историков У. Штрауса и Н. Хоувима. Они разработали **теорию поколений**, в которой структурно, среди прочих критериев, рассмотрена концепция доминирования социокультурных и психологических характеристик людей разных возрастов, в том числе родителей и детей. Авторы в качестве временного промежутка для поколений устанавливают 20 лет (*таблица 1*).

Таблица 1. Периоды истории СССР с возрастным определением из теории поколений

Год	**Название**	**Описание**
1923–1943	Молчаливое поколение	Основная ценность – семья
1943–1963	Поколение беби-бумеров	Для начала периода характерен спад рождаемости, но уже с 1950-х наступает подъем
1963–1984	Поколение X	Дети этого поколения готовы к изменениям, стремятся учиться в течение всей жизни, прагматичны, рассчитывают только на себя
1984–2000	Поколение У	Главная ценность – возможность выбора

Итак, исходя из данных, приведенных в *таблице 1*, стоит отметить, что в каждом периоде есть предшествующие факторы, повлиявшие на характер и формирование ценностей у ребенка. Помимо классического фактора – воздействия условий воспитания ребенка – влияют также и экономическая ситуация, политика, экология и т. д. Так, например, «молчаливое поколение»

сформировалось под влиянием Великой Отечественной войны, сталинских репрессий. Поэтому самым ценным для ребенка этого периода становится семья. Именно семья ассоциируется с доверием, и только в ней можно быть самим собой, а в остальных случаях нужно быть осторожным и контролировать себя во всем. Отсюда и происходит название детей этого периода – «молчаливые». Или, например, дети «поколения беби-бумеров», получившего такое название вследствие бума рождаемости после войны. Дети этого времени росли в сильной державе, которая получила признание и уважение во всем мире. Здесь сыграли большую роль и победа в войне, и первый полет в космос. Ребенок того времени ценил и знал цену любому событию, предмету. А вот «поколение Х» – индивидуалисты. Этому способствовали такие события, как холодная война и война в Афганистане, застой, тотальный дефицит, начало перестройки.

«Поколение миллениум», или У, непосредственно связано с такими событиями, как распад СССР, новые эпидемии, активное развитие цифровых, коммуникационных, информационных и биотехнологий. Для детей этого времени главной ценностью становится возможность выбора.

Исходя из теории поколений формируется определенный портрет не только ребенка-потребителя, но и его родителей-потребителей, что влияет на определенные критерии при проектировании советских детских товаров. Ведь каждые два десятка лет этого периода имеют свои особенности и характер потребителя-ребенка, что необходимо учитывать при производстве изделий.

Именно вопросы, связанные с подходом к изготовлению изделий для советских детей разных десятилетий, были основательно решены в советское время. С целью обосновать гипотезу о том, что одежда для детей в СССР была продумана, были рассмотрены два вида источников по теме, как следует одевать детей: письменные рекомендации и нормативные документы, книги о детской одежде и ее изображения в художественных произведениях.

Для написания научной работы было важно подобрать возраст детей, соответствующий следующим требованиям:

- происходит процесс формирования личности;

- формируется отношение к окружающему миру;

- идет процесс организации эстетических основ.

В ходе исследования вопроса было обращено внимание на теорию поколений У. Штрауса и Н. Хоувима. В их работе представлены поколения, сформированные в течение 20 лет. Но за это время организм человека развивается по-разному – значит, внутри этих 20-летий должна присутствовать определенная возрастная периодизация. Именно благодаря ей можно установить возраст, наиболее подходящий для раскрытия темы диссертации.

В настоящее время среди наиболее популярных возрастных периодизаций можно отметить работы таких авторов, как Д. Б. Эльконин, Ж. Пиаже, П. Блонский и Л. С. Выготский (*таблица 2*). Каждый из них формирует периодизацию по степени важности первостепенного (по мнению автора) фактора развития ребенка. Для диссертации автору было необходимо выделить те периоды, когда происходит формирование эстетических вкусов, поэтому были рассмотрены возрастные периодизации Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и общепринятая. Например, Л. С. Выготский выделяет стабильные и критические периоды возрастного развития, Ж. Пиаже выделил четыре основных периода по принципу развития интеллекта и т. д. Также существует и общепринятая периодизация.

Таблица 2. Сравнение возрастных периодизаций по признаку формирования эстетических вкусов

№	Автор возрастной периодизации	Название периода	Возраст

1	Общепринятая периодизация	Дошкольный возраст	от 5 до 7 лет
2	Ж. Пиаже	Дооперационная стадия	от 1,5–2 до 7 лет
3	Л. С. Выготский	Дошкольный возраст	от 3 до 7 лет
4	Д. Б. Эльконин	Эпоха детства	3–11 лет, где с 3–7 (дошк. детство), с 7–11 (мл. школьн.)
5	П. Блонский	Детство молочных зубов	от 8 месяцев до 6,5 года

При систематизации данных для таблицы также были отмечены и критерии периодизации авторов. Так, например, Эльконин обращает внимание на социальную ситуацию развития, где поведение взрослого является образцом для ребенка, которое он потом моделирует в совместной деятельности со сверстниками. Д. Б. Эльконин также определил шесть ведущих видов деятельности, среди которых стоит отметить ролевую игру и учебную деятельность.

Ж. Пиаже отмечает период, когда образуется наглядно-образное мышление – от 4 до 7 (8) лет, Л. С. Выготский – от 3 до 7 лет, а по общепринятой периодизации – от 5 до 7 лет. Поэтому была выбрана младшая возрастная группа – от 5 до 7 лет. Для данной возрастной группы характерны свои задачи и в воспитании, и в образовании, и в проектируемых изделиях для детей.

Определение «светлый» в предметной среде советского ребенка. Говоря о светлой одежде и светлых цветах, важно понимать определение параметров «светлоты». Во-первых, понятие «светлый» можно характеризовать как эмоциональность и абстрактность; во-вторых, рассматривать с точки зрения выбора конкретного цвета, характеризующегося как светлый; в-третьих, как три основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность и светлота, то есть соответствие ахроматической шкале от черного к белому.

У каждого нового явления, события, предмета есть отправные точки формирования. Для советского сегмента детской одежды характеристика цвета стала определяющей. В ходе изучения литературы, где рассмотрены рекомендации по изготовлению детской одежды, а также нормативных актов, где ребенок становится частью государственных программ, частым словом было именно «светлый». Поэтому необходимо рассмотреть формирование и значение определения «светлый» в отношении советского ребенка.

При анализе словосочетания «светлое будущее» с помощью поискового запроса на сайте баз данных Национального корпуса русского языка (https://ruscorpora.ru/) было установлено, что именно оно зачастую используется в отношении определения будущего родины. Такая тенденция в России прослеживается с XIX века и до настоящего времени. Основной причиной здесь является политическая обстановка. И именно в период СССР главной идеологией является будущее, которое должно быть «светлым» и коммунистическим. Поэтому сначала стоит рассмотреть понятие «светлое» в отношении ребенка как **образно-ассоциативное восприятие**.

Так как дети – это один из элементов формирования будущего, они должны быть «светлыми» в отношении как мировоззрения, так и внешнего вида. В 1959 году кандидат искусствоведения и автор значительных работ о декоративном искусстве А. Б. Салтыков в своей работе «О художественном вкусе в быту» пишет о том, что дети должны созерцать «светлое» во всем: и в окружающем, и в особенности в одежде, которую они носят. Он говорил, что «развитие вкуса должно начинаться с детства, когда все воспринимается особенно сильно и остается на всю жизнь наиболее крепко» [143]. Историк культуры К. Келли [102, с. 573–579] в своей книге «Детский мир: взросление в России, 1890–1991», описывая историю детства в России с учетом разных аспектов, тоже говорит о «светлой» одежде. Автор связывает это с тем, что проводившиеся в 1920-х годах педагогические эксперименты отводили особую роль цвету в детской одежде, закладывая основы для формирования новых научных областей. В связи с этим

в тот период происходит выделение детского сегмента одежды в особый класс, где формируются новая предметная среда и отношение к ребенку. Именно сегодня, в современном мире, «светлая» детская одежда теперь имеет определенную ассоциацию – невинность ребенка, которую нужно оберегать.

Несмотря на стремление создать образ невинности, в **педагогике** СССР было место и концепции «ребенок должен быть наравне со взрослым» – то есть детям необходимо принимать практическое участие в жизни общества, так же как и их родителям. В подтверждение этому научный сотрудник Центра гуманистической урбанистики *UP*, искусствовед и антрополог Дарья Димке в своей работе «Ребенок-ангел *vs* ребенок-герой: некоторые замечания по антропологии педагогики» характеризует советское детство как одну из основных концепций для формирования будущего. И именно здесь ребенок становится на равную ногу со взрослыми [18, с. 74].

Рассматривая «светлые» цвета **с практической точки зрения**, стоит отметить, что, с одной стороны, это своего рода маркер, позволяющий контролировать гигиену ребенка (видно маркость одежды), а с другой – они доставляют больше забот родителям. Светлая одежда важна для сохранения чистоты ребенка, но это и частая стирка, а в связи с ней – увеличение количества вещей. Но, несмотря на второе, в качестве основных в детском гардеробе Министерство легкой промышленности СССР в модных журналах для детской одежды рекомендует именно «светлые цвета». Так, например, в журнале «Модели детской одежды» № 2(43) за 1988 г. советские художники-модельеры дополняют фотографии моделей одежды описанием, в котором рекомендуют «светлые» цвета, и даже предлагают решить вопросы, связанные с частой стиркой и увеличением количества детских вещей: «Белый цвет, принадлежащий к классическим, никогда не выходит из моды. В детской одежде он играет особую роль: благодаря белой отделке любое платье приобретает нарядный, праздничный вид. Но, в отличие от художников-модельеров, многие мамы не любят белые детали – они быстро пачкаются. Безусловно, родителей можно

понять, но есть очень простой выход: белые воротники, манжеты, жабо можно сделать съемными. Это очень практично» [43, с. 41].

Стоит отметить, что приоритетное использование «светлых» цветов советскими художниками-модельерами было обусловлено не только определенными требованиям производства, ГОСТов, но и полученными в процессе освоения профессии знаниями. Поэтому были проанализированы программы и литература по подготовке специалистов по профилю «художник-модельер». Например, в литературе для советских студентов средних профессиональных учебных заведений подробно говорится о том, как проектировать одежду для детей, и особое место отводится эстетике. Ведь, как уже ранее говорилось, дети – строители будущего, они должны быть воспитаны с учетом «светлого будущего».

В. И. Толстых, Б. А. Эрнгросс, К. А. Макаров в учебном пособии «Эстетическое воспитание» дают определение эстетики и рекомендации по ее применению в дизайне советских изделий для детей: «…красота заключена в самом предмете и в то же время выражает радостное состояние нашей души. Эстетический подход или отношение к миру охватывает всю окружающую нас действительность. Эстетическое отношение к миру свойственно в той или иной мере каждому человеку. Казалось бы, достаточно и того, чтобы сделанная вещь была полезной, решение задачи – правильным, одежда – удобной, жилой дом – надежным и т. д. Но человеку этого мало. Покупая костюм или платье, мы думаем не только о прочности ткани, но и о красоте линий, силуэта, о том, насколько они соответствуют нам, нашему вкусу, моде, где светлые цвета играют важную роль» [82, с. 19–20].

Стоить отметить и тот факт, что «светлое» в детской одежде важно рассматривать и с точки зрения трех базовых характеристик цвета: цветового тона, насыщенности и светлоты. Цвет может быть теплым (цвет с добавлением теплых полутонов) или холодным (цвет с добавлением холодных полутонов),

ярким (без добавления серого) или мягким (с добавлением серого), светлым (с добавлением белого) или темным (с добавлением черного). Этот вопрос также будет рассмотрен в данной главе в разделе 1.3 «Анализ построения цветовых сочетаний в полиграфической продукции и мультфильмах советского времени».

Итак, получается, что понятие «светлое» в отношении советского ребенка носило как абстрактный характер (невинность или фактор, влияющий на формирование «чистой души»), так и практический – светлая и чистая одежда является обязательным признаком, указывающим на заботу о ребенке.

Предметная среда для детей в советском искусстве. Художественные образы детства можно и нужно рассматривать под разными углами зрения: эстетическими, социологическими, этнологическими, историческими, биографическими (здесь в детских образах сильнее всего проявляются собственные мечты, воспоминания и разочарования авторов).

Советское искусство, искусство нового времени, художественная литература при обращении к образам детства значительно меняются и развиваются. Например, романтики и сентименталисты передают образ ребенка «невинного», а реалистические романы конца XIX и начала XX веков изображают обездоленных детей, одновременно сохранивших невинность и наивность. Следующим этапом становится изучение «семьи», в которой живет ребенок. Это позволяет открыть такие темы, как «семейная забота» и спрятанные под ней лицемерие и гнет, негативно влияющие на ребенка. В результате психологического анализа формирующийся образ ребенка теряет одномерность и ясность. Например, «Л. Н. Толстой изображает развитие рефлексии и морального сознания ребенка. В творчестве Ф. М. Достоевского дети, живущие в атмосфере низменных страстей, сами очень рано проявляют жестокость» [31, с. 9–10].

В советское время искусство – один из основных источников эстетического воспитания. Художественные произведения в период СССР

создаются под особым контролем. В искусстве должны быть отражены основные идеи государства. Даже художественные произведения, предназначенные для детей, должны соответствовать установленным советским рекомендациям.

Одним из популярных видов искусства в СССР становится фотография. Когда в 1920 году перед советским искусством встали новые задачи, связанные с распространением коммунистических идеалов в народе, появилась фотохроника. Самый знаковый репортер, а также советский живописец, родоначальник дизайна и рекламы, основоположник конструктивизма того времени – А. М. Родченко. В его фоторабо тах получили отражение настроения, трудовые подвиги граждан СССР, а также образы детей. Фотография «Улыбающиеся дети» 1928 года рассказывают нам о жизни советских детей в стране, где идет большая работа по становлению «светлого будущего» (*рисунок 1*).

Рисунок 1. А. М. Родченко «Улыбающиеся дети», 1928 г.

После 1930-х годов приобретают популярность и модные журналы по детской одежде, где дети на обложках запечатлены с непосредственностью, которая присуща именно ребенку (*рисунок 2*).

Рисунок 2. Фотографии на обложках советского журнала «Модели детской одежды»

В 1947 году был выпущен альбом «Советские дети». Здесь ярко выражен образ «счастливого детства»: на всех фото дети лучезарные и задорно улыбаются, а взрослые проявляют к ним максимальную заботу. На одной из фотографий видно, как трогательно купают детей дошкольного возраста под летним душем, а те ребята, которые ждут своей очереди, живо болтают ногами на скамейке и радостно улыбаются (*рисунок 3*). Эта фотография и многие другие из того же альбома передают образ, который формирует советское общество: счастливый, здоровый, выросший в заботе ребенок.

Стоит отметить, что в альбоме помимо образа «счастливого детства» представлены конструкции и технологии изготовления детской одежды, цветовые палитры; демонстрируется научный подход к выбору цвета (например,

это инструктивные письма Государственного издательства Народного комиссариата просвещения РСФСР, посвященные применению при проектировании детской одежды для дошкольников определенных цветов, которые не только формируют эстетические вкусы ребенка, но и не вредят физиологическому и психологическому развитию).

Рисунок 3. Фотографии из альбома «Советские дети», 1947 г. Справа налево: медсестра с детьми в Москве, дети во Владимире, детский сад в Краснодаре и детский сад в Кирове

Итак, если до СССР художественные произведения за основную модель берут отображение действительной жизни ребенка, то советские писатели, художники, фотографы строят образы своих героев в соответствии с определенными законами, призванными формировать личность «будущего страны».

Выводы: документы, формирование понятия «предметная среда для детей», открытие новых научных подразделений, фундаментальные научные труды, книги, зарубежное сотрудничество и обмен информацией говорят о том, что подход к изучению детства в СССР был на самом высоком уровне.

Советский ребенок под влиянием различных внешних и внутренних факторов приобрел свои характерные черты, что отражается и в **теории поколений**.

В СССР стремились выработать научно обоснованные **методы дизайна детской одежды**. Поэтому для изучения детства были привлечены различные науки: психология, педагогика, социология, этнопедагогика, антропология, фольклористика. В результате были открыты даже новые направления – например, этнография детства. Ценным является то, что все эти дисциплины дали уникальные научные труды, актуальные для многих современных стран.

«Светлое» по отношению к ребенку: образ светлого будущего, образ невинности. В период СССР светлые оттенки в детской одежде и предметной среде отражали идеологический или теоретический подход к дизайну. Эстетические качества вещи были определены как важнейшие для воспитания вкусов и идеалов подрастающего поколения, чему **художественные произведения** являются яркими визуальными свидетельствами. При их исследовании был сделан вывод: искусство в советский период становится одним из основных инструментов осуществления главной политической задачи – формирования «светлого будущего». Ведь именно эстетика, присущая искусству, воспитывает в человеке определенную жизненную модель, в которой ребенок – творец будущего. Его нужно оберегать и позволять ему быть счастливым.

1.2. Особенности художественно-образных решений в дизайне изделий для детей и цветовая палитра

Литературный критик В. Г. Белинский писал: «Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир». Именно это его высказывание отражает эстетическую политику советского государства, где основными требованиями, предъявляемыми к дизайну к любому изделию, являются удобство, польза, красота. «С помощью эстетики мы познаем мир в целом, выражая к нему наше, человеческое, общественное отношение» [82, с. 11]. Художественно-образные решения для советского человека должны были соответствовать следующим критериям:

1. В социалистическом обществе эстетическим идеалом является **всестороннее** и **гармоничное развитие** каждого советского человека: «Суть эстетического воспитания – пробуждать и развивать художников жизни, творцов нового, коммунистического мира. Эстетически воспитанный – это человек, чьи чувства, мысли и покупки соответствуют коммунистическим представлениям о совершенстве и красоте» [82, с. 21].

2. Советское искусство – это искусство с незаменимым и мощным **средством духовного роста личности**. Оно улучшает жизнь тем, что, воздействуя на человека, а в особенности на ребенка, формирует его внутренний мир.

Требования к разработке эстетических критериев для детской продукции. В программе КПСС говорилось: «Советское искусство, проникнутое оптимизмом и жизнеутверждающими коммунистическими идеями, играет большую идейно-воспитательную роль, развивает в советском человеке качества строителя нового мира. Они призваны служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания» [82, с. 151].

Также в программе КПСС говорилось, что разум, воля, а особенно чувства всегда нуждаются в развитии и воспитании. Если чувство развивается в рамках эстетики, то человек может видеть в явлении или предмете то, что уже общепринято, или, наоборот, создавать новое – то есть появляется **способность воображать**. Возможность видеть в предмете намного больше, чем сам предмет (например, дети часто видят предметы, которые ассоциируют с другими: смотря на цветной камень, они могут его представить в качестве майского жука) формирует фантазию. Эстетика, заключенная в самом предмете, положительно влияет на эмоции человека.

В 1969 году К. Подчашинский в своей статье «О красоте промышленных изделий» в информационном бюллетене «Техническая эстетика» № 5 Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике пишет о том, что воображение должно быть с человеком на протяжении всей жизни, особенно у людей тех профессий, которые формируют предметную среду. «Те, кто посвящают себя созданию промышленных изделий, должны помнить, что знаний той или иной отрасли никогда не хватает для создания действительно красивой вещи, если нет умения объединять и связывать воедино возможные условия и способы. Это умение основано на запасе и позволяет создавать изделия, характерные для разумного существа и приближенные к красоте совершенной» [57, с. 23]. По мнению автора, такое умение, позволяющее создавать образы предметов в уме и при этом формирующее комбинации самых разных элементов мысли (замыслы, впечатления и т. д.), принято называть воображением. Это то самое воображение, которое закладывается, среди прочих способностей, именно в детском возрасте. Поэтому истинным творцом прекрасного и будущего страны может стать тот, кто формировался в гармонично организованном для него предметном мире.

Именно это и важно при проектировании советской детской одежды – сохранение способности воображения у ребенка, его эстетическое становление.

Советские психологи Л. С. Выготский, П. М. Якобсон, автор учебника «Изобразительное искусство» В. С. Кузин и многие другие исследователи формирования эстетических вкусов у детей придавали данному вопросу особое значение. Так, например, Л. С. Выготский утверждал, что чувства и воображение связаны с эстетическими переживаниями. Именно они непосредственно влияют на мыслительные, чувственные, эмоциональные сферы ребенка и дают начало глубоким и сложным переживаниям.

Одним из важных факторов в советский период становится переход на промышленное производство. Для изготовления изделий, а особенно детской одежды, нужны было разработать определенные стандарты, обеспечивающие комфорт, безопасность, эстетику, учитывая при этом психологическое развитие детей в различных возрастных группах. Для массовой продукции учет требований гигиены, утилитарно-практических и эстетических свойств становится главным при определении качества изделий, в котором основой служат нормативные документы. Со временем это даже перерастет в модную индустрию. Начнется новый этап развития детской одежды – появление модных тенденций именно для этого сегмента.

Одним из важных для советской моды становится послевоенный период. К концу 1944 года советское правительство выступило с предложением о возрождении моделирования одежды. В Москве, на Кузнецком мосту, называвшемся еще с XVIII века «улицей моды», в доме 14 был открыт дом моделей. Затем – еще несколько: в Ленинграде, Киеве, Риге и Минске. Постепенно формируется единая централизованная система проектирования одежды, и отдельно – детской одежды. Это можно проследить по журналам мод: детской одежде были посвящены отдельные издания (например, журнал «Модели детской одежды»). Модели проектировались Ленинградским, Кемеровским, Иркутским домами моделей, а также еще несколькими производственными швейными объединениями (*рисунок 4*). Каждая модель одежды и образ перед публикацией в журнале проходили специальные комиссии

– художественные советы, где формировались стандарты проектирования детской одежды, причем особое внимание уделялось художественно-образному решению. Ведь, как говорилось ранее, одной из важных задач государства было формирование эстетически воспитанного поколения. Например, в 1988 году Научно-производственное объединение «Одежда» ЦНИИТЭ выпускает пятый том единой методики конструирования одежды СЭВ для базовых конструкций одежды для мальчиков, а в 1990 году – для девочек [20].

Рисунок 4. Примеры моделей одежды для мальчиков в журнале «Модели детской одежды» (№ 2 за 1988 г., Ленинград)

Растущий детский организм должен гармонично развиваться, и одним из наиболее важных сенсорных чувств является зрение. Оно напрямую связано с настроением ребенка. А это указывает на существенную роль цветовых решений в предметах, окружающих его. Об этом говорится и в советских учебных пособиях для подготовки специалистов по профилю «художник-модельер», и в научно-практических журналах. Так, например, учебное издание «Эстетическое воспитание» доктора философских наук В. И. Толстых выделяет особую значимость цвета в формировании эстетических предпочтений. Здесь же автор говорит о том, что цветосочетания, применяемые при создании детских изделий, должны формироваться с учетом двух факторов: технического и художественного. Это значит, что художник-конструктор должен применять и творческий метод, то есть **художественное конструирование**.

К значимым работам в данном контексте можно отнести книгу «Методика художественного конструирования» 1983 года под редакцией ВНИИТЭ, где художественное конструирование определяется как работа с морфологией вещи, функционально-технической структурой, композиционным формообразованием. Суть метода заключается в том, что он представляет дизайнера в качестве «художника предметов». Дизайнер не только выполняет чертежи, но и работает творчески – с эскизами, макетами, разрабатывает колористические решения, композицию и ритм. То есть формирует художественный проект будущего изделия. Следующим этапом становится работа над практической частью с другими специалистами. Например, инженер определяет техническое и промышленное назначение изделия, экономист – работает над экономической целесообразностью, эргономист – уточняет степень удобства использования предмета, дизайнер – работает с учетом эстетических критериев. Это и является окончательным этапом проектирования советских изделий.

1.3. Анализ построения цветовых сочетаний в полиграфической продукции и мультфильмах советского времени

Рассматривая цветовые определения для детской предметной среды, стоит отметить научную статью художников-конструкторов Л.Я. Болмат и Г.С. Покшишевской «Гамма детских спортивных автомобилей», которые говорят о том, что цвет в предметной среде ребенка служит еще и образовательной базой. То есть цвет – это не только эстетика, гигиеничность, но и инструмент, с помощью которого вырабатываются определенные знания, помогающие формировать модель поведения в обществе.

Поэтому использование того или иного цвета в продукции, а особенно в детской, должно быть согласовано и одобрено рядом дисциплин и соответствовать установленному регламенту проектирования, что было основой и в советских домах мод.

Ориентируясь на цветовосприятие, которое влияет на формирование мировоззрения и художественно-образных решений, при проектировании одежды советского ребенка были разработаны специальные рекомендации по цветосочетаниям. Наиболее ярко они отражены в художественных произведениях: картинах, плакатах, открытках, мультипликационных картинах, а впоследствии повторяются в дизайне детской одежды.

Ведь, как уже ранее говорилось, произведения искусства способны пробудить целую гамму чувств: печаль и радость, плач и смех, восхищение или удивление, причем особенно важна роль зрительного восприятия, где цвет – один из главных элементов.

Печатная продукция. В процессе исследований для диссертации была сформирована гипотеза о том, что цвета в советской печатной продукции, где изображались дети (книги, сказки, рассказы), и цвета одежды, в которой они представлены на иллюстрациях, не являются отражением существовавших колористических решений при проектировании детской одежды. Ребенок мог быть одет иначе, и это связано с рядом условий (например, с материальным положением семьи). Но, несмотря на это, изображенная в печатной продукции детская одежда является **визуальным отображением официального мировоззрения по теме детской одежды**.

В этом разделе важно определить, насколько существенно отличались цвета одежды, изображаемые графическими дизайнерами на иллюстрациях, и в реальной жизни, в одежде, которую проектировали художники-модельеры. Поэтому далее рассмотрим несколько примеров советской печатной продукции, где изображены дети, – это сказки, рассказы, учебники (иллюстрации с детьми) и модные журналы (фотографии детей в спроектированной одежде).

Цвет в советской печатной продукции имеет особое значение, и данная тема часто исследовалась в научно-практических журналах, книгах. Например, в бюллетене «Техническая эстетика» была опубликована рецензия кандидата

философских наук Е. В. Ковешниковой и кандидата педагогических наук В. Т. Ковешникова на книгу «Цвет в искусстве книги» художника и искусствоведа Ф. И. Юрьева [94, с. 29]. В книге рассмотрен цвет в советской печатной продукции с точки зрения качества, знака и художественного средства, чтобы обеспечить гармоничный цветовой дизайн печатной продукции. А это значит, что цвета на печатной продукции не должны отличаться от рекомендованных цветовых стандартов для детской предметной среды.

Рассмотрим, какой была цветовая гамма в советской печатной продукции с детской тематикой и насколько иллюстрации с этими цветами отличались от цветов одежды, которую дети носили. Для этого были рассмотрены самые разные печатные издания для детей, особое внимание было уделено тем книгам, в которых изображался современный и правильный на тот период времени образ ребенка. Более подробно стоит рассмотреть учебник СССР «Подвижные игры в детском саду» (1961 г.) *(рисунок 5)*, «Букварь» (1985 г.), пособие для воспитателя детского сада «Хрестоматия для маленьких» (1987 г.), так как они ориентированы на дошкольный возраст и содержат иллюстрации, на которых представлен образ советского ребенка.

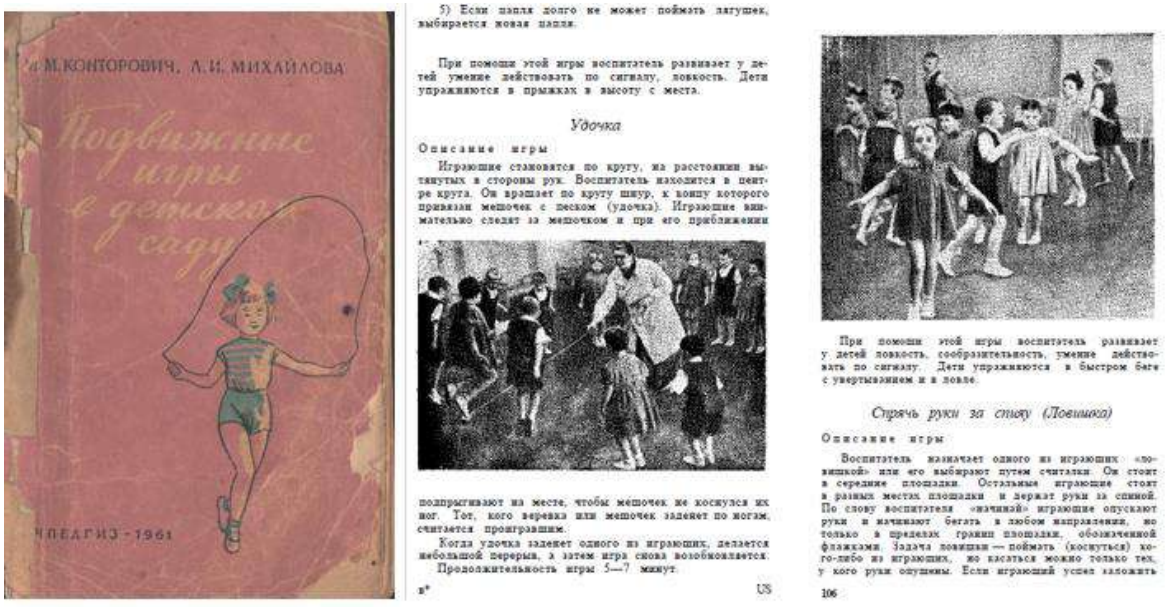

Рисунок 5. Подборка иллюстраций из советского учебника «Подвижные игры в детском саду» (1961 г.)

Пособие для воспитателя детского сада «Хрестоматия для маленьких» (1987 г.). Книга рекомендована управлением по дошкольному воспитанию Министерства просвещения РСФСР, в ней представлены иллюстрации к народным сказкам и иллюстрации с детьми дошкольного возраста в рекомендуемом образе советского ребенка (*рисунок 6*).

Рисунок 6. Подборка иллюстраций из «Хрестоматии для маленьких» с цветовой палитрой изображенной одежды, РСФСР, 1987 г.

«Букварь» (1985 г.). На иллюстрациях изображены дети в процессе разных занятий, одежда на них соответствует тематике. То есть жизнь детей в советское время разнообразна. Это приводит к тому, что модельеры, конструкторы расширяют детский гардероб. Появляются брюки, открытый комбинезон, спортивные куртки, фартуки (нарядные и рабочие). Самыми популярными становятся комплекты. Для детей дошкольного возраста это платье или сарафан с блузой (девочки), укороченные брюки или комбинезон с рубашкой (мальчики). Актуальным становится декор в качестве аппликации, иногда контрастных цветов. Также формируются эстетические требования, которые предъявляются к детской одежде: материалы ярких, насыщенных или, наоборот, пастельных оттенков.

На одной из иллюстраций (*рисунок 7*) были отмечены образы, описываемые выше. Например, мальчики, которые играют в рыбалку, одеты в свободные одежды, позволяющие активно двигаться: укороченные или подвернутые брюки и шорты, а также легкие цветные рубашки.

Рисунок 7. Подборка иллюстраций из «Букваря» с цветовой палитрой изображенной одежды, РСФСР, 1985 г.

Есть и изображения с детьми, которые в лесу собирают ягоды, грибы и кого-то зовут. Они в одежде, подходящей для леса: джинсы, брюки, лосины, заправленные в сапоги, поверх футболок и платья – куртки. Все это позволяет защитить ребенка от непогоды и насекомых, которые могут укусить его. Также здесь изображения мальчиков в одежде, напоминающей матросов. Действительно, одной из самых популярных для мальчиков конца XX века становится одежда в морском стиле.

Особо стоит отметить цвета, применяемые для одежды в этих иллюстрациях, т. к. именно они помогают отразить многие факторы. Например, степень активности игры, в которую увлеченно, а иногда и потеряв счет времени, играют дети. Или же цвета указывают на характер изображаемого персонажа. Дети, играющие в активные игры, могут быстро загрязнить одежду. Поэтому

иногда родители для своих детей приобретают «черновую одежду» более темных цветов. Но стоит отметить, что в советское время не приветствовалась одежда черного цвета для детей дошкольного возраста. Так и на иллюстрациях тоже представлены цвета темных оттенков – это графитовый, угольный, стальной, маренго, сумеречный, каменный, кофейный и т. д., но не черный цвет.

А вот дети, которые занимаются более спокойной работой, изображены в светлых цветах, иногда дополненных контрастными (*рисунок 8*). Например, на 15-й странице «Букваря», рассматриваемого в исследовательской части, девочка занимается шитьем и одета в нежные цвета: бледно-васильковый, ниагара, сизый. На странице 64 изображены девочки в светлых блузах в сочетании с сарафанами контрастных цветов: красная роза и темно-лазурный.

Рисунок 8. Подборка иллюстраций из «Букваря», РСФСР, 1985 г.

Рекомендации по применению именно нежных цветов для детей дошкольного возраста отразились и в советских журналах мод. Например, в 1976 году иллюстрированный каталог «Модели детской одежды» от Ленинградского дома моделей одежды рекомендует «легкие сорочки делать светлых нежных

тонов с мелким рисунком растительного или геометрического характера» [24, с. 43].

Также в альбоме моделей детской одежды «Мода детям» 1981 года пишут, что кроме форм и фасонов большую роль в детской одежде играет цвет: «Одежда детей должна быть светлой (когда это возможно) и яркой, чистых, радостных цветов. Никакие соображения выгоды («немаркое» и пр.) не оправдывают темных, грязноватых оттенков пиджачков, платьишек и брючек на розовощеких и жизнерадостных ребятишках. А уж бледным и застенчивым это служит дополнительным "угнетением" и их внешности, и их настроения» [1, с. 35].

Одежда, которая изображена на иллюстрациях в «Букваре», а также в модных журналах, в основном имеет закономерность применения светлых цветов. Этому можно найти объяснение в теории **цветовой гармонии,** которая была одной из основ в выборе цветовых палитр для проектирования детских изделий.

Законы цветовых гармоний. В ходе изучения вопроса о применении цветовых палитр и сочетаний были проанализированы закономерности, которые описывали в своих научных трудах И. Иттен, А. Мансела, Э. Бецольд и др. Особенно стоит обратить внимание на работы И. Иттена, являющиеся одними из ведущих на тему классификации цветовых сочетаний. Он первым разработал и систематизировал инновационный метод для проведения лекций и практических курсов студентам с целью развить у них способность свободного владения такими композиционными элементами, как форма и цвет. Ведь именно они относятся к базовым категориям разного вида творчества. Такие аспекты И. Иттен отразил в книге «Искусство цвета», состоящей из двадцати двух глав, где представлен процесс работы с цветовыми гармониями.

Автор также отмечает природу цвета и его эстетические аспекты воздействия. Так, например, их изучение может быть в формате: импрессии, где в основе чувственно-оптический опыт; экспрессии, характеризующейся с

психической точки зрения; конструктивности, которая основывается на интеллектуально-символической составляющей. Он писал: «Говоря о характере какого-либо цвета, я имею в виду его положение или место в цветовом круге, или в цветовом шаре. Как чистые основные цвета, так и все их смеси обладают ясно выраженным характером. Так, например, зеленый цвет может быть смешан с желтым, оранжевым, красным, фиолетовым, синим, белым и черным цветом, причем в каждом случае он приобретает специфический, единственный в своем роде характер. Каждое изменение цвета в результате одновременных влияний также создает новый, особый его характер. Когда же мы хотим определить степень светлоты или темноты какого-либо цвета, то мы говорим о его тональном качестве. Тон цвета может быть изменен двумя способами: или через соединение данного цвета с белым, черным или серым, или за счет смешения с двумя цветами различной светлоты». Цветовой круг И. Иттена сформирован по ряду правил, на основе которых формируются своего рода формулы для создания новых цветов и цветосочетаний. Рассмотрим правила формирования цветов:

1. Существуют три основных цвета – **первичные**: красный, синий, желтый. Эти три цвета вписаны в равносторонний треугольник, который поделен на три равные части, где каждый угол окрашен в эти три цвета: на основании треугольника слева – синий, справа – красный, а вершина треугольника желтого цвета.

2. Смешивание цветов между собой приводит к формированию вторичных цветов: желтый и красный – это оранжевый, красный и синий – это фиолетовый, желтый и синий – это зеленый.

3. При смешивании первичных и вторичных цветов получаются третичные цвета: желто-оранжевый, сине-зеленый, желто-зеленый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый.

На основе получившегося цветового круга по И. Иттену, применяя формулы, можно получить гармоничные цветовые сочетания. Рассмотрим

формулы получения цветовых гармоний для двух, трех и четырех цветов, где в основе будут такие геометрические фигуры, как треугольник и квадрат:

1. Два цвета: контрастные (два цвета, находящие в цветовом круге напротив друг друга), аналоговые (два цвета рядом).

2. Три цвета: аналоговая триада (три цвета рядом), классическая триада (цвета, расположенные на углах равностороннего треугольника), контрастная триада (в основе равнобедренный треугольник).

3. Четыре цвета: гармоничное сочетание цветов, если вершины геометрических фигур тетраэдра и квадрата указывают на цвет в цветовом круге.

Также И. Иттен в главе «Цветовая гармония», как и И. В. Гете, говорит о том, что цветовые гармонии возможны на основе количественных отношений цветов. Например, желтый относится к красному и к синему точно так же, как число 3 относится к 6 и к 8.

Среди советских исследований цветовых гармоний стоит отметить научные труды В. М. Шугаева и Б. М. Теплова. Их классификация базировалась на четырех гармониях цвета: гармонии теневых рядов – однотоновые, гармония родственных и контрастных цветов, а также родственно-контрастных. Например, однотоновые гармонии – это цвета, которые различаются по светлоте, а иногда могут быть и ахроматические цвета. По психологии восприятия цвета из однотоновой гармонии обладают успокаивающим характером. Если цвета равномерно распределить по всей площади объекта, то они производят эффект «спокойствия». Его относят к нюансным решениям, но иногда дополняют контрастным цветом. В ходе исследования иллюстраций из «Букваря» выяснилось, что изображенная одежда детей тоже была выполнена в соответствии с однотоновой гармонией.

Кандидат психологических наук А. А. Мелик-Пашаев писал: «Известно, что многие стороны окружающей жизни, признаки предметов и явлений,

которые непосредственно воспринимаются чувствами, вызывают у детей обостренный интерес и эмоциональный отклик, и в ряду этих признаков одно из главных мест, несомненно, принадлежит цвету» [36, с. 9].

Исходя из изображений в печатных продукциях можно сделать вывод, что одежда детей и ее цветовые решения формируют тот образ, который рекомендован советским детям. Цвет становится маркером, который позволяет подчеркнуть и усилить эффект «светлого» ребенка, исполненного радости и жизнелюбия.

Именно цветовые решения, применяемые для одежды советских детей, вызывают особый интерес для диссертации. Ведь, как уже говорилось ранее, цвет – это основа эстетического воспитания, а значит, существенный элемент, влияющий на формирования личности ребенка.

Мультипликация. Художественные произведения наиболее точно отражают развитие цветовых отношений. Одними из самых знакомых произведений искусства для ребенка дошкольного возраста являются мультипликационные фильмы. В СССР они занимали особое место в воспитании эстетических вкусов, также являясь инструментом, который формирует определенную общественную модель поведения, то есть рассказывает о том, каким можно видеть настоящее, прошлое, будущее.

Так как именно сказки напрямую связаны с воображением ребенка, а цвета, которые он представляет и видит в них, формируют его внутренний мир, были рассмотрены мультипликационные фильмы. Это то, с чем ребенок знакомится сразу после иллюстраций, которые он видел в книжках. Мир с ожившими картинками, которые двигаются и волшебным образом перевоплощаются из «цветка в бабочку». Поэтому следующим объектом изучения стали мультипликационные фильмы по мотивам популярных сказочных историй. Исследование их позволило найти подтверждение еще одной гипотезы диссертации – о существовании закономерного использования цветов для всей

детской продукции. То есть удалось обосновать наличие определенных цветовых решений для советских детей дошкольного возраста.

Подбор цветов для создания той или иной сказочной истории в советское время тоже базируется на научных основах. Ведь цвет имеет определенное психологическое восприятие, а дети наиболее чувствительны к любым вещам. Здесь особенно востребованными становятся труды педагогов и ученых Н. А. Горяевой, В. С. Кузина, Т. Я. Шпикаловой, которые пишут о цвете.

В советское время наиболее знакомым ребенку художественным искусством становятся мультфильмы. 10 июня 1936 года в Москве была создана одна из самых больших мультипликационных студий – «Союзмультфильм». Большинство созданных в тот период времени мультфильмов продолжают быть актуальными и в XXI веке и являются «золотым фондом» мировой анимационной классики. Популярность их обусловлена особой системой требований к выпускаемым мультипликационным фильмам. Все составляющие этих художественных произведений рассматривались специальными комиссиями.

Среди наиболее значимых стоит отметить цветовые факторы, которые должен был учитывать художник-мультипликатор при проектировании образов для сказок: во-первых, это то, что связано с реализацией в техническом формате, а во-вторых, это работа с таким критерием, как психологическое восприятие цвета ребенком. В период СССР формирование цветовых палитр на экране в мультипликационных фильмах особенно зависело от технологических возможностей; стоит отметить два вида съемки: двух- и трехцветная. Качество зависело от красителей и пленки, а также точности проведения химических процессов. Например, «в советской двухцветке дефицитный и очень дорогой химикалий соль урана для вирирования в красно-оранжевый цвет был заменен другим, более дешевым и очень гибким отечественным виражом, дававшим богатую цветовую гамму. Пионерами отечественного цветного кино был

разработан неизвестный еще к тому времени на Западе рецепт усилителя, который усиливает и красное, и синее изображения и позволяет корректировать цвет на любой из сторон дипофильма, исправлять ошибки всех процессов обработки пленки. А также было разработано несколько типов ослабителей, которые позволяли довести процесс производства двухцветных фильмов до большой гибкости, давая возможность менять оттенки цветов до любой нужной степени» [45].

В 1937 году был издан особый указ Главного управления кинематографии о необходимости обратить внимание на производство двухцветных фильмов на «Союздетфильме». По итогам реализации указа в СССР были сняты и выпущены следующие цветные мультипликационные мультфильмы: «Стрекоза и муравей» («Межрабпомфильм»), «Зазнавшийся цыпленок» («Украинфильм»), «Сказка о веселом пастухе» («Межрабпомфильм»), «Жук в зоопарке» («Украинфильм»).

Когда в 1938 году стали выпускаться цветные фильмы, особое внимание было уделено именно цветовым решениям, которые, как уже ранее говорилось, влияют на воспитание эстетических вкусов ребенка. Выбор цветов также учитывал, помимо технических возможностей (а они были значительно более широкими по сравнению с американской мультипликацией), возраст ребенка и его умственное развитие. Цветосочетания формировались с учетом ритма, масштаба и «заливки» объекта, так как каждому возрасту характерно свое восприятие окружающего мира, растений, животных. Становится важным и то, что детям дошкольного возраста свойственна повышенная отзывчивость на эстетику цвета и цветовых решений, так как они обладают эмоциональной впечатлительностью.

Еще одним важным этапом в становлении советской мультипликации было появление **трехцветной съемки**. Это требовало особой техники – съемки на обычную кинокамеру на одну пленку через три светофильтра (синий, красный и зеленый).

В 1937 году одним из отечественных киносказочников А. Л. Птушко была поставлена кукольная мультипликация в цвете – «Сказка о рыбаке и рыбке», ставшая третьим цветным фильмом киностудии «Мосфильм». К сожалению, до наших дней не сохранилось ни одной копии этого шедевра, но в Госфильмофонде России есть немного цветоделенных исходных негативов, фонограмм и монтажных листов, что дает возможность его восстановления в цветном варианте с помощью цифровых методов.

Госфильмофонд осуществляет хранение всех исходных материалов мультипликационных фильмов с применением трехцветной съемки киностудии «Ленфильм». Среди них стоит отметить мультипликационные фильмы «Сказка о глупом мышонке (1940 г.), «Утенок» (1938 г.), «Теремок» (1937 г.), «Цирк» (1940 г.).

Также параллельно с трехцветной съемкой появляется гидротипный способ печати. В это время киностудия «Союзмультфильм» выпускает ряд мультипликаций именно с применением этого способа: «Дед Мороз и Серый волк» (1937), «Красная шапочка» (1937), «Кот в сапогах» (1938), «Мойдодыр» (1939), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1939), «Сказка о царе Салтане» (1943), «Синдбад-Мореход» (1944). «В мае 1945 года на экраны страны была выпущена "Зимняя сказка" – последний цветной мультфильм, снятый методом трехцветки» [45].

Исследование технических процессов производства мультипликационных фильмов для детей дошкольного возраста показало, что необходимо также провести визуальный анализ цветовых сочетаний. Для этого исследования были выбраны наиболее известные произведения искусства, которые знакомы и современным детям: «Сказка о царе Салтане», «Мойдодыр», «Кот в сапогах», «Муха-Цокотуха».

Конечно же, использование того или иного цвета в сказках имеет и образную составляющую. У каждого произведения искусства есть определенная

идея, которая должна быть выражена художественными средствами. Например, если речь идет об очень грустной истории, то основными будут темные оттенки. Если рассказ будет о каком-нибудь удивительном малыше, то цветовая палитра будет пастельных оттенков, а если это сказка, в которой много захватывающих сюжетов, то она будет весьма красочной. Сказки, которые были выбраны для исследования, характеризуются именно последним – многосюжетностью. Это позволило наиболее полно оценивать возможность цветовых решений в мультипликационных фильмах.

Первым объектом исследования стала «Сказка о царе Салтане» 1943 года (*рисунок 9*). Здесь достаточно много разноплановых сцен: знакомство царя с сестрами, свадьба царя, предательство слуг, знакомство князя Гвидона с чудесами и т. д. В каждой из них свои цветовые окраски. Одними из наиболее часто применяемых цветов становятся синий во всех его оттенках, красный, желтый, коричневый и зеленый. Величественные тридцать три богатыря выходят из «бурливого» моря ярко-синего цвета. В синих оттенках выполнена и детская комната, в которой царица поет колыбельные сыну: васильковый, сине-голубой. Даже одежда князя Гвидона выполнена в синем цвете, а платье его мамы нежно-голубых оттенков. Контрастный красный вносит игривость и красочность в мультипликационный фильм – одежда знатных бояр и князей, а также сам праздничный пир.

Рисунок 9. Стоп-кадры из мультипликационного фильма «Сказка о царе Салтане», производство киностудии «Союзмультфильм», 1943 г.

Еще одна поучительная сказка в стихах – «Мойдодыр» – была представлена на экранах советским детям в 1954 году (*рисунок 10*). События происходят или дома, или на улице. Отсюда и цветовая палитра с доминирующим зеленым и со всеми «уютными», «домашними» цветами (бежевый, кремовый, нежно-серый, коричневый). Стоит отметить, что черный цвет, изображающий грязь на лице, руках и ногах мальчика, применяется редко. Это связано с тем, что, как уже ранее говорилось, черный цвет является нежелательным для детей дошкольного возраста. Он создает тяжелое и нежизнерадостное настроение.

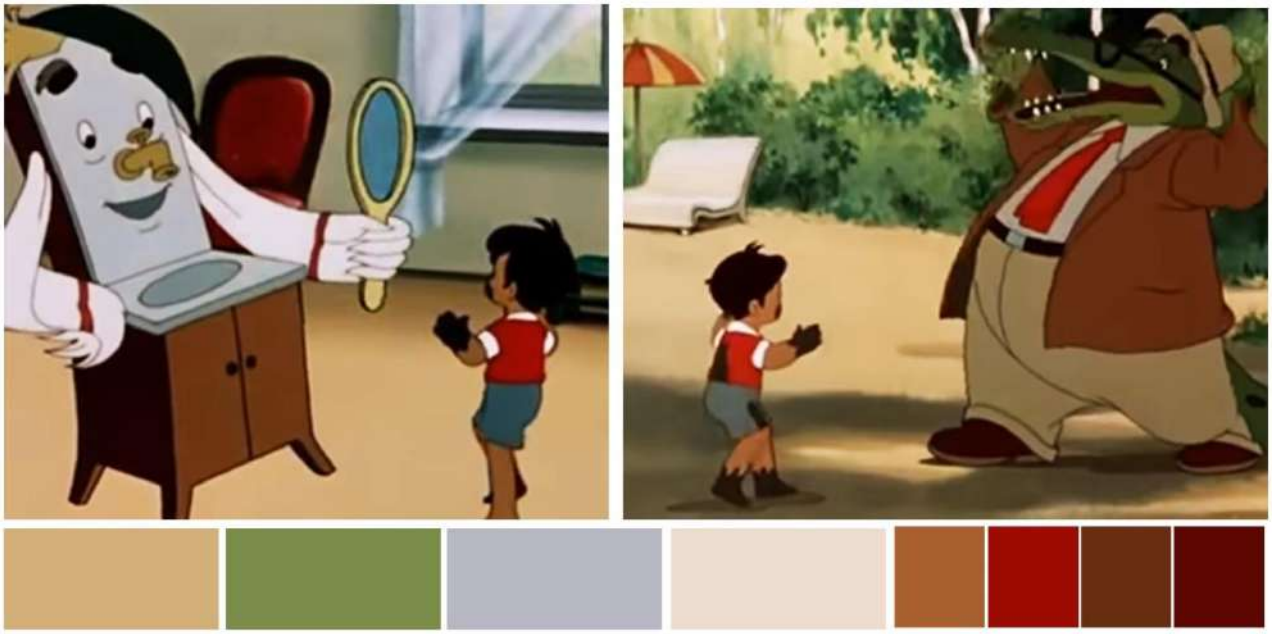

Рисунок 10. Стоп-кадры из мультипликационного фильма «Мойдодыр», производство киностудии «Союзмультфильм» 1954 г.

«Кот в сапогах» – сказка, которую написал французский писатель Шарль Перро, – получила восторженные отзывы у советских детей. Маленький и смелый кот – в необычном наряде: сине-зеленая шляпа и ярко-оранжевые сапоги. Насыщенный желто-оранжевый цвет получил Людоед, несмотря на свой отрицательный образ (*рисунок 11*). Потрясающие живописные пейзажи угодий,

которыми владеет маркиз, представлены большим спектром оттенков зеленого, синего, желтого. Нежный интерьер принцессы – сиренево-серый, и, конечно же, в нем присутствуют контрастные желтые цветы. Да и сама принцесса изображена в оттенках этого жизнерадостного цвета: золотые локоны и оливковое платье.

Рисунок 11. Стоп-кадры из мультипликационного фильма «Кот в сапогах», производство киностудии «Союзмультфильм» 1968 г.

Еще одна интересная сказка, уже советского поэта И. К. Чуковского, – «Муха-Цокотуха» (*рисунок 12*). Именно эта экранизация радовала ребят в 1976 году. Удивительный мир кузнечиков, комариков и других насекомых предстает во всех природных красках: оранжевый, красный, множество оттенков зеленого (от нежно-салатового до изумрудного). Главная героиня предстает в задорном образе, который подчеркивает бело-красное платье.

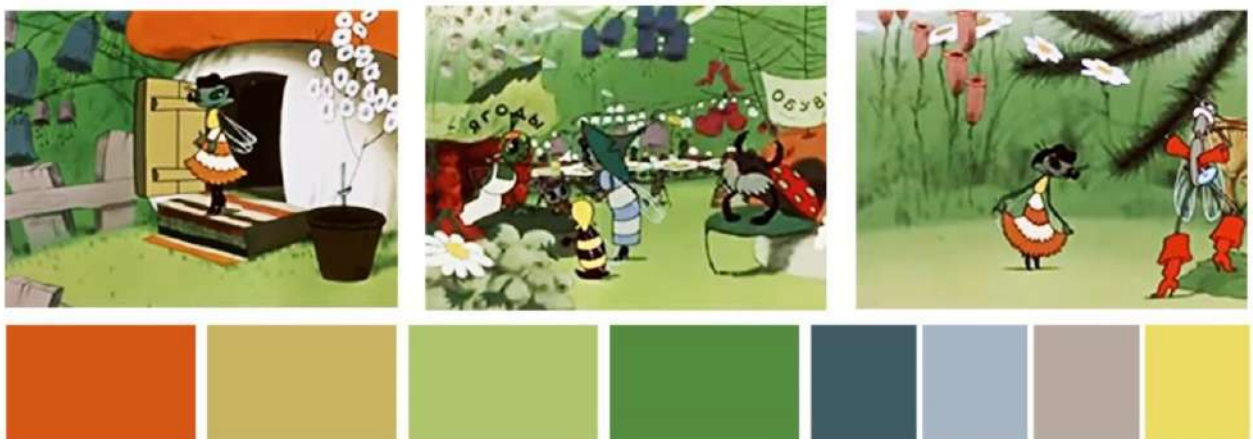

Рисунок 12. Стоп-кадры из мультипликационного фильма «Муха-Цокотуха», 1976 г.

Итак, красочные цвета из «Сказки о царе Салтане», нюансное решение цветов в «Мойдодыре», позитивные солнечные цвета «Кота в сапогах» и зеленый мир маленьких насекомых в «Мухе-Цокотухе» указывают на то, что художники-мультипликаторы создают жизнерадостные образы. Даже злодеи изображаются светлыми цветами, но выдают себя, когда дело доходит до поступков.

После анализа иллюстраций из печатных изданий, в особенности детских журналов мод, а затем мультипликационных фильмов была замечена схожесть их цветовых палитр. Поэтому для сопоставления было сделано визуальное сравнение цветовых сочетаний в мультипликации и одежде, которую носили советские дошкольники. Для этого была выбрана цветовая палитра исследованных мультипликационных фильмов, иллюстраций и фотографий из детских журналов мод (*рисунок 13*). Визуально заметно, что цвета очень похожи, иногда даже оттенками.

Если в первом случае (с мультипликацией) цвет был зависим от технологий, психологического восприятия, воспитательной эстетической функции, то и во втором случае, в одежде детей, прослеживается аналогичная тенденция. То есть можно предположить, что разработанные цветовые рекомендации для советских детей были отражены не только в производстве, но и в искусстве. Но, чтобы это утверждать, необходимо сделать подробный анализ цвета в одежде детей в период СССР. Этому посвящен третий раздел первой главы диссертации.

Рисунок 13. Визуальный сравнительный анализ цветовых сочетаний в мультипликационных фильмах и детской одежде

Вывод. В этом разделе были рассмотрены понятия эстетики, применявшиеся для советских детских товаров. Также изучены некоторые популярные художественные произведения для детей дошкольного возраста, которые воспитывают эстетические чувства ребенка. В результате было выдвинуто предположение о закономерности использования цветовых сочетаний в советских детских товарах. Основными стали оттенки ярких и нежных цветов. Применение темных, грязных оттенков не приветствовалось.

Считалось, что это отрицательно влияет на настроение ребенка. А для советского времени было важно, чтобы ребенок ощущал себя свободным, бодрым и счастливым: ведь именно он – будущее страны.

Также проведенное изучение мультипликации и печатной продукции указывает на то, что применяемые в них цвета являются определяющим фактором формирования и гармонического развития ребенка. Для детей дошкольного возраста характерна отзывчивость на эстетику цвета и цветовых решений, так как они обладают эмоциональной впечатлительностью. Гармоничные цветосочетания влияют на эмоциональную, мыслительную и чувственную сферу ребенка, а также его внутреннее состояние со сложными и глубокими переживаниями.

1.4. Особенности цветовых решений в дизайне детской одежды промышленного производства в СССР

В данном разделе стоит задача проанализировать смысловую нагрузку цветов одежды для детей, определить идеологию, транслируемую советским гражданам посредством визуальных и вербальных высказываний о том, как правильно одевать детей. В разделах выше уже отмечалось, что существовали брошюры, посвященные детской гигиене, теперь необходимо найти примеры практического применения цветовых норм в одежде детей. Поэтому в этом разделе рассмотрены произведения художников того периода и фотографии из архивных фондов СССР.

Начать обзор детского ассортимента одежды стоит с морского стиля, ведь именно детские морские костюмы были популярны и в конце XIX, и в начале XX века. Это считалось очень престижным. Во второй половине XX века морскую тему переняли девочки (*рисунок 14*).

Рисунок 14. Б. М. Кустодиев «В комнатах. Ю. Е. Кустодиева и ее дети Кирилл и Ирина в пространстве столовой в усадьбе Кустодиевых "Терем"», 1906 г.

В 20-е годы XX века входит в моду американский комикс, где ребенок изображается с головой, напоминающей неваляшку: глаза в одну сторону,

маленький ротик. Это популярное изображение отражало определенную тенденцию. В то время детей изображали забавными, такими же милыми и неуклюжими, как детские игры. Это привлекало внимание к ребенку и подчеркивало его непосредственность.

В России в начале XX века костюм для детей разделялся на русский и европейский. Но, несмотря на это, доминирующей была палитра народного костюма: красный, белый с добавлением синего.

Эпоха 20–30-х годов XX столетия знаменуется народными мотивами. Это напрямую связано с появлением новых государств. Например, такие страны, как Чехословакия, Литва, Венгрия, Латвия, Эстония, королевство Югославия, возникли после Первой мировой войны на месте распавшихся империй. Поэтому возникает интерес к фольклору, что становится основной темой в детском костюме 1920-30-х годов. Например, во Франции появляется школьная форма, которой предшествовали славянские мотивы с косовороткой, для того чтобы продемонстрировать стиль, который называется «национальный романтизм».

Новый стиль в детской одежде формируется к концу 1930-х. В связи с ожидавшимися военными событиями детям предлагают стиль милитари с доминирующим цветом хаки. Военная тематика прослеживается также в пуговицах, металлических пряжках и накладных карманах.

Вторая мировая война принесла значительные изменения в детской одежде, которые повлияли на детскую моду. Особую популярность получает принт «горошек» (*рисунок 15*).

Рисунок 15. Слева: Ф. П. Решетников. «Любимые уроки», 1952 г. Справа: Л. Б. Рыбченкова. «В школу», 1954 г.

Палитра тоже меняется в сторону менее марких цветов. Так, в 1940-е годы очень много коричневого цвета. Даже самая типичная детская послевоенная вещь – цигейковая шуба – тоже была в черном и коричневом цветах (*рисунок 16*). У каждого ребенка была такая шуба, это считалось символом того времени. А вот после окончания войны модным становится красный цвет. На смену коричневым приходят яркие красочные вещи.

Рисунок 16. Слева: В. Степанов. «Мы катаемся на санках», 1957 г. Справа: А. А. Пластов. «Мишка Савин», 1941 г.

Уже в 1956 г. «для зимней одежды берутся более спокойные, менее яркие и менее светлые материалы» [49]. Запрет на «темные» тона может отсылать и к эмоциям, и к цветотипу: «Темный цвет подавляет ребенка, ухудшает его

настроение» [10]. Темные цвета в детской одежде советского ребенка рассматриваются с точки зрения не только негативного психологического воздействия, но и отрицательного влияния на детский образ. Например, И. Самонина в работе «В поисках лучшего» пишет, что «...не надо нарушать мрачными тканями яркий цвет глаз, нежный румянец детей» [63].

Важно отметить, что проиллюстрированный фотографиями моделей одежды журнал «Модели сезона» 1964 года впервые предлагает схожие цветовые палитры и фасоны для мальчиков и девочек. Данная тенденция прослеживается до 1981 года. Еще одно значимое событие происходит в 1985 году, когда в этом же журнале явно прослеживается разделение цветовых палитр по гендерной принадлежности. Например: «Цвета – синий, красный, оранжевый, голубой для девочек. Для мальчиков – более приглушенные, но чистые: глубокие коричневые, синие и оливковые тона».

Проследить изменение отношения к феномену детства можно и по истории возникновения благотворительных организаций для детей-сирот в разных странах, и по законодательным актам, закрепляющим особые права детей. Декларация прав ребенка была принята ООН в 1959 году, а Конвенция о правах ребенка разработана к 1989 году. Социальный статус ребенка полностью сформировался в XX веке, и в настоящее время детство определяется как период жизни человека до достижения им 18 лет.

В течение этого столетия был сделан рывок в науках о детях: физиологии и педиатрии, психологии и педагогике. Разнообразие форм костюма достигло максимума: появилось множество новых вещей, приспособленных непосредственно для нужд ребенка. Кроме того, в детском костюме сформировалась собственная стилистика, которая даже стала влиять на моду взрослых (например, стиль женской одежды baby doll).

В Советском Союзе производство детской одежды базировалось на научных разработках, лежавших в основе методических рекомендаций и

ГОСТов. В капиталистических странах детская одежда образовала отдельный самостоятельный сегмент на рынке модных товаров. Многообразие предлагаемых вещей, фасонов, аксессуаров свидетельствует о том, что родители не придерживались единого стиля и образа, а постоянно стремились выделить ребенка среди сверстников.

Итак, именно XX век является самым фундаментальным этапом формирования детской одежды, которая позволяет выделить ребенка в обществе и выделяется в самостоятельный сегмент. Теперь костюм отражает роль ребенка в социуме. Одежда разделяется по половому признаку, формируются особые критерии проектирования детской одежды. Ассортимент сильно вырос, вместе с тем существенные изменения произошли и в цветовой палитре. Одежда наконец становится живой и разнообразной.

Все это становится возможным благодаря развитию науки, которая изучает детство. Наконец, в XX веке благодаря науке осознают все особенности детства и дают ребенку возможность стать маленьким человеком, а не фарфоровой куклой, как в викторианскую эпоху.

Советское время характеризуется наличием сводов законов, нормативов и другой документации, регламентирующей определенные требования к производимой продукции, а особенно детской. На начальном этапе перед СССР стояли серьезные экономические и политические задачи, для решения которых осуществляется реструктуризация экономики. По мере их разрешения идет работа и с легкой промышленностью, где детская одежда обретает свое место как отдельный сегмент. Появляется ряд исследований, требований, нормативных документов для проверки качества детских изделий, при этом особое внимание уделяется **цвету.** Начинают выходить журналы мод, в которых не только описаны, но и проиллюстрированы (в качестве фото или эскизов) модели одежды, соответствующие ГОСТам. При этом, независимо от названия и времени публикации, их объединяет одно главное правило: одежда детей должна

быть «светлых» и «ярких» цветов, и не всегда эти правила уточняли – каких именно. Для обоснования применения «светлых» и «ярких» цветов апеллировали к «свойственному ребенку радостному настроению» [52, с. 12].

В инструктивном письме от 1929 года была рекомендация использовать «темные» цвета для одежды мальчиков. Например, у мальчиков рубашечки «разнообразных цветов, предпочтительнее белые и яркие. Штанишки – тех же цветов, зимой – более темные», тогда как для девочек «цвет зимнего платья – яркий: голубой, розовый, оранжевый, беж, синий, красный, фрез и др., но не очень пестрый, чтобы не раздражать детский глаз» [50, с. 35–36]. Упоминания о применении «темного» цвета встречаются редко. Получается, что при проектировании детской одежды после гигиенических требований особое внимание уделялось психологии восприятия цвета изделия.

Цвет в проектировании детской одежды формирует определенные преставления о мире детства. Из методического указания к проектированию детской одежды дошкольного возраста, утвержденного заместителем главного государственного врача СССР В. Е. Ковшило 30 сентября 1981 г. № 2452-81, видно, что предпочтительнее светлые цвета. Это имеет свое обоснование. Более конкретного описания причины выбора «светлых» цветов нет в документе, но из вводной части методической рекомендации можно выделить следующие принципы, по которым именно «светлые» цвета преимущественно должны быть в детской одежде:

- Во-первых, это, конечно же, гигиена. Советский ребенок должен быть всегда чистым, опрятным. Светлая одежда позволяет контролировать степень загрязнения одежды.

- Во-вторых – воспитательная функция. У ребенка должны развиваться навыки чистоты с самого раннего возраста.

- В-третьих – стремление выделить тему детства как одного из важных периодов в жизни человека.

- В-четвертых – детская невинность, хрупкость, которая нуждается в особом внимании.

Итак, теперь рассмотрим более детально каждое из десятилетий СССР и постараемся найти и проанализировать цветовые требования, предъявлявшиеся при проектировании детской одежды, а также изучить цветовой спектр, входящий в понятие «светлые» и «темные» цвета не только в нормативных документах, но и в художественных произведениях. Но прежде необходимо дать определения этим цветам.

Например, в инструктивном письме от 1929 года слово «светлый» сопровождается характеристикой «белый» и «яркий» (розовый и голубой, оранжевый и бежевый, красный и т. д). Но есть и примечание о том, что такие яркие цвета не должны раздражать детский глаз. К «темным», нежелательным, относятся цвета с оттенками «темного» (добавление в цвет черного): темно-синий, темно-зеленый и т. д. Также стоит отметить и тематику, связанную с оттенками цветов, которые тоже имели определенные стандарты. Например, необходимое число измерений каждого образца тканей по ГОСТ 18055–72 «Материалы текстильные. Метод определения разнооттеночности» может быть определено статистически в зависимости от степени равномерности окраски, поверхности измеряемых образцов и целевого назначения тканей.

Исходя из рассмотренных принципов измерения цвета можно попытаться понять, насколько рекомендации были выполнимы на практике.

Небольшую сложность в изучении цветов представляют документальные фотографии из журналов и архивов первых десятилетий СССР. Это связано с отсутствием цветной фотографии, но в таких случаях были проанализированы

другие художественные произведения: картины, открытки и иллюстрации с изображениями детей.

1930-е. Итак, до 1930 года выпуск детской одежды претерпевал ряд трудностей, связанных с проблемами в советской легкой промышленности. Во второй половине тридцатых годов экономика СССР дает возможность развить легкую промышленность, а значит, обратить внимание и детскую одежду. Советские модельеры проектируют эскизы для крупных швейных предприятий таких городов, как Казань, Саратов, Симферополь, Новосибирск. Это время становится началом выпуска качественных изделий для детей.

1940-е. Следующий этап в формировании дизайна детской одежды можно проследить в печатном издании «Журнал мод», впервые вышедшем в 1945 году. Здесь предлагалось использовать стилизованный народный стиль, в том числе с сохранением цветовой палитры, в составе которой такие цвета, как красный и белый. А также матросский стиль с соответствующими ему цветами: белым, голубым, синим (*рисунок 17*).

Рисунок 17. Слева – фотография «Бальзины и Урусовы» (1 мая 1939 – 1 декабря 1940), справа – фотография «Портрет девочки в платье» (1940-е)

1950-е. В 1950-е годы активно развивается тематика спортивных праздников, делается акцент на спортивную одежду, которая и доступна, и

комфортна. Классическими здесь становятся белые футболки и темные шорты. В это время возобновляется школьная форма, где цветовая палитра тоже была ограничена (коричневый, черный).

Но, несмотря на это, все «темные» цвета должны были быть разбавлены яркими, светлыми элементами. Так, у девочек – светлые (белые) кружевные воротнички, те же самые красные галстуки; у мальчиков – ремни с металлическим блеском, подпоясывающие рубашки. «Темные» цвета также могли использоваться для нарядной одежды. Об этом говорится в издании «Модельеры – малышам» (№ 6 за 1973 г.): «В отличие от повседневных костюмов, нарядная одежда должна быть яркой, с цветной аппликацией, вышивкой» (*рисунок 18*).

Рисунок 18. Фотография «Домашнее задание» (1950). Автор – Яков Рюмкин

1960-е. Цветовые предпочтения в 1960-е годы стремились к природной простоте. Именно в то время детская одежда не только выделяется в отдельный сегмент, но и становится источником вдохновения многих дизайнеров *(рисунок 19)*.

Рисунок 19. Фотография «Детская площадка в городском парке» (1970). Автор – Исаак Тункель. Место съемки: Ростовская обл., г. Таганрог

Так, появляется мини-платье, дополненное круглым белым воротником, обувь на низкой подошве. Детская одежда тоже видоизменяется – это, например, изменение кроя в свободе облегания и уменьшение длины платьев у девочек и брюк у мальчиков. Цветовая палитра соответствовала девизу того времени: спокойные, натуральные оттенки, которые были применены в различных узорах на тканях (цветочные мотивы, горох, геометрические узоры) (*рисунок 20*). Сами же материалы были выполнены только из натурального волокна, эта тенденция частично сохранилась и в наше время.

Рисунок 20. Фотография «Девочки-близняшки» и фрагмент цветочного принта на одежде (1960-е). Автор – Виктор Горкин

1970-е. В детской одежде начиная с 1970 года формируется стиль «унисекс», который приходит из взрослой моды. Это можно проследить, анализируя ассортимент: модные синие джинсы и рубашки-ковбойки носят и девочки, и мальчики.

1980-е. Конечно, в каждом из приведенных периодов в советском промышленном дизайне детской одежды существовали регламенты, по которым выпускали одежду. Один из них рассмотрен в данном разделе – это методическое указание к проектированию детской одежды дошкольного возраста, утвержденное заместителем Главного государственного врача СССР В. Е. Ковшило, от 30 сентября 1981 г. № 2452-81.

Основными, конечно же, здесь являются гигиенические, гигроскопические и другие требования, но в отдельных пунктах выделен и цвет детской одежды. Девизом данного методического указания является функциональность, т. е. все требования, предъявляемые к одежде, должны быть функциональными – даже цвет. Рассмотрим пункт 4, где представлены гигиенические требования, предъявляемые к летней детской одежде.

Цветовая палитра летней одежды ребенка во многом зависит от основных принципов и требований, предъявляемых к одежде (функциональность, защита). Поэтому цвета должны быть светлыми и хорошо пропускать ультрафиолетовые лучи, которые необходимы для здоровья малыша, а также отражать тепловые. В условиях юга, прямого облучения, где резко повышена ультрафиолетовая радиация, более целесообразна одежда красного и голубого цвета, так как она в меньшей степени, чем белая, пропускает УФ-лучи [42].

Белье для детей рекомендовано было изготавливать из светлых, желательно белых материалов. Его не следовало крахмалить, так как крахмал закупоривает поры ткани. Менять белье надлежало по мере загрязнения, не реже двух раз в неделю. При стирке, если использовались синтетические моющие

средства, белье необходимо было многократно полоскать в чистой воде. После высыхания – проглаживать утюгом для дезинфекции [42].

Важно еще отметить, что существовал санитарный надзор за детской одеждой: санитарные врачи должны были участвовать в работе художественных советов по просмотру новых моделей с оценкой их оптимальной конструкции, цветовых решений.

1988-90-е гг. Для изучения данного периода были проанализированы модные журналы того времени. Один из наиболее популярных – «Модели детской одежды» № 2(43) за 1988 г., Ленинград (приложение к журналу «Мода»). Модели, представленные в этом выпуске, рассчитаны на различные возрастные группы, в том числе и на дошкольников. Цветовая палитра представленных моделей подобрана в соответствии с сезоном (осень).

Для девочек цвета сохраняют тему народного костюма, поэтому преобладают красные и белые (*рисунок 21*).

Рисунок 21. Примеры моделей для девочек в журнале «Модели детской одежды», № 2 за 1988 г.

Цветовая палитра у мальчиков контрастирует между сдержанными бежевыми, серыми (как у взрослого) и красными, синими, белыми (в основном в спортивном стиле) (*рисунки 22, 23*).

Рисунок 22. Примеры моделей для мальчиков в журнале «Модели детской одежды», № 2 за 1988 г.

Рисунок 23. Примеры моделей для мальчиков в журнале «Модели детской одежды», № 2 за 1988 г.

Такая палитра сохраняется и в аксессуарах для детей: обуви, головных уборах, перчатках (*рисунок 24*).

Рисунок 24. Примеры аксессуаров для детей в журнале «Модели детской одежды», № 2 за 1988 г.

Выводы. В советский период проводились профессиональные междисциплинарные исследования, на базе которых были сформированы особые нормативные документы по проектированию детской одежды. Использование «светлых» цветов становится не только нормой, но и отражением общей эстетической концепции, а особенности колористики и применявшейся в детских иллюстрациях и мультфильмах цветовой гаммы получили отражение и в производимой детской продукции. Также нужно отметить теорию поколений, предлагающую модель, согласно которой можно объяснить выбор цветов.

Анализ построения цветовой гаммы в мультипликации и печатной продукции указывает на то, что применяемые в них цвета являются определяющим фактором формирования и гармонического развития ребенка. Для детей дошкольного возраста характерна отзывчивость на эстетику цвета и цветовых решений, так как они обладают эмоциональной впечатлительностью. Гармоничные цветосочетания влияют на эмоциональную, мыслительную и чувственную сферу ребенка, а также его внутреннее состояние со сложными и глубокими переживаниями.

На примере эволюции цветовой палитры детской одежды в течение десятилетий выявлены доминировавшие в те или иные периоды оттенки и их связь с функциональными требованиями.

Детская одежда в советское время в первую очередь должна была отвечать гигиеническим требованиям, при этом важна была и колористика изделий. Цвета, которые использовались в производстве детской одежды советского ребенка, имели определенный смысл. Один из главных – функциональность, которая помогает следить за гигиеной ребенка, ведь применяемые яркие и светлые цвета – маркие, а значит, требуют контроля, своевременной чистки. Еще одна идея светлых цветов – передавать темы невинности, беззащитности, служить символом надежды на «светлое» будущее.

Также наблюдается тенденция применения цветов из русского народного костюма, преимущественно красного и матросского костюма с сине-голубыми и белыми цветами, которые присутствовали в детской одежде почти в каждом советском десятилетии.

ГЛАВА II. Эстетика и психология восприятия цвета, теория цвета и эмпирические исследования в дизайне детской одежды

Глава посвящена вопросам современных эстетических и психологических основ разработки цветовых решений детской одежды, особое значение отведено эмпирическому методу исследования. Глава состоит из двух разделов: «Эстетические и психологические основы разработки цветовых решений детской одежды», «Эмпирические исследования для определения принципов формирования цветовых сочетаний в детской одежде». Последний раздел особенно важен тем, что помимо аналитического метода исследования применен и эмпирический, который практиковался автором на протяжении четырех лет.

2.1. Эстетические и психологические основы разработки цветовых решений детской одежды

Важными вопросами в диссертации стали цветоведение и психология восприятия цвета, которые являются одними из наиболее важных критериев при проектировании детской одежды в условиях современной промышленности. Сегодня вопросы о цвете в детской одежде актуальны еще и потому, что большое количество выпускаемой продукции не всегда соответствует стандартам качества. Поэтому одной из основных задач диссертации и является анализ взаимосвязи между цветовыми сочетаниями в детской одежде и художественными произведениями (мультфильмами). В процессе систематизации информации автором были изучены книги, статьи, научные труды по данной тематике.

2.1.1. Психология восприятия цвета

В качестве теоретической базы для написания разделов диссертации, связанных с цветоведением и психологией восприятия цвета, были изучены и проанализированы труды выдающихся отечественных и зарубежных

исследователей Н. В. Серова, Б. А. Базыма, В. Ю. Медведева, И. В. Гете, В. Кандинского.

В. Ю. Медведев. Вопросы, связанные с цветом, по мнению Медведева, объединяясь вместе, формируют систему знаний по 11 темам. Автор также рассматривает цветовые предпочтения, развитие цветовосприятия и влияние колористических решений в жизни человека в различных временных рамках. Например, становление цветовосприятия в первобытно-общинном строе было напрямую связано с окружающей природой и стихиями: если небо, то голубое, огонь – красный, трава – зеленая и т. д. А вот в эпоху Ренессанса в Европе цвет имел особое значение и благодаря изучению гармоний цветовых сочетаний стремительно развивался и обогащался.

Существенной вехой в изучении цвета стал 1665 год, когда И. Ньютон провел ряд опытов, среди которых – разложение пучка солнечного цвета с помощью стеклянной призмы. На основании этих опытов было установлено, что сама призма не может изменять белый цвет – можно только разложить его на элементарные составные части при помощи оптического смешивания, что в результате все равно дает белый цвет. И. Ньютон первым, изучая цвет, смог его представить в качестве точной математической последовательности, исключая субъективные впечатления [37, с. 8].

Н. В. Серов. Доктор культурологии, профессор кафедры философии и культуры Санкт-Петербургского государственного института и социальной работы Н. В. Серов впервые формулирует смысловые особенности цвета, основанные на совокупности различных факторов (возраст человека, гендер и т. д.). В его книге «Цвет культуры: психология, культурология, физиология» описаны факторы, влияющие на выбор цвета и его значение в жизни человека. Книга представляет научный интерес для многих исследователей, как начинающих, так и профессиональных. Также сведения, приведенные в ней,

содержат конкретные рекомендации по использованию цвета в воспитании детей.

Н. В. Серов делит книгу на 7 глав, среди них для диссертации наибольший интерес представляет глава «Семантика взросления», где дана систематизация возрастных предпочтений цветов у детей и описаны сопровождающие выбор факторы.

Так как для диссертации выбрана младшая возрастная группа, особое внимание было уделено разделу «Раннее детство» (от 3–5 до 5–7 лет). Здесь автор книги, описывая цветовые предпочтения детей, вводит такие определения архетипической модели интеллекта (АМИ):

· сознание – М-план (моделируется зеленый цвет маскулинного самосознания и пурпурный цвет фемининного сверх- и/или правосознания);

· подсознание – Ид-план (голубой феминный и фиолетовый маскулинный);

· бессознание – С-план (желтый феминный и красный маскулинный);

· синий и оранжевый цвета являются андрогенными [56].

Исходя из этого Н. В. Серов утверждает, что срабатывает особая теория хроматизма. Интеллект обоих полов в норме обязан пройти все вышеуказанные стадии. Это необходимо для обретения итоговой цельности Я-концепции взрослого человека. То есть навязывание производителями детской одежды и родителями детям одного цвета (например, розового) приводит к нарушению в развитии ребенка.

Также Н. В Серов синтезирует теоретические данные, содержащиеся в трудах как отечественных, так и зарубежных деятелей научной сферы, подтверждая их экспериментальными анализами.

И. В. Гете. Вопросы, связанные с цветом и светом, интересовали И. В. Гете еще с детства. Может быть, именно поэтому он оценивает свою теорию

цвета намного выше поэтического творчества. В теории рассматривается подход к цвету через призму нескольких этапов – частей. Для диссертации была важна часть «Чувственно-нравственное действие цветов», ведь формирование теоремы Гете было основано на чувственно-наглядном методе. По мнению И. В. Гете, это позволяет дать наиболее исчерпывающее определение особенностям цвета. Здесь рассматривается цвет вне зависимости от формы, в которую он заключен, то есть цвет самостоятельный (самодостаточный) и не требующий предметных ассоциаций.

«Отдельные цвета вызывают особые душевные состояния», и исходя из этого И. В. Гете предлагает соотносить психологическое состояние человека с определенными цветами. Далее автор теории, основываясь на положениях психологического раздела, предлагает поделить цвета на «положительные» и «отрицательные». Например, если смотреть сквозь желтое стекло, то «глаз обрадуется, сердце расширится, на душе станет веселее, кажется, что… веет теплом». Чисто желтый – приятен. Однако при его загрязнении, сдвиге в сторону холодных тонов (цвет серы) или нанесении на «неблагородную» поверхность желтый приобретает негативное звучание и отрицательный символический смысл [4, с. 35].

В. Кандинский. Фундаментальная работа художника, одного из основателей абстракционизма В. Кандинского «О духовном в искусстве» описывает взгляды художника на сущность произведений искусства. В. Кандинский, так же как и Гете, подходит к изучению цвета субъективно. Книга включает в себя несколько глав, где описываются движение, поворот, пирамида, живопись, действие краски, язык красок, теория, творение и художник. Глава 5 «Действие красок» основывается на правиле «концентрирования внимания на изолированной краске». Следующая ведущая идея главы – это два фактора, которые выделяют психологическую сторону цветов: «светлота – темнота» и «тепло – холод» [28].

Книга «*Color: An Introduction to Practice and Principles»,* автор *Rolf G. Kuehni.* Данная работа вызвала особый интерес. Автор говорит о том, что активное постижение и создание прекрасного во всех областях жизнедеятельности обогащает человека духовно, развивает его как творца, способного к наиболее полному выявлению своих задатков и способностей. Цвет как свойство предметов и явлений познается детьми через восприятие.

При рассмотрении материала становится очевидно, что здесь выполняется разбор научно обоснованных принципов колористической организации объектов дизайна, которые применяются при проектировании одежды, с учетом их особенностей в процессе эксплуатации. В книге также раскрываются теоретические вопросы, необходимые для анализа концептуальных теорий цвета, и демонстрируются особенности психологии и физиологии цвета, ориентированные на полноту научного описания изучаемого объекта [98].

В диссертации предполагается проведение эксперимента по выявлению предпочтений цвета в дизайне детской одежды и его роли при проектировании одежды в современной промышленности. Поэтому, прежде чем осуществлять эксперимент, стоило обратить внимание на два взаимосвязанных на сегодня компонента в системе дизайна: *цветовые предпочтения родителей* (так как они являются покупателями) и *детей* (потребителей, которые сегодня активно проявляют инициативу в выборе одежды).

Б. А. Базыма. *Цветовые предпочтения детей.* В качестве источника базовой информации в данном контексте была рассмотрена книга Б. А. Базыма «Психология цвета: теория и практика». Автор приводит эксперимент К. В. Бардина в виде таблицы, где представлены цветовые предпочтения детей. Сам К. В. Бардин комментирует это как отсутствие определенной закономерности в выборе цвета, то есть «у детей вообще не существует определенного порядка предпочтений цветов» [4, с. 120]. В то же время из таблицы видно, что приоритетными являются такие цвета, как красный и желтый, которые автор

объединил в определение цвета «активной стороны». Выбор именно таких цветов связан с симпатиями детей младшей возрастной группы.

Б. А. Базыма также приводит пример экспериментов В. С. Мухиной, где дети младшей возрастной группы тоже отдают предпочтение цветам «активной стороны», и работу Г. Фрилинга с К. Ауэк, которые изучили цветовые симпатии людей в зависимости от их возраста и пола. Они утверждают, что дети от 4 до 10 лет отдают предпочтения красному, розовому, пурпурному, то есть все тем же цветам «активной стороны». Важно, что во всех приведенных экспериментах дети обосновывали свой выбор цвета исходя из впечатлений, а не из предметных ассоциаций. Это же утверждал и Гете в своей теории.

При всем том часто выбиравшийся красный цвет благоприятно действовал на детей, он не раздражал детей младшей возрастной группы, а, наоборот, вызывал у ребенка чувство комфорта и спокойствия.

Также Б. А. Базыма считает, что нервная система детей нуждается в энергетическом воздействии длинноволновой части спектра, т. е. светлые и яркие оттенки влияют на ЦНС, без чего невозможно ее существование. Дети нуждаются в цвете так же, как и в витаминах, которые влияют на развитие и рост. Нехватка цветовых ощущений приводит к «цветовой депривации», что может повлечь за собой задержку в развитии нервно-психической деятельности ребенка. Например, ребенку страшно в темной комнате, а если включить свет, то страх, отражающий фрустрацию, сменится обостренной потребностью в воздействии цвета на детскую ЦНС.

Цветовые предпочтения взрослых строятся на ряде дополнительных условий – это информационная часть цвета, то есть определенная общественно-культурным опытом, модой, традициями цветовой символики, индивидуальностью человека. Б. А. Базыма приводит исследования R. W. Bunham, R. M. Yanes и C. J. Bartselon, где предпочтительные цвета взрослых – голубой, красный, зеленый, фиолетовый, оранжевый, желтый. Также

пролеживается тенденция к выбору более темных цветов, что снова возвращает нас к теории Гете: чем старше человек, тем темнее и спокойнее будут выбранные цвета. Потому взрослые при выборе цвета одежды для детей отдают предпочтение вышеуказанным цветам.

Полезным для подготовки эмпирической части диссертации было изучение трудов **М. Люшера.** В своих работах он рассматривает тесты, основанные на восприятии цвета человеком. Наиболее существенный акцент в них делается на влияние цветов на психику, физиологию человека, а также различные ассоциации. Работы М. Люшера включают в себя как практические, так и теоретические методы, которые представлены, например, в его книгах «Сигналы личности», «Четырехцветный человек».

Особый интерес вызвало описание одного из тестов с применением ранжирования цветов испытуемым по принципу симпатичности. При проведении тестирования необходимо соблюсти степень освещения в проводимом помещении. Здесь наиболее эффективно естественное освещение, т. к. на цветовые таблицы не должны падать прямые солнечные лучи. Во время прохождения теста испытуемого просят делать выбор цвета, опираясь только на собственные ощущения, при этом исключить существующие нормы, моду и т. д.

Основы интерпретации цветового теста Люшера. В концепции теоретической базы М. Люшера выделяют два основных понятия: «структура» и «функция» цвета. «Структура» – это «объективная» сторона цветового воздействия. А индивидуальный смысл цвета для конкретного человека характеризуется «функцией», т. е. характером отношения человека к цвету.

Стоит отметить, что значительное влияние на концепцию «структуры» цвета М. Люшера оказали труды В. Кандинского и И. Гете.

Что касается выбора цветов для теста М. Люшера, то они были подобраны с учетом одновременного влияния двух измерений. Именно из-за этого выбор

«основных» автор определяет в качестве смешанных, а не чистых тонов. Например, в сине-зеленом (2) синий вносит «концентричность», а зеленый – «автономность», что порождает соответствующую структуру цвета. По этим качествам цвета составляют пары, в которых общее свойство «усиливается», а различия «уравновешиваются», но и создают «внутреннее напряжение». Так, красный и зеленый (3 и 2) – «автономная» пара, «сильное» сочетание, выражающее достижения, власть, доминирование и пр. Вместе с тем зеленый «сдерживает» красный, ограничивает его эксцентричность и стремление к новым «завоеваниям». Красный, в свою очередь, «тормошит» зеленый, не позволяет ему оставаться пассивным и «самодовольным» и «соблазняет» возможностью новых «владений» [4, с. 158].

Отношение к цветовым тестам М. Люшера сначала было принято большинством, но позднее (и в настоящее время) количество критиков и сторонников сравнялось. Например, существуют сомнения по поводу процедуры цветового ранжирования как единственного способа для выявления типа отношения к цвету и «цветового типа» личности. Стоит также отметить, что и сам М.Люшер, скорее всего, тоже это понимает, что подтверждает его книга «Четырехцветный человек», написанная в 1977 году. В ней автор обращает внимание на распознавание этих типов с помощью метода экспертного наблюдения, а не цветовых выборов [4, с. 165].

2.1.2. Цвет в системе эстетических переживаний и современные факторы, влияющие на колористические решения в детской одежде

Красота сопровождает человека всю жизнь, присутствует на всех важнейших ее этапах, но отправной точкой является период детства. Именно в это время ребенок проявляет интерес ко всему, что его окружает, знакомится с новым миром, и именно тогда он формирует особую жизненную модель. Данный

период также можно назвать временем, когда у ребенка формируется личность, зависящая от этой жизненной модели.

У ребенка с понятием «прекрасное» ассоциируется большой спектр вещей вне зависимости от их реального смысла. Ведь это понятие, в котором отражается множество предметов быта и мира: стол и стул, моря и океаны, техника и природа (растения, животный, леса, пустыни и т. д.), да и сам ребенок тоже. Прекрасными нередко являются мысли, поступки, даже замыслы. Именно поэтому в данном разделе будет проведено исследование становления личности, психологии, особенности восприятия цветовых решений. Также важными темами раздела являются обзоры вопросов, связанных с гендерной ассоциацией, современным и историческим трендом «взрослости» детской одежды, а также рассмотрение понятия «ребенок-потребитель».

Всем детям свойственна непосредственность, которая позволяет оценивать мир вокруг нас без каких-либо «рамок», но в последнее время ребенок все чаще проявляет инициативность. Наиболее часто это можно наблюдать в выборе не только игрушек, но и одежды, которую он носит. Все чаще можно видеть, как дети настоятельно требуют своего участия в выборе одежды. Инициативность детей вносит корректировки в принципы проектирования детской предметной среды [157]. Поэтому современные производители детских товаров должны с более творческим подходом учитывать интересы и предпочтения не только родителей-покупателей, но и детей-потребителей. Это очень сложная и интересная задача, ведь современные дети обладают уникальной способностью быстро трансформироваться, меняться под влиянием динамично развивающейся технологической среды, что определяет и требования детей к выпускаемой для них продукции. Поэтому в данном разделе предлагается рассмотреть наиболее значимые аспекты процесса создания современной детской одежды:

- определить факторы, влияющие на выбор одежды ребенка для его самовыражения;

- выделить основные требования, предъявляемые к современной детской одежде;

- изучить тему эстетики в одежде детей и определить ее влияние на формирование будущей личности.

Основным инструментом, оказывающим влияние на становление личности, является искусство, потому что именно оно позволяет ребенку погружаться в мир прекрасного. Формирование представлений о прекрасном может проявляться двояко: во-первых, когда оно оказывает положительный эффект, во-вторых, когда оно может быть причиной отрицательных чувств.

«Законы красоты» вмещают в себя все богатство так называемого «эстетического освоения» действительности, т. е. дают возможность сформировать особый взгляд на окружающий мир, который характеризуется эстетикой.

История формирования эстетических вкусов ребенка. Прямая связь между нравственным обликом человека и развитием его эмоциональной сферы указывает на существенную роль искусства в формировании эстетических вкусов. Кризис духовной культуры приводит к резкому снижению уровня эмоциональности и к эстетической неразвитости людей. Поэтому можно сделать предположение, что эмоционально ограниченный или духовно опустошенный человек с трудом вписывается в рамки ответственного поведения. В результате возрастает потребность в преподавании различных гуманитарных дисциплин с самого раннего возраста. Об этом говорит и один из основоположников научной педагогики в России – К .Д. Ушинский: «Необходимо с раннего детства прививать человеку чувство прекрасного, доброго, эстетичного, создавая тем самым его нравственный иммунитет».

Эстетика вкуса также была рассмотрена в следующих научных трудах:

- «Эстетическая сущность искусства» (1956 г.) А. И. Бурова.

- «Эстетика поздней античности II–III века» (1981) В. В. Бычкова.

- «Эстетический вкус как категория эстетики» (1986 г.) Е. Г. Яковлева.

Например, А.И. Буров отмечает, что человеку свойственна способность к чувственным впечатлениям, способность замечать и отмечать базируется также и на законах психофизиологии организма человека. Яркие цвета зачастую являются сильными раздражителями, которые вызывают активную реакцию: «Грудной ребенок также скорее всего фиксирует внимание на ярко и пестро раскрашенной игрушке и испытывает от этого известное удовольствие» [25, с. 218].

Вопросы, связанные с формированием эстетического вкуса в рамках системы эстетического сознания личности, освещались в работах Ю. М. Лотмана, Б. Т. Лихачева, М. С. Кагана, А. И. Буцкого, П. Ф. Каптерева, Я. А. Коменского, Н. И. Киященко, А. Ф. Лосева, Л. П. Печко. Например, в книге М. С. Кагана «Эстетика как философская наука» (1997 г.) особый интерес для диссертации представляют такие части, как «Зарождение и становление эстетической мысли» (раздел 2-й лекции), «Философско-антропологический контекст эстетической теории» (лекция 5), «О происхождении эстетического чувства» (раздел 7-й лекции), «Эволюция эстетического сознания и художественной деятельности в истории традиционной культуры» (лекция 27). Рассматривая вопрос о «чувстве красоты» по теории Ч. Дарвина и эволюцию чувственно-эмоционального аппарата человека, М. С. Каган пишет, что «коренное различие между витальным и духовным уровнями эмоциональной жизни и формирование этических и эстетических ее форм именно на втором подтверждаются и наблюдениями за развитием ребенка: чисто чувственные наслаждения младенец способен получать с первых дней жизни, но перерастание приятного в чувство прекрасного происходит лишь в процессе формирования его бескорыстно-духовной способности созерцания внешнего мира и лишь на основе тех ощущений – зрительных и слуховых, которые не случайно психология издавна

считывает высшими, поскольку на их физиологической основе могут расцветать духовные переживания» [60, с. 82]. Автор также говорит о том, что в детстве у каждого из нас ценностное осмысление мира, окружающего человека, еще не отделилось от его познания и от моделирования воображения мира несуществующего – именно поэтому детское сознание в обеих масштабных ситуациях руководствуется не абстрактно-логическими этапами, а художественными образами (в детстве всех людей – мифологическими, в детстве одного определенного человека – сказочными) [60].

А если принять во внимание тот факт, что слово «красота» все чаще стало применяться к вещам, которые не являются прекрасными в общепринятом представлении («прекрасный червяк», «прекрасное болото» можно услышать от разных специалистов), то границы исследования вопроса значительно расширяются. В связи с этим в рамках диссертации необходимо провести анализ хронологии исторического становления эстетики. Для этого будет применен научный метод, для которого характерно прослеживание истории становления объекта (от его зарождения до зрелости/смерти) – это исторический путь. Но в настоящее время этот путь для современного человека превращается в проблему поиска самой цели красоты, что иногда заставляет погружаться в тему слишком глубоко, отчего и происходит нарушение временных границ этих поисков.

Если современный человек не знает, что такое эстетика, то в данном случае недостаточно обращаться только к истории, т. к. с высокой степенью вероятности появляется опасность потерять границы между прекрасным и безобразным. Поэтому, применяя исторический способ, необходимо его сопоставлять с логикой, то есть, на примере объекта исследования данной главы (эстетика детской одежды), во-первых, стоит учитывать уже имеющийся опыт и обозначить эстетические основы для данного вида одежды, а во-вторых, уже приступать к анализу истории, который должен постепенно раскрывать принципы и находить подтверждение предшествующему этапу.

Рассмотрим историческую систему с отправной точкой в виде первобытно-общинного строя и человека в нем. Для этого необходима база ранее проведенных исследований по этому вопросу. Наиболее значимым здесь является труд известного мыслителя Г. В. Плеханова «Письмо без адреса». Данная работа рассматривает разные вопросы мира искусства, где среди прочих стоит отметить материал про первобытное искусство. По мнению автора, в первобытном обществе считалось красивым то, что было полезным, то есть польза предшествовала эстетике. Именно эта идея Г.В. Плеханова послужила исходной точкой для подтверждения гипотезы диссертации. Если смотреть сквозь призму этой идеи, то можно провести параллели с современным миром, где на протяжении всей осознанной человеческой эволюции родители, делая выбор при покупке детской одежды, в качестве главного критерия учитывали пользу, т. е. удобство.

Еще одно из важных требований первобытного человека к одежде, о котором говорит автор «Письма без адреса», – это окраска изделий. Для диссертации это имеет особую ценность. В процессе эволюции человек, изучая мир, в котором он существует, обращает внимание на различие, казалось бы, одинаковых по назначению предметов. В связи с этим у него возникают вопросы, почему одни камни – более цветные, переливаются, а другие, наоборот, более тусклые и как будто поглощающие свет. Поэтому человек начинает их сопоставлять с вызываемыми у него чувствами. Например, камни с яркой окраской или необычными узорами привлекали его внимание в первую очередь, в отличие от темных и невзрачных, которые ассоциировались у него с чем-то обычным и повседневным.

Но в процессе эволюции человек развивал ремесленный навык, который позволил ему из простых вещей изготавливать красивые и необычные для него предметы. Человек знакомится с цветовыми особенностями окружающей его природы, что позволяет ему формировать новые чувства и эмоции, которые направлены на созерцание прекрасного многоцветья мира и оттенков в нем.

Например [157], найденные археологами в Монголии в долине реки Керулен миниатюрные скребки, относящиеся к каменному веку (финальный палеолит – неолит), в большинстве выполнены из цветных и интересных по фактуре материалов (*рисунок 25*). Также стоит учитывать, что выбор материала для какого-либо орудия или предмета был также обусловлен практичностью, но при условии, что прочность материалов одинаково хороша, предпочтение всегда отдавалось более цветным минералам: они и красивые, и их легко обнаружить в бытовом пространстве первобытного человека, т. е. предмет можно быстрее найти.

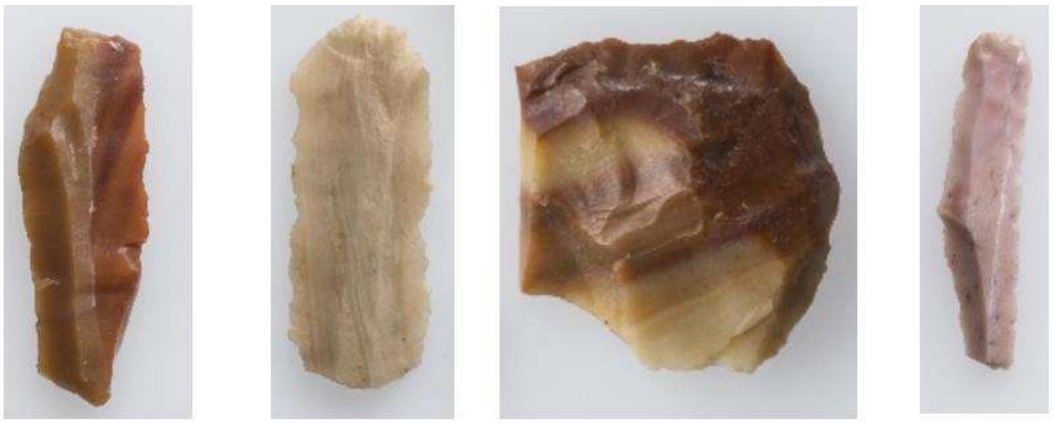

Рисунок 25. Миниатюрные скребки. 10–3 тыс. лет до н.э. Монголия, долина реки Керулен, северная часть пустыни Гоби. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Тот факт, что человек не обращал особого внимания на тусклые и темные предметы, находит свое отражение и в современном мире. Например, это хорошо прослеживается в выборе детей. Им ценна жизнь, обладающая видимостью, а не таящаяся и скрытая. Поэтому оказывается, что символом жизненного богатства может стать случайный предмет, цвет, очертания. Это парадокс, который рожден самой жизнью.

Итак, чем больше человек знакомится с проявлениями прекрасного в природе и обществе, тем больше доверия возникает к самым смелым формулам, вроде известного высказывания Достоевского: «Красота спасет мир». К одному из подвидов прекрасного можно отнести понятие возвышенного, которое входит в

эстетику в качестве отдельной категории. Но стоит отметить ранее указанный критерий удобства одежды, который современный человек ставит на первое место при покупке, а сам производитель предлагает вещи, ориентированные в основном на «привлекательность», обеспечивающую внимание потребителя, а значит, и высокую вероятность продажи. Поэтому далее тема «красоты» вещей рассматривается как доминирующая над критериями удобства.

Красота вещей. В ходе исследования данного направления были отмечены труды мыслителя эпохи Просвещения И. Канта. Он утверждал, что бескорыстие и незаинтересованность – наиболее важные признаки эстетического суждения. Сегодня в данном вопросе предлагается следующий ответ: связь между ними диалектическая, обоюдная, подвижная.

Представление о красивой вещи восходит к глубокой древности. Найденные археологами орудия труда или бытовая утварь зачастую украшены орнаментами или покрыты краской, где цвет, применяемый для декоративного оформления, говорит многое как об эстетических вкусах, так и о технологических особенностях того периода, к которому эти изделия относятся. В связи с эволюцией и быстро возраставшим впоследствии темпом технологического прогресса понятие о красоте менялось, что привело к формированию отдельных сфер деятельности человека, где рассматривались вопросы, связанные с красотой вещей.

Наступившее Новое время вносит свои коррективы в отношение к эстетике, которое смещается от непосредственной пользы искусств к практически полезным предметам, обладающим, кроме того, и эстетической ценностью.

В общем понимании эстетическая ценность в искусстве – это главное и единственное, а в художественном проектировании или декоративно-прикладном искусстве в основе – полезность вещи. Такого рода сочетание рассматривал еще немецкий философ И. Кант. Его основным вопросом в изучении эстетики было найти подтверждение тому, что такие чувства, как

«незаинтересованность» и «бескорыстие», являются наиболее значимыми признаками суждений в эстетике.

В эстетике также важно рассмотреть современные факторы, влияющие на формирование цветовых палитр.

Ребенок-потребитель. В связи с тем, что детская швейная промышленность со временем становилась все более популярной, большее количество дизайнеров решили сосредоточить свою работу исключительно на проектировании одежды для детей и младенцев. Довольно скоро стал выпускаться большой объем одежды, выполненной специально для малышей. С развитием швейной промышленности и различных конструкторских бюро детская одежда значительно улучшается. Дизайнеры стремятся сделать ее оригинальной, стимулирующей развитие детского воображения, формирующей понимание эстетики и красоты.

В настоящее время такой термин, как «ребенок-потребитель», встречается все чаще и играет важную роль в процессе проектирования как промышленных, так и индивидуально пошитых изделий детской одежды. В процессе анализа данного термина был осуществлен поиск научных исследований по этой теме, и особый интерес вызвала британская научная статья авторов Sharon Boden, Christopher Pole, Jane Pilcher and Tim Edwards, опубликованная по результатам проведенных ими экспериментов. Авторы рассказывают о своих исследованиях в области проектирования детской одежды в условиях современной промышленности с учетом, по их мнению, наиболее существенного фактора – ребенка-потребителя как самостоятельной личности.

«Взрослость» детской одежды. Еще одним важным параметром стала «взрослость» одежды для детей. Данная проблема имеет свои истоки еще в прошлых столетиях. Для более глубокого раскрытия темы была рассмотрена литература по истории детской одежды. Ведь при изучении детской моды особая роль отводится историческим аспектам, повлиявшим на ход становления

современной детской одежды. Одним из первых источников стала работа «Child-life in Art», автор – Estelle M. Hurll.

Действительно, если посмотреть даже со стороны простого потребителя, то становится очевидным наличие сегодня большого количества детской одежды как уменьшенной копии взрослой. Это нельзя однозначно отнести к положительным тенденциям при формировании детского мира. Ведь, видя свое дитя как уменьшенного себя взрослого, родители выдвигают требование к ребенку соответствовать этому, т. е. поскорее взрослеть. С одной стороны, это можно отнести и к положительному направлению развития ребенка (например, выработка самостоятельности, ответственности). С другой стороны – это довольно неестественный процесс развития. Ведь детский мир и его психология должны развиваться в гармонии, без гипертрофированных скачков. Если этого не учитывать, то, как уже доказано учеными, тот самый ребенок, которому не позволили развиваться по естественным законам и преждевременно ввели в среду взрослого мира, уже во взрослом возрасте компенсирует «детскость».

Гендерная ассоциация цвета. Сегодня остро стоит тема особенности цветовых сочетаний в детской одежде и их влияния, учитывая условия современной промышленности. А также важно рассмотрение специфики и типичного применения таких цветов, как розовый для девочек и голубой для мальчиков, и выявление особенностей эстетического и психологического восприятия детьми предложенного гендерного разделения. Этот момент действительно актуален в современном мире. Не все дети согласны с такого рода гендерным разделением, как деление на розовый и голубой. Но при этом в магазинах наблюдаются довольно агрессивные и навязчивые тенденции по актуализации данных цветов. Например, подготавливая материал по этой теме, автор диссертации изучала цветовые палитры детского ассортимента в магазинах и сравнивала их с теми вещами, в которые действительно современные дети одеты. На практике в 70–80 % случаев преобладают розовые цвета для девочек, голубые для мальчиков (*рисунок 26*).

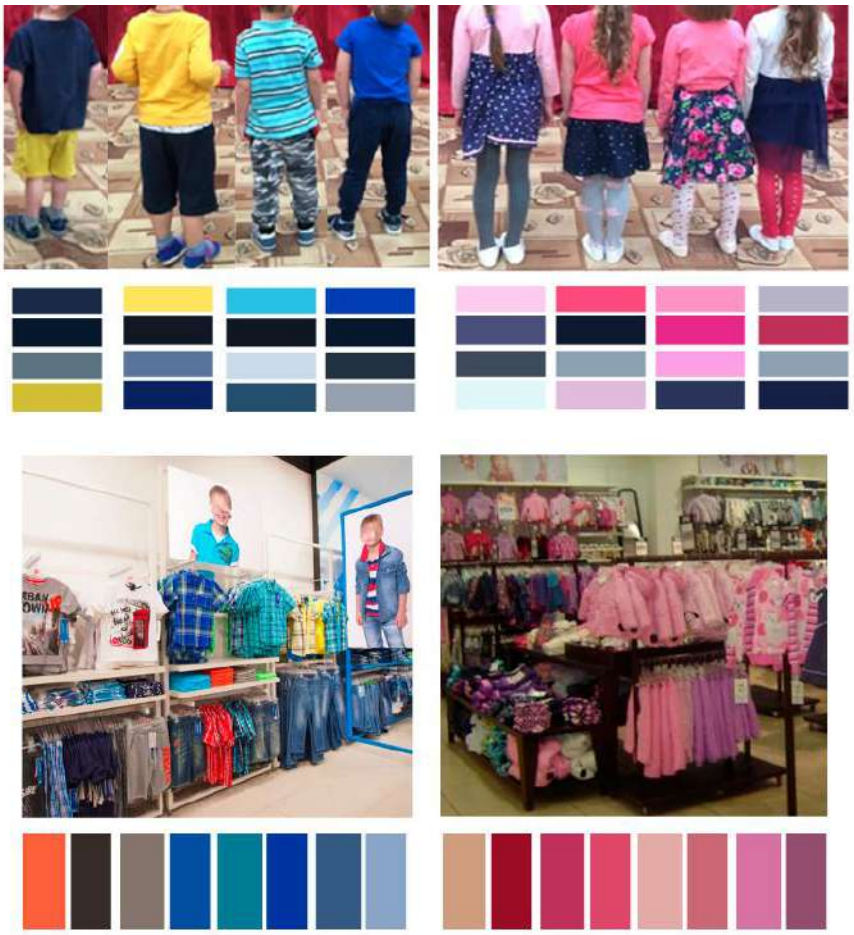

Рисунок 26. Примеры гендерных цветов в одежде, на практике купленной детям, и в одежде, представленной в магазине Gloria Jeans

Эстетическое воспитание детей является важной задачей, решение которой способствует гуманизации образования и формированию устойчивых потребностей у личности жить и действовать «по законам красоты», и цвет здесь является одним из наиболее важных аспектов.

Изучая данный вопрос, автор диссертации написала научную статью «Evolution of costume and its role in shaping process a child's social status and image», опубликованную в E3S Web of Conference. В статье представлен объемный материал об эволюции становления детской одежды, где была рассмотрена и эволюция цветовых палитр, которая также проходила этап социализации стереотипов о детях в зависимости от их пола. Используя сложившееся общественное мнение, что розовый цвет характерен для девочек, а голубой для

мальчиков, маркетинговая сфера формирует особый цветовой сегмент в дизайне детской одежды, который в настоящее время является базовым в каждой выпускаемой коллекции для любого времени года [206].

В ходе поиска и изучения литературы по теме цветового значения в детской одежде была определена одна из задач диссертации – создание цветовой палитры, которая может быть рекомендована для промышленного производства детской одежды.

2.1.3. Источники цветовых решений (ЦР)

Рассмотрим работу Л. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте» как основу для определения эстетических факторов, влияющих на воображение ребенка, которые очень важны при выборе цветовой палитры для детской одежды.

Книга Л. Выготского состоит из восьми глав: творчество и воображение, воображение и действительность, механизм творческого воображения, воображение у ребенка и подростка, «муки творчества», литературное творчество в школьном возрасте, театральное творчество в школьном возрасте и рисование в детском саду. Наибольший интерес для диссертации представляют вторая и третьи главы.

В главе «Воображение и действительность» автор раскрывает особенности формирования воображения, где отправной точкой служит анализ связи между фантазией и реальностью. Само воображение нужно рассматривать не как что-то позитивно влияющее на настроение, эмоции, а как фактор, необходимый для жизни. Автор говорит о том, что воображение формируется на основе определенных законов. Два таких закона вызвали особый интерес для диссертационного исследования, так как в них одним из ведущим факторов являются именно художественные произведения (*рисунок 26*).

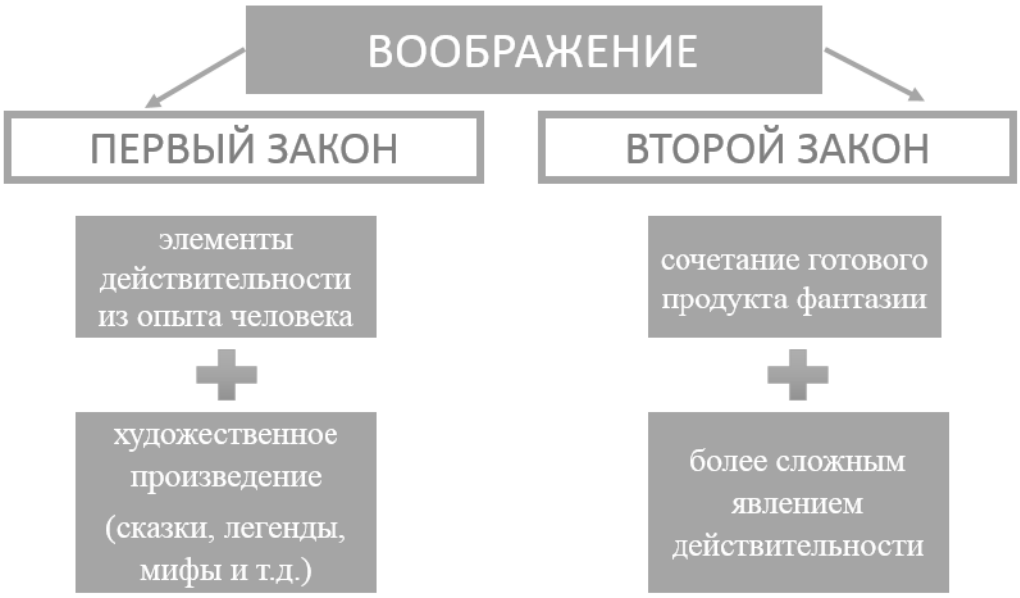

Рисунок 26. Схема формирования двух законов воображения по Л. С. Выготскому

Первый закон: элементы действительности из опыта человека и художественные произведения. Рассмотрим подробнее оба фактора:

1. Любая творческая комбинация деятельности, т. е. воображения, не может быть сформирована без базы, в качестве которой выступает человеческий опыт, даже если он очень мал (в случае детей). Ведь все то, что формируется впервые, имеет свои предпосылки, которые потом в совокупности преобразуются во что-то новое.

2. То, что построено не на опыте, а на чем-то как бы несуществующем, формирует новые комбинации элементов – например, мифы, сказки, легенды и т. д. Но на самом деле это уже существующий опыт, который был искажен или переработан деятельностью человеческого воображения.

Л. С. Выготский из этих двух факторов выводит первый закон: «Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его воображение. Вот

почему у ребенка воображение беднее, чем у взрослого человека, и это объясняется большей бедностью его опыта» [13].

Второй закон – сочетание готового продукта фантазии с более сложным явлением действительности. Например, ребенок посмотрел несколько мультфильмов с одним и тем же сказочным героем, везде анимация была с разными приемами стилизации и цветосочетаний, и, анализируя героя, ребенок будет формировать свой образ этого персонажа. Такой синтез и будет являться результатом творческой деятельности воображения. Она не воспроизводит того, что было ребенком воспринято в прежнем опыте, а создает из этого опыта новые комбинации.

Для современного ребенка этот закон может себя проявить через взаимодействие с таким художественным произведением, как мультипликационный фильм или сериал. Ведь именно анимация окружает детей XXI века уже с самого рождения, когда им на смартфонах, планшетах, ноутбуках и т. д. включают различные мультфильмы, которые составляют почти 60–70 % от общей детской информационной среды.

И первый, и второй законы Л.С. Выготского позволяют сформировать основу, которая будет актуальна для большинства сфер деятельности (педагогики, психологии и т. д.). Особенно это важно учитывать в современном дизайне при выборе цветов для детской одежды производителями, а также при покупке детских вещей родителями. Потому что предметная среда современного ребенка дошкольного возраста, развивающаяся так же стремительно, как и технологии, становится намного шире, чем в предыдущие десятилетия. Новый спектр предметов со своими специфическими цветовыми гармониями в качестве мини-моделей нашего мира предстает в модифицированных и более ассортиментных игрушках, иллюстрациях в книжках, журналах, в мультфильмах. Особенно стоит отметить именно художественные произведения, которые для детей разных поколений могут иметь разную

значимость. Например, для советских детей по степени популярности на первом месте были книги, а для современных это сначала мультсериалы, а потом уже книги.

Но вернемся к особенности и значимости именно художественных произведений в жизни ребенка, о которых тоже много говорил Л. С. Выготский. Он считал, что два базовых термина: господствующая эмоция и господствующая мысль, что можно наиболее ярко проиллюстрировать, рассматривая примеры произведений, в которых необходимо художественное воображение. Воображение влияет на наш внутренний мир, на наши мысли и чувства точно так же, как технические орудия на мир внешний, мир природы [13]. Для детского мира именно сказки, как объект искусства, служат наиболее частым источником сюжетов таких художественных произведений, как книги и мультипликация. Поэтому стоит припомнить, какое действие на общественное сознание оказывает какое-нибудь художественное произведение, для того чтобы убедиться: здесь воображение описывает такой же полный круг, как и тогда, когда оно воплощается в материальное орудие. Именно художественное произведение обладает особой внутренней логикой. Авторы самых разных художественных направлений комбинируют образы согласно определенному смыслу, внутренней логике развиваемых образов. Именно последнее (логика развиваемых образов) обусловливается связью, установленной произведением между миром внешним и своим миром.

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что существует уникальная взаимосвязь между художественными произведениями в виде мультипликации для современных детей и ребенком, а значит, формируется особая ассоциативная связь с предметами и цветовыми предпочтениями. Это закладывается в ребенке в качестве собственной модели мира при выборе предметов для себя, а в особенности одежды – он будет отдавать предпочтение тем образам и цветам, которые зафиксировал в этой модели.

2.2. Эмпирические исследования для определения принципов формирования цветовых сочетаний в детской одежде

Как уже упоминалось ранее, в данной главе значимое место отводится эмпирическому методу исследования, в который вошли опросы, тесты, эксперименты, повторявшиеся четыре года подряд, что позволило выявить закономерности согласно поставленным в диссертации задачам:

- опрос с целью определения отношения детей XXI века к тканям и цветам;
- эксперимент по выявлению цветовых предпочтений родителей для одежды своих детей в настоящее время;
- эксперимент с цветовыми решениями в процессе проектирования современных комплектов детской одежды студентами-дизайнерами.

Важно отметить, что при составлении цветовых палитр для эмпирического исследования в диссертации проанализированы цветовые палитры для тестов М. Люшера, которые выбраны экспериментальным путем из 4500 цветовых тонов. По итогам анализа тестов М. Люшера были сформированы и применены тесты с ранжированием – процедура тестирования включала в себя ранжирование цветов испытуемыми по принципу симпатии. Во время прохождения теста испытуемого просили сделать выбор цвета, опираясь только на собственные ощущения, при этом исключить существующие нормы, моду и т. д.

Для решения поставленных задач необходимо было провести три больших и разноплановых эксперимента, которые должны были помочь сделать анализ цветовых предпочтений и их взаимосвязи с художественными произведениями (мультипликация) у детей, их родителей и молодых дизайнеров. Рассмотрим особенности каждого эксперимента:

– **Первый эксперимент: «Выявление цветовых предпочтений в одежде у детей».** Основной целью являлось определение цветовых

предпочтений в одежде для детей дошкольного возраста. В эксперименте приняло участие 50 человек. Место проведения эксперимента – дошкольное образовательное учреждение.

– **Второй эксперимент: «Выявление цветовых предпочтений родителей для одежды своих детей».** Проводился в формате анкетирования, где участниками были родители детей из первого эксперимента. Количество участников – 50 человек. Основной задачей было определение цветовых палитр в одежде детей, которую выбирают родители, и взаимосвязи выбранных цветов с цветами, которые родители видели в своем детстве в мультипликационных произведениях.

– **Третий эксперимент: «Цветовые решения в процессе проектирования комплектов детской одежды студентами-дизайнерами».** Этот эксперимент был направлен на анализ цветовых предпочтений дизайнеров-студентов при проектировании детской одежды. Одной из задач являлось определение фактора, влияющего на выбор цветов, а в особенности – наиболее часто применяемых в промышленном дизайне детской одежды гендерных цветов, таких как розовый и голубой.

Обоснование выбора возраста детей для эксперимента. Роль цвета в развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста стала объектом пристального внимания ученых в XIX веке. Впервые ребенок соприкасается с цветом тогда, когда рисует. Это его первое знакомство с миром искусства. Тот факт, что рисунок позволяет определить отношение ребенка к цвету, отмечал Ф. Фребель – известный немецкий педагог. Он выделял роль цвета в развитии ребенка, писал, что детей привлекает не только внешняя сторона цвета, но и соединение и соотношение цветов. Ф. Фребель рекомендовал использовать для рисования цвета, характерные для предметов, окружающих ребенка, и явлений природы, им наблюдаемых.

Ф. Фребель считал необходимым предоставлять детям свободу выбора цвета в рисунке и предъявлял к работе с цветом три основных требования: «Во-первых, рассматривать цвет самостоятельно, независимо от формы предмета. Цвет следует изображать ради него самого. Во-вторых, называется чистый цвет сам по себе (красный, зеленый и т. д.), затем цвета по их внутренней силе (светлый, яркий, темный и т. д.) и в конце – отдельные цвета. В-третьих, с красками необходимо знакомить детей постепенно» [1, с. 13–14]. Поэтому можно сделать вывод, что каждому цвету соответствует определенный период, когда он появляется в жизни малыша.

Проведение эксперимента с детьми по выбору цвета требует особой подготовки. Необходимо определиться с ***возрастной группой участников, особенностями психологического восприятия цвета*** (эмоциональная составляющая, ассоциации), с особенностями ***физиологии детей*.**

Психическая деятельность ребенка отличается от психической деятельности взрослого. Если у взрослых превалирует разум, то у детей – чувственное восприятие. Именно это и побуждает ребенка легко воспринимать все внешние воздействия: цвет, зрительные образы, тактильные ощущения. Наиболее существенное влияние оказывает цвет. Взаимосвязь между цветом и психикой ребенка ранее уже рассматривалась в первом разделе при анализе книги «Психология цвета: теория и практика» автора Б. А. Базыма. Он считает, что нервная система детей нуждается в энергетическом воздействии длинноволновой части спектра, т. е. светлые и яркие оттенки влияют на ЦНС, без чего невозможно ее существование. Дети нуждаются в цвете так же, как и в витаминах, которые влияют на развитие и рост. Нехватка цветовых ощущений приводит к «цветовой депривации», которая может повлечь за собой задержку в развитии нервно-психической деятельности ребенка. Например, ребенку страшно в темной комнате, а если включить свет, то страх, отражающий фрустрацию, сменится обостренной потребностью в воздействии цвета на детскую ЦНС.

Ассоциации. Дети с самой первой минуты своей жизни, знакомясь с предметами, определяют для себя ассоциативный ряд. Цветовые ассоциации детей подразделяются на группы: физиологические, физические, эмоциональные, этические и т. д. И, что важно при выборе цветов для эксперимента, они делятся на подразделы. Например, к эмоциональным относятся позитивные, негативные и нейтральные, к физическим – весовые, фактурные, температурные, пространственные.

Дети воспринимают цвета по-другому, и это обусловлено ***физиологией***. Глаз ребенка, видя изображение, переводит его в нервные импульсы, которые проводятся по зрительным нервам к коре головного мозга, где происходит обработка импульсов и формирование образа. Поэтому формирование цветового окружения связано с развитием зрительного восприятия ребенка. Например, новорожденный начинает различать цвет раньше, чем определять форму предмета. У младших школьников развивается способность чувствовать красоту в окружающей жизни и произведениях искусства, давать оценку наблюдаемым явлениям, понимать связи цвета и настроения, цвета и звука, цвета и движения, умение эмоционально выражать свое отношение к цвету.

Для проведения эксперимента необходимо изучить возрастные особенности детей. В детском развитии последовательно сменяются периоды, в которые происходит преимущественное освоение задач, мотивов и норм *отношений между людьми* (на их основе развивается сфера мотивов и потребностей личности), и периоды, когда происходит преимущественно освоение общественно выработанных способов *действий с предметами* (на их основе формируется интеллектуально-познавательный потенциал детей).

Существует множество возрастных периодизаций, авторами которых являются Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, П. Блонский, Д. Б. Эльконин. Каждый из них формирует периодизацию по важности первостепенного (по мнению автора) фактора развития ребенка. Например, Ж. Пиаже выделил четыре основных

периода по принципу развития интеллекта, Л. С. Выготский выделяет стабильные и критические периоды возрастного развития, П. Блонский представляет детство как эпоху прогрессирующего роста, которая предшествует эпохе размножения, и делит его на 3 периода, а критерием деления служит смена зубов (денция). А Д. Б. Эльконин определил шесть ведущих видов деятельности, среди которых стоит отметить ролевую игру и учебную деятельность. Также существует и общепринятая периодизация. Рассмотрим возможные варианты периодизации в таблице 3.

Таблица 3. Возрастная периодизация детей

Название периодизации	**Категории периодизации**	**Возраст, лет**
Общепринятая	Преддошкольный возраст	3–5
	Дошкольный возраст	5–7
	Младший школьный возраст	7–11
	Подростковый возраст	11–15
	Ранняя юность	15–18
	Студенческий возраст	от 17–18 до 22–23 (по Б.Г. Ананьеву)
Ж. Пиаже	Период, который характеризуется развитием символического и допонятийного мышления	1,5–2
	Период, когда образуется наглядно-образное мышление	от 4 до 7–8
	Стадия конкретных операций	от 7–8 до 11–12
	Стадия развития формального мышления	11–12
Л. С. Выготский	Кризис новорожденности	0–2
	Младенческий возраст	от 2 до 12 мес
	Кризис 1 года, раннее детство	1–3
	Кризис 3 лет, дошкольный возраст	3–7
	Кризис 7 лет, школьный возраст	8–12
	Кризис	13
	Пубертатный возраст	14–18
П. Блонский	Беззубое детство	0–2,5
	Детство молочных зубов	2,5–6,5
	Детство постоянных зубов (до появления зуба мудрости)	6,5 и старше
Д.Б. Эльконин	Эпоха раннего детства	до 3
	Эпоха детства: *– дошкольное младшее* *– школьное детство*	3–11 *– 3–7* *– 7–11*
	Эпоха подростничества: *– младшее подростничество* *– юность*	11–17 *– 11–14* *– 14–17*

Так как особое внимание в научной работе уделено возрасту, в котором происходит формирование эстетических вкусов, были выделены возрастные периодизации Ж. Пиаже, Л. С. Выготского и общепринятая периодизация. Например, Ж. Пиаже отмечает период, когда образуется наглядно-образное мышление – от 4 до 7 (8) лет, Л. С. Выготский – от 3 до 7 лет, а по общепринятой периодизации – от 5 до 7 лет. В периодизации Д. Б. Эльконина возраст от 3 до 7 лет относится к дошкольному детству и характеризуется стремлением к самостоятельности ребенка, что подходит для экспериментальной части диссертации в качестве такого критерия, как ребенок-

потребитель: очень важно его стремление к самостоятельному выбору одежды. Данный период развития допускает игровую ситуацию, при которой ребенок, самостоятельно выбирая, имитирует отношения людей в процессе труда, а значит, соответствует и такому критерию в эмпирической части диссертации, как «взрослый ребенок».

Для эксперимента было важно подобрать возраст, когда происходит процесс формирования личности и отношения к окружающему миру, а также организации эстетической базы. То, что ребенок познает в данном возрасте, остается с ним на протяжении всей жизни. Поэтому была выбрана младшая возрастная группа – от 5 до 7 лет.

Эксперимент № 1: «Выявление цветовых предпочтений в одежде у детей»

Цель эксперимента. Основной задачей эксперимента являлось определение цветов, которые дети предпочитают в одежде. Дети XXI века активно входят в потребительскую среду в самом раннем возрасте и ярко выражают свои симпатии к товарам. Если раньше основными покупателями были родители, то сегодня и их дети требуют своего участия в выборе одежды. Результаты такого эксперимента могут быть полезны для определения того, насколько одежда современного производителя соответствует потребностям ребенка, ведь сегодня дети более свободны и стремятся проявлять инициативу при выборе вещей.

Ход проведения эксперимента. Детям предлагалось из бумажных шаблонов составить себе по два комплекта одежды плечевого и поясного типа: футболка, блуза, юбка, брюки. Особое значение имели цвета, из которых будут выполнены шаблоны (*рисунок 28*).

Рисунок 28. Фотоотчет о проведении эксперимента

Цветовая палитра для эксперимента. При составлении цветовых палитр для эмпирического исследования были проанализированы цветовые

палитры для тестов М. Люшера, которые выбраны экспериментальным путем из 4500 цветовых тонов. По итогам анализа тестов М. Люшера применены тесты с ранжированием – процедура включала в себя ранжирование цветов испытуемыми по принципу симпатии. Выбор палитры для эксперимента был обусловлен несколькими критериями.

1. Эмоциональное состояние. В «Учении о цвете» И. В. Гете писал: «Цвет – продукт света, вызывающий эмоции». Отношение детей к цвету зачастую «прикреплено» к эмоциональному состоянию. При переживании детьми положительных эмоций их выбор определяется чистыми и открытыми цветами. В случае же переживания эмоций страха дети чаще выбирают холодные оттенки. Существует еще и эмоционально-эстетическое отношение к цвету. Обучение ребенка устойчивым, предметным ассоциациям цветов, как правило, приводит к стереотипному восприятию красок, снижает способность непосредственно чувствовать цвет. Такого рода факторы важно учитывать при эксперименте.

2. Влияние искусства. Обращаясь к изучению цвета, важно сказать, что цвет в жизни ребенка появляется вместе с различными предметами, художественными произведениями: книгами, мультфильмами, игрушками, «раскрасками» и т. д. Дети, изучая произведение искусства, в первую очередь обращают внимание на цвет. Ведь цвет для них – это одно из главных средств выразительности, которое способствует формированию эстетического сознания, развитию эмоционально-чувственной сферы, дает возможность самосовершенствования и самореализации. ***Основной инструмент становления личности ребенка*** – искусство. Поэтому были изучены анимационные фильмы, которые смотрели люди разных поколений. Это было сделано с целью выявления цветовых палитр, применявшихся в разное время. Ведь, согласно физиологическим особенностям глаза и психологии, то, что было заложено в возрасте до 5 лет, определяет модель эстетических предпочтений. Значит, для каждого поколения характерны свои цветовые предпочтения.

Действительно ли палитры мультфильмов, созданных в разное время, отличаются, предлагается рассмотреть в таблице 4, которая была сформирована с учетом следующих основных критериев:

– *Выбор анимационных фильмов.* Здесь рассмотрены анимационные фильмы, которые были популярны у определенной категории детей – от 4 до 6 лет: именно в этот период происходит формирование основ личности, образование определенной модели человеческого мироощущения. Например, у детей 1992 года был популярен мультфильм «Обезьянки. Осторожно, обезьянки!» Все мультфильмы подобраны с интервалом выпуска в 5–7 лет.

– *Выбор стоп-кадров из мультфильма.* Это было сделано для того, чтобы оценить визуальный ряд цветовых соотношений. По итогам в таблицу были оформлены те стоп-кадры, которые чаще всего (в цветовом отношении) присутствовали в анимационных фильмах. То есть те изображения, которые запоминаются наиболее отчетливо.

– *Цветовая палитра.* Исходя из пункта 2 была составлена цветовая палитра с помощью специализированной online-программы IMGonline. Данное приложение позволяет определить основные цвета картинки. В настройках были установлены пять цветов, потому что такое количество позволяет определить цветовую тенденцию в изображении.

Таблица 4. Цветовые характеристики в мультфильмах для детей разных поколений

№	Название и год выпуска анимационных фильмов	Стоп-кадры из анимационного фильма	Цветовая палитра
Отечественные			
1	«Ну, погоди!», 1969–72 гг.		
2	«Трое из Простоквашино», 1978 г.		
3	«Обезьянки. Осторожно, обезьянки!», 1997 г.		
4	Мультипликационный журнал «Веселая карусель», 1969–2001 гг.		
5	«Лунтик», 2006 г.		
6	«Три богатыря», 2010 г.		
Зарубежные			
7	«Чип и Дейл», 1989 г.		
8	«Король Лев», 1994 г.		

9	«Мулан», 1998 г.	
10	«Мадагаскар», 2005 г.	
11	«Рапунцель», 2010 г.	
12	«Тролли», 2016 г.	

Итак, рассмотрим цветовые сочетания, приведенные в таблице 4. Это позволит выявить закономерность (или, наоборот, ее отсутствие) в применении цвета в анимационных фильмах разных периодов (таблица 5). Здесь предлагается рассмотреть их в группах с целью выявления общих цветов. Группировка анимационных фильмов основана на 10-летних временных промежутках, так как именно за такой период ребенок вырастает и за такой же период чаще всего происходит появление новых анимационных фильмов.

Таблица 5. Цветовые палитры в анимационных фильмах

Годы создания анимационных фильмов	**Палитра анимационных фильмов**
1969–2000	
2000–2010	
2010–2016	

3. Базовые цвета. Также были выбраны цвета по принципу радуги. Это позволило внести в палитру эксперимента «натуральные» цвета. Например,

можно стало использовать изумрудный (сложный цвет) с классическим цветом из радуги – зеленым.

4. Количество цветов для эксперимента. Выбор количества цветов зависит от того, в каком объеме планируется применять эти цвета. Для эксперимента были заготовлены трафареты с комплектами одежды: для девочек – блуза и юбка, для мальчиков – рубашка и брюки. Каждый ребенок должен был составить по три комплекта. Значит, максимальное количество цветов для выбора комплекта – шесть. Для цветового ассортимента его предлагается увеличить в два раза.

Итог по выбору цветов и их количества для эксперимента. Цвета: голубой, розовый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, коричневый, серый, бежевый; количество цветов – 12 (*рисунок 27*).

Рисунок 27. Цвета, выбранные для эксперимента

В процессе подготовки эмпирического исследования было составлено описание первого эксперимента, которое приведено в таблице 6.

Таблица 6. Описание эксперимента № 1

Участники	Мальчики и девочки 5–7 лет
Количество участников	50 чел. (2 группы)
Время проведения	20–25 минут
Место проведения	Детский сад (старшая и подготовительная группы)

Материалы для эксперимента	Цветные шаблоны одежды для девочек – платья, для мальчиков – сорочка и брюки
Порядок проведения	Детям было предложено из цветных шаблонов составить по три комплекта одежды и выбрать те цвета, которые им нравятся (рисунок 28)

По окончании эксперимента была произведена систематизация данных, по результатам которой были определены предпочтения цветов у детей: у девочек – голубой, желтый, красный; у мальчиков – красный, зеленый, оранжевый, коричневый.

Итак, если рассматривать и сравнивать цвета, которые выбрали дети, и колористику, которую применяют в промышленности при проектировании детской одежды, то формируется гипотеза относительно одного из актуальных вопросов диссертации. Это выявление актуальности гендерной ассоциации цвета, то есть рассмотрение специфики и типичного применения таких цветов, как розовый для девочек и голубой для мальчиков, и определение особенностей эстетического и психологического восприятия их детьми. Эстетическое воспитание детей является важной задачей, решение которой способствует гуманизации образования и формированию устойчивой потребности личности жить и действовать «по законам красоты», в чем цвет играет одну из наиболее важных ролей.

Данный параметр действительно актуален в современном мире. Не все дети согласны с такого рода гендерным разделением, как деление на розовый и голубой, и это доказывают результаты эксперимента. Несмотря на это, в магазинах наблюдаются довольно агрессивные и навязчивые тенденции по актуализации данных цветов.

По предварительным итогам эксперимента можно сделать вывод, что дети по-другому относятся к голубому и розовому цветам. Итоги были систематизированы и оформлены в таблицу 7 и диаграмму 1.

Таблица 7. Результаты эксперимента по цветовым предпочтениям детей в одежде

Цвет	**Выбор девочек, количество человек**	**Выбор мальчиков, количество человек**
Голубой	20	1
Розовый	1	1
Красный	10	5
Оранжевый	9	10
Желтый	7	10
Зеленый	2	10
Синий	1	3
Фиолетовый	0	0
Черный	0	5
Коричневый	0	4
Бежевый	0	1

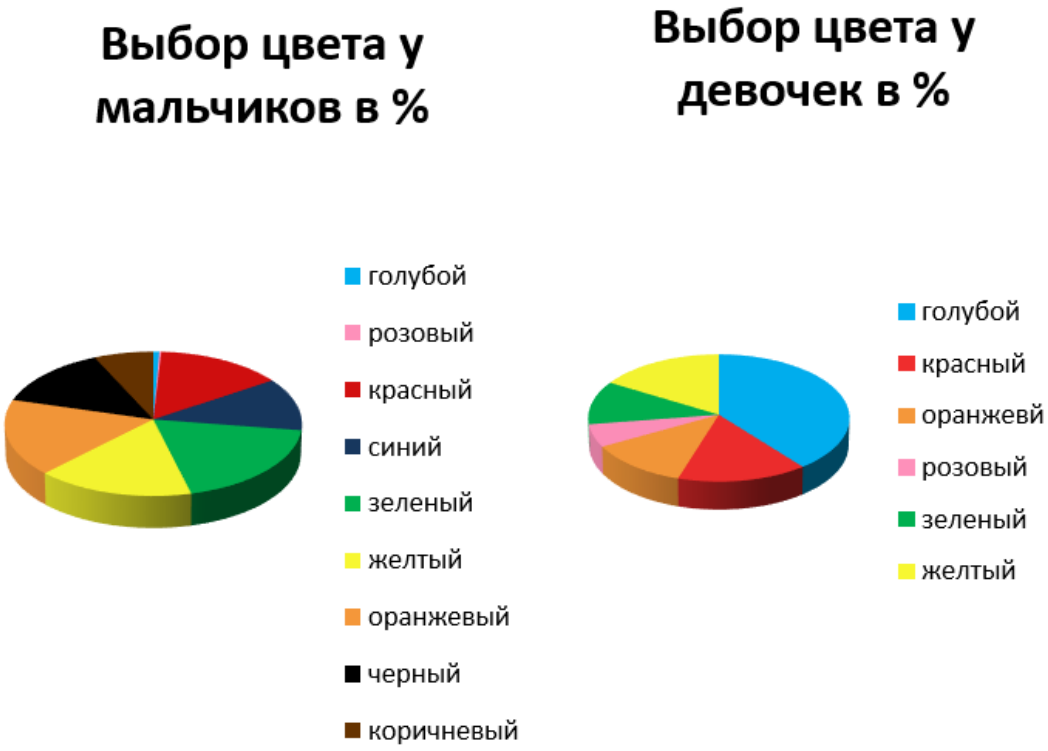

Диаграмма 1. Выбор цвета у мальчиков и девочек в ходе эксперимента

Итоги эксперимента. Эксперимент показал, что цвета, которые дети хотели бы видеть в своей одежде, и цвета, которые сегодня предлагаются производителями, отличаются. Интересен и тот факт, что большинство девочек предпочитают голубой цвет – хотя на прилавках магазинов голубой зачастую предлагается для мальчиков. Также впечатляют результаты мальчиков, где больший процент составил красный цвет. Если прослеживать историю красного цвета, то стоит отметить, что он относится к мужским, т. к. ассоциируется с силой, доминированием. Красный цвет – возбуждающий, согревающий, активный, активизирующий все функции организма.

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может вербализировать свои впечатления, а также понимает эмоциональное содержание основных цветов и может их дифференцировать по эмоциональному признаку. Поэтому, чтобы понять эмоциональное состояние ребенка при выборе цвета, были рассмотрены труды М. Люшера – швейцарского психолога, который разработал тесты на основе

цвета, позволяющие определить тип личности, интересы, причины выбора цвета, эмоции, которые вызывают цвета, и т. д. Один из таких тестов предлагает результаты классифицировать по таблице, в которой каждому цвету сопоставлены цифровые коды эмоций (привязанность цвета к определенной эмоции). Так, например, красный состоит из следующих эмоций: гнев (55), радость (52), удивление (23), страх (17), интерес (16), грусть, отвращение и стыд (4), утомление (2). Если такие коды применить для анализа выбора красного цвета во время эксперимента, то стоит отметить: когда мальчики выбирали цвета, гнев у них отсутствовал, а был, наоборот, большой интерес. Можно предположить, что код красного цвета по М. Люшеру в данном эксперименте мальчиками был эмоционально принят как радость, и этот цвет был самым актуальным среди других.

Еще один цвет тоже требует внимания: один из участников выбрал три комплекта одежды черного и серого цветов. Из 50 участвовавших это был единственный ребенок, выбравший такие цвета. Такой выбор зачастую необходимо рассматривать с точки зрения психологии. После окончания эксперимента воспитательница обосновала его тем, что родители мальчика сейчас находятся в процессе развода. Поэтому можно сделать вывод, что эмоциональный фактор, безусловно, влияет на выбор, и это важно учитывать при дальнейшей систематизации данных по эксперименту.

Эксперимент № 2: «Выявление цветовых предпочтений детской одежды родителями»

Разработка «сценария» привлечения родителей для эксперимента. Следующим этапом экспериментов для подтверждения предложенной в диссертации гипотезы стало анкетирование родителей.

Цель анкетирования. Ранее уже говорилось о том, что современные дети проявляют интерес к выбору одежды. При этом родители в силу своего старшинства выбирают ее по своему вкусу. Требовалось провести эксперимент, в котором стало бы возможным рассмотреть приоритетные цвета в детской одежде при выборе их родителями, а также выявить причины выбора и попытаться подтвердить гипотезу о том, что родители выбирают для детей одежду тех цветов, которые нравятся самим родителям. А также то, что цвета, которые они выбирают, тоже имеют связь с их сформированной в детстве моделью эстетического восприятия. Это было рассмотрено в таблице «Цветовые характеристики в мультфильмах для детей разных поколений». Если следовать предположениям, оформленным в таблице 4, то предпочтительная цветовая палитра родителей должна соответствовать палитре анимационных фильмов в период с 1969 по 1992 гг., который соответствует возрасту, когда эти родители были детьми. Значит, анимационные фильмы, которые они смотрели, должны бы сформировать определенное отношение к цветам. Исходя из этого предположительные цвета, которые должны выбрать родители как для своего гардероба, так и для своих детей, представлены на рисунке 29.

Рисунок 29. Цветовая палитра анимационных фильмов (1969–1992 гг.)

В процессе подготовки эмпирического исследования было составлено описание первого эксперимента (таблица 8).

Таблица 8. Описание эксперимента № 2

Участники	Родители детей 5–7 лет
Количество участников	50 чел (2 группы)
Время проведения	5–10 минут
Место проведения	Детский сад (старшая и подготовительная группы)
Материалы для эксперимента	Мини-анкета из 10 вопросов

Наиболее оптимальная методика для эксперимента – анкетирование родителей. Такой вид исследования был выбран с учетом того, что это быстрый, эффективный метод систематизации информации. Кроме того, опрос является традиционной формой проведения различных социологических исследований. Для анкетирования были рассмотрены следующие критерии:

- *обоснование метода анкетирования;*

- *выбор аудитории для анкетирования;*

- *выбор места проведения;*

- *разработка сценария проведения;*

- *вопросы и оформление анкеты.*

Исходя из целей опроса используются тематические или социальные анкеты. Наиболее оптимальной формой для опроса родителей в дошкольном учреждении является анкета, состоящая из следующих блоков: вводная часть, основная часть, которая соответствует теме опроса. Анкетирование позволяет получить информацию по интересующим исследователя вопросам, проанализировав которую, можно получить подтверждение или опровержение гипотезы диссертации.

Проведение эксперимента и выбор ***типа анкеты*** тесно связаны. Поэтому была выбрана мини-анкета, так как ее можно заполнить на родительском собрании, затратив минимальное количество времени.

Вопросы и оформление анкеты. Вопросы для анкетирования были составлены с учетом темы эксперимента. Всего в анкете 10 вопросов, они сформированы по следующему принципу: первые три направлены на определение возрастной группы, цветовых предпочтений и любимых анимационных фильмов; последние два вопроса необходимы для дополнительного, контрольного подтверждения теории автора о том, что цветовая палитра анимационных мультфильмов формирует у ребенка определенный тип цветосочетаний. Следующий вопрос связан с определением пола ребенка родителей. Остальные шесть направлены на выявление цветов, которые родители предпочитают в одежде своих детей, и цветов, которые любят их дети. В итоге вопросы были оформлены в качестве таблицы, состоящей из трех столбцов: первый – номер вопроса, второй – сами вопросы, третий – ответы родителей. Также родители подписывали листочки, указывая, кем они приходятся малышу: мамой или папой (это тоже влияет на ответы). Вариант готовой анкеты для родителей представлен в таблице 9.

Таблица 9. Пример анкеты для родителей

АНКЕТИРОВАНИЕ		
№	**Вопрос**	**Ответ**
1	Сколько вам лет?	
2	Какие мультфильмы вы любили смотреть в детстве? (можно указать название)	
3	Какой у вас любимый цвет?	
4	У вас сын или дочка?	
5	Как часто вы покупаете малышу одежду?	

6	Какого цвета вещей в вашем гардеробе больше?	
7	Какие цвета в одежде для своего ребенка вы предпочитаете?	
8	Всегда ли вы находите желаемый цвет в магазине?	
9	Какие мультфильмы смотрит ваш ребенок?	
10	Любимый цвет вашего ребенка?	

Итоги анкетирования родителей. По итогам анкетирования была составлена таблица 10.

Таблица 10. Итоги анкетирования родителей

Возраст участников анкеты	**№ вопроса из анкеты**								
	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
32 (мама)	все советские	Голубой	д	Часто	Разные	Светлые, розовые, сиреневые	Да	Все	Розовый, сиреневый
35 (мама)	«Союзмультфильмы»	Сиреневый, голубой	д	Часто	Разные	Светлые	Нет	Те же	Красный
35 (мама)	«Русалочка»	Синий	2 д 1 м	Часто	Синий	М – синий, д – розовый, голубой	Да	М – «Человек-паук», д – «*My little pony*»	М – золотой, желтый. Д – голубой

36 (папа)	советские	Черный	м	Часто	Черный, белый, серый, синий	Белые, синие, желтые, красные	Да	«Человек-паук», «Щенячий патруль», «Барбоскины»	Оранжевый, красный
37 (мама)	«Ну, погоди!», «Русалочка», «Красавица и чудовище»	Фиолетовый, синий	д	Часто	Синий	Ребенок выбирает сам	Нет	Про единорогов и фей	Сиреневый
42 (мама)	«Ну, погоди!», «Буратино»	Зеленый	д	Часто	Темные	Светлые	Не всегда	«*My little pony*»	Розовый
55 (бабушка)	«Ну, погоди!», «Простоквашино»	Желтый	д	Часто	Розовый	Нет	Нет	«Щенячий патруль», «Маша и медведь»	Розовый

Итак, возраст анкетируемых родителей – от 35 до 55 лет, указанные ими любимые мультфильмы соответствуют предложенной теории о том, что анимационные фильмы оказывают влияние на модель цветовосприятия. Так, например, большинство родителей выбрали мультфильмы, относящиеся к советскому времени, и их любимые цвета действительно схожи с теми, что предложены в таблице 4 «Цветовые характеристики в мультфильмах для детей разных поколений». Также положительные результаты получены и в выборе цветов для своей одежды детьми (тех, которые сами они хотят видеть в своей одежде), так как дети смотрят анимационные фильмы недавнего выпуска с яркими колористическими решениями. Выбор ярких цветов как любимых у детей, конечно же, связан и с детской физиологией и психологией, что описывалось в предыдущих разделах.

Эксперимент № 3: «Цветовые решения в процессе проектирования комплектов детской одежды студентами-дизайнерами»

Цель эксперимента. Определить цветовые предпочтения молодых дизайнеров при проектировании детской одежды. Выявить, действительно ли на практике в проектировании детской одежды более активно применяют розовый и голубой цвета как гендерный фактор. Найти аргументы, которые отражены в гипотезе, приведенной в диссертации, о тотальном применении таких цветов.

Обоснование проведения эксперимента. Одним из наиболее существенных вопросов в диссертации является применение гендерных цветов (девочки – розовый, мальчики – голубой) в детской одежде современными дизайнерами. Тенденция тотального использования розового и голубого цветов очевидна не только исследователю детского сегмента одежды, но и покупателям. Ранее проведенное исследование позволило удостовериться в том, что цветовая палитра одежды для детей в магазинах подтверждает практику применения гендерных цветов. Существующая тенденция в промышленности по использованию именно таких цветов в товарах для детей не вызывает положительных отзывов у покупателей. Еще одним важным фактом, подтвержденным в первом эксперименте, является то, что сами дети предпочитают иные цветосочетания. Так, например, более 50 % товаров отечественного производителя *Gloria Jeans* составляет одежда розового цвета для девочек.

А из проведенного анкетирования очевидно, что родители желают видеть на прилавках различный цветовой ассортимент, т. е. помимо розового, в равном соотношении, другие цвета: бежевый, голубой, зеленый и т. д. Поэтому проведение эксперимента необходимо для дальнейшего развития гипотезы диссертации.

Для эксперимента необходимо разработать систему, по которой он будет проводиться. Основные критерии оформлены в таблице 11.

Таблица 11. Критерии проведения эксперимента

Название	**Пояснение**
Участники	Студенты 1-го курса института Возраст 19–21 года
Количество участников	50 чел
Время проведения	90 минут
Место проведения	Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Материалы для эксперимента	Шаблоны с комплектами одежды для девочки и мальчика (каждому студенту)
Порядок проведения	Студентам было предложено составить цветовую палитру для комплектов одежды девочки и мальчика, затем применить созданную цветовую палитру в одежде

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Этапы проведения занятия в качестве эксперимента. Проведение занятия в рамках практики было согласовано с научным руководителем. Занятие было проведено в соответствии со следующим планом:

1. Приветствие и знакомство со студентами.

2. Объяснение студентам структуры занятия.

3. Объяснение особенностей проектирования детской одежды (лекционный материал).

4. Практическая часть занятия – выдача задания и контроль его выполнения (*рисунок 30*).

5. Сбор и систематизация выполненных работ.

Рисунок 30. Фотоотчет с проведенного занятия

Наиболее важной частью занятия была экспериментальная, когда студенты получили задание разработать цветовую палитру для комплектов одежды мальчика и девочки. Участники в ходе занятия проявляли инициативность, что позволило получить независимые и достоверные результаты.

В конце занятия студенты складывали работы на столы, для того чтобы, пока краска сохнет, они смогли сделать обзор работ, выполненных сокурсниками (*рисунок 31*).

Рисунок 31. Пример выполненных студентами в ходе занятия работ

Далее со студентами была проведена беседа, в которой обсудили созданные цветовые палитры. Так, автор диссертации и студенты определили, что доминирующими цветами одежды для мальчиков были красный, синий, зеленый (диаграмма 2); для девочек – фиолетовый, красный, розовый, желтый (диаграмма 3).

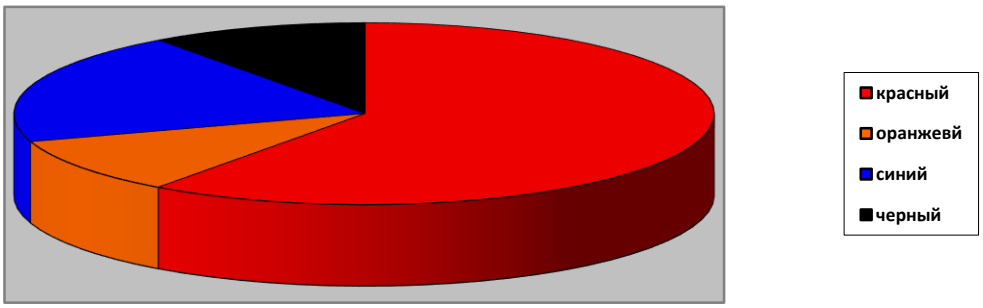

Диаграмма 2. Процентное соотношение цветов, применяемых при проектировании комплектов одежды для мальчиков

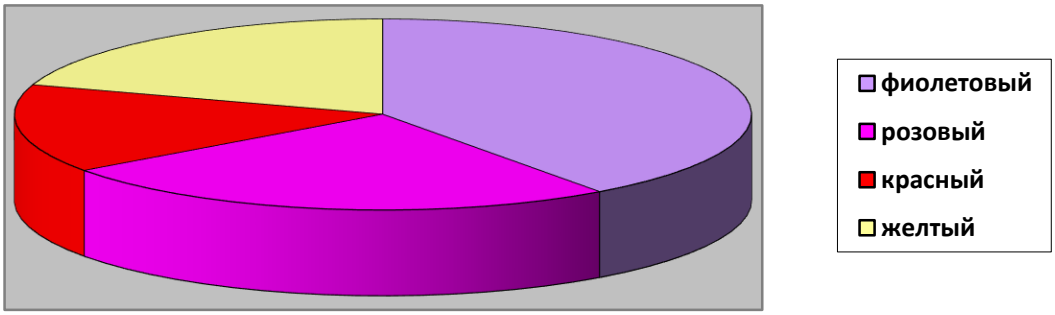

Диаграмма 3. Процентное соотношение цветов, применяемых при проектировании комплектов одежды для девочек

Итак, подведем итоги проведенного занятия-эксперимента: было частично доказано, что при проектировании палитры для детской одежды дизайнеры, пока еще студенты, так же как и родители, предпочитают сочетания цветов в одежде, которые отличаются от выбора детей. Так, одежда для мальчиков в большинстве предложенных вариантов сводится к красному, оранжевому и синему, а не к предпочтительно голубому цвету (как предлагается в промышленных коллекциях).

Опрос с целью определения отношения детей к тканям. В ходе анализа особенностей проектирования детской одежды был выявлен один из наиболее существенных факторов – материал. Ведь именно он служит отправной точкой в процессе создания одежды. Материал не только должен обладать эстетической привлекательностью и соответствовать особенностям моды современного времени, но и отвечать требованиям ГОСТа.

Еще одним фактором при рассмотрении материалов для производства детской одежды в условиях современной промышленности стало отношение самих потенциальных потребителей. На первый взгляд, дети-потребители – это еще не сформировавшиеся личности с определенным мнением, так как в данном возрасте они только познают новое. Познают это новое в любом формате, и

только после накопления определенной информационной базы могут осуществлять выбор. В период, когда дети могут осуществлять выбор, связанный с одеждой, они зачастую имеют особое мнение в отношении предложенной в магазинах продукции. Поэтому целью одного из экспериментов стало выявление того, как формируется такого рода выбор, на чем он основан и как связан с историческими событиями мира искусства.

Сегодня ребенку с раннего возраста объясняют значение экологического подхода. Именно поэтому некоторые дети, осуществляя выбор вещей, уже подсознательно выбирают более экологичный вариант. Это происходит не при покупке вещи, а в процессе ее эксплуатации, когда ребенок в повседневной носке сталкивается с определенными свойствами материалов – например, с отсутствием гигроскопичности, что в большинстве случаев способствует появлению кожных заболеваний. В связи с этим дополнительным экспериментом диссертации стал «Определение отношения детей к свойствам и виду тканей». Этот эксперимент также позволил рассмотреть вопрос отношения детей не только к цвету, но и к материалу, который окрашивается.

Эмпирическое исследование началось с беседы с детьми об их предпочтениях в одежде, цветовых палитрах, применяемых в ней, а также материалах, из которых изготавливается одежда. Дети также рассказали, что родители не всегда покупают понравившуюся им яркую одежду, обосновывая отказ тем, что продукция некачественна. Далее детям было предложено оценить образцы материалов, которые обладают разными характеристиками: габардин, хлопчатобумажная ткань, смесовые ткани и ткани с на 100 % синтетическими волокнами. Все образцы были одного цвета, чтобы определить отношение детей только к качеству самого материала (тактильные свойства). Следующими этапами были «Выбор понравившегося материала» и «Выбор материала, из которого они хотели бы себе одежду». Результат – однозначный выбор хлопчатобумажной ткани; кто-то выбрал и синтетические, но их было меньшинство: 80 % – за х/б, 20 % – за синтетические (*рисунок 32*).

Рисунок 32. Фотоотчет по эксперименту, опубликованный на сайте школы, где он проводился

Дети XXI века, как уже говорилось, проявляют инициативу при выборе одежды, которую они носят. Поэтому, чтобы выявить новое отношение современных детей к вещам, автором диссертации был проведен опрос с применением практических испытаний.

Цель опроса: выявить отношение современных детей к материалам, из которых изготовлена одежда.

Задача: предложить детям несколько видов материалов, относящихся к двум категориям (искусственные и натуральные).

Участники опроса: участвовали дети дошкольного отделения.

Ход проведения опроса с применением демонстрационных материалов: было предложено выбрать материал, который понравился детям и одежду из которого они бы хотели носить. Образцы материалов были с различным волокнистым составом, а также различные по декоративному решению: льняные гладкокрашеные ткани, ткани с жаккардовым переплетением, ткани с пайетками и блестками. Представленные образцы были подобраны с учетом различной

тактильной составляющей. И именно этот критерий для детей стал основным. По итогам дети отдали предпочтение тканям с натуральным составом. Они объяснили это тем, что ткани с блестками и пайетками – интересные, но они не рассматривают данный материал как основной, а только в качестве декора (аппликации, деталей кроя).

В связи с этим у человека, а в особенности у ребенка, возникает стремление увидеть красоту самой вещи, а не части декоративных элементов. Это приводит к тому, что меняется отношение к цвету (стараются сохранить цвет материала), форме (проще, яснее, без лишних деталей), ансамблю (расширился набор гармонизируемых, т. е. сочетаемых вещей).

Эстетика, таким образом, выступает здесь как своего рода сигнал о совершенстве вещи. Если «некрасиво» – значит, в чем-то и неудобно, и неэкономично, и непроизводительно.

В сложившихся условиях дизайнер должен найти наиболее выразительную форму, где роль конструкции будет выражать ее суть. А элементы «украшения», которые сохраняются, призваны лишь расставить акценты в нужном месте.

Конечно, время меняет величину этого соотношения, и чаша весов склоняется то в пользу функциональности, то – эстетики. Законом же остается простая истина: художественный стиль исчезает совсем, если положить слишком много на любую из чаш [2]. В детской одежде важны оба аспекта. Сегодня же при проектировании детской одежды производители, чаще всего крупные, делают акцент на эстетику. Как уже говорилось ранее, эстетика в формирующейся личности должна иметь особые грани. Высокий уровень чувствительности и восприимчивости малыша должен быть учтен нами, взрослыми, а также производителями вещей для детей. Ведь то, что будет заложено в ребенка, то и будет нашим будущим.

Также стоит учитывать, что, когда речь заходит о красоте вещей, рано или поздно разговор коснется моды. «Вне моды человека просто нет, – говорит В. Зайцев. – Любой из нас либо приверженец старой моды, ушедшей, либо поклонник моды, идущей, может быть, впереди времени, либо моды современной».

Первобытный малыш был прикрыт одеждой, которая соответствовала тогдашнему состоянию общества. Впоследствии развитие общей культуры отражалась в стилях одежды, характерных для разных этапов истории человечества. Но особое значение имеет тот факт, что детская одежда в процессе своего становления как отдельного сегмента формирует особый признак, основанный на желании ребенка выделить себя как личность. Дети XXI века стремятся быть самими собой и намереваются выразить это еще и своим внешним обликом.

Вывод. Рассмотрение цвета как феномена эстетического восприятия позволяет сделать вывод о том, что цвет становится важной частью развития личности ребенка. Именно цветовые палитры из художественных произведений можно отнести к тем особым факторам формирования эстетического восприятия, которые ребенок легко понимает и быстро адаптирует в свой эстетический мир. В современном мире выбор цвета для одежды – это не только критерий «красоты», но и критерий, на который нужно обратить особое внимание, ведь именно он формирует мировоззрение ребенка.

Гармоничность цветовых сочетаний, как можно утверждать на основе описанных в данной главе исследований, базируется не только на оттенках цветов, но также и на выборе необходимых цветов с учетом эстетических норм для конкретного этапа формирования личности ребенка. Так, например, в ходе эмпирических исследований было установлено, что в дошкольном возрасте актуален красный цвет – и с точки зрения предпочтений самих детей, и с точки зрения возрастных особенностей, присущих детям дошкольного возраста.

Гармоничность цветовых сочетаний – это также и согласованность цветов с учетом результатов цветовых предпочтений детей, новшеств цветопередачи в технологиях.

Во втором разделе «Эмпирические исследования для определения принципов формирования цветовых сочетаний в современной детской одежде» второй главы представлены описания и обоснования эмпирических исследований, которые позволили сформировать базу для третьей главы диссертации, а также на основе экспериментов выработать авторские рекомендации по проектированию детской одежды для дошкольного возраста с учетом цветовых гармоний.

Подведем итоги второй главы диссертации: изученные материалы по понятию «ребенок-потребитель» указывают на то, что ребенок активно входит в роль в потребителя с большим спектром возможностей и хочет быть услышан со своими аргументами по выбору цвета того или иного вида одежды; проведено изучение зрительного восприятия цвета и ассоциаций, вызываемых у детей дошкольного возраста разными цветами и их сочетаниями при выборе одежды; определена степень значимости «цветового кода» современных отечественных детских брендов одежды и его влияния на цветовую палитру выпускаемых коллекций; сделан анализ взаимосвязи между цветовыми сочетаниями в детской одежде и художественными произведениями (мультфильмами). Итак, выявлены факторы, влияющие на формирование цветовых палитр: ребенок-потребитель, взрослость детской одежды, гендерные ассоциации, творческая деятельность воображения.

Проведенные эмпирические исследования позволили сформировать актуальные цветовые гармонии, предпочитаемые детьми, родителями и производителями, а также произвести сопоставление этих цветов с цветами, которые встречаются в современных художественных произведениях. Именно тот факт, что их цветовые палитры аналогичны, позволяет подтвердить гипотезу

диссертации и продолжить исследование для формирования современных методических рекомендаций по проектированию детской одежды с учетом цветовых гармоний.

ГЛАВА III. Принципы дизайна текстиля и коллекции повседневно-нарядной детской одежды дошкольного возраста на основе методики построения цветовых гармоний

Глава посвящена исследованию принципов поэтапного процесса проектирования детской повседневно-нарядной одежды на основе полученных в предыдущих главах научных данных, где основным критерием является цвет и его гармонизация. Также представлена разработка практической методики подбора цветов для дизайнеров, родителей. В диссертации разработан moodboard образов объектов изобразительного искусства, на основе которых выполнено эмпирическое исследование в качестве полноценного проектирования детской одежды по выбранной тематике (от эскиза до готового изделия). Каждый этап подробно описывается не только с точки зрения искусствоведения, но и с точки зрения междисциплинарного подхода.

Данная глава состоит из трех разделов: «Цветовая палитра и образная семантика», «Принципы разработки цветовой палитры», «Выявление тенденций в развитии цветовой палитры детской одежды и экспериментальное проектирование».

3.1. Цветовая палитра и образная семантика

Семантика цвета обладает богатой историей, начинающейся с того времени, когда у человека появились первые краски. Краски – это пигменты, которые различаются по химическому составу: оксиды металлов и неорганические соли – минеральные пигменты, сложные соединения растительного и животного происхождения – органические. Оба вида бывают естественными (природными) и искусственными (синтетическими).

В процессе эволюции у человека возникла потребность в фиксации определенных знаний, для этого он ищет поверхности, чтобы изображать накопившийся опыт, и материалы для рисования. Так, например, в наскальной живописи был популярен пигмент с цветом желтой охры. Красные оттенки

применялись для ритуальных церемоний. Постепенно натуральные красители переходят и в декоративное оформление одежды человека. Например, в Китае красный цвет получали из мальвы и марены, а для желтой ткани использовали куркуму и барбарис. В Индии делали ткани синего цвета на основе индиго и вайды. Каждый из используемых цветов имел определенное значение. С этого момента символика цвета начинает развиваться как важный элемент искусства.

Наш современный мир многоцветен, а в связи с ростом мегаполисов и ускорением технологического прогресса появляется возможность передать не только наблюдаемое в природе в первозданном ее виде, но и объединять увиденное с новыми знаниями. Так, например, первобытный человек, впервые познакомившись с огнем, запомнил его как что-то опасное, но потом, уже в процессе эволюции, стало ясно, что огонь очень важен для жизни в качестве источника тепла, защиты, для приготовления пищи, изготовления орудий труда и т. д. Вместе с тем человек запомнил и цвет огня, который до настоящего времени будет вызывать у него опасение и настороженность. Поэтому проблема анализа цветовой символики заключается части в изучении связи психики с цветом. У каждого символа есть свое происхождение, которое напрямую связано с событиями жизни людей. В сочетании с другими свойствами предмета цвет может менять свою символику и значение, что формирует его эстетическую функцию. Поэтому цвет может увеличивать негативную или позитивную оценку объекта.

Базу цветовых символов формируют такие цвета, как красный, желтый, зеленый, синий, а также черный и белый, называющиеся «основными» цветами (они были рассмотрены ранее в первой главе). Но в зависимости от определенной культуры и местности эти цвета могут меняться, поэтому в настоящее время даже не существует критериев, по которым цвет относят к «основным». Получается, что существуют принятые обществом ассоциации, которые сложились исторически в определенном народе или социуме. Данный вопрос рассматривала советский и российский психолог и лингвист, научный сотрудник

Института языкознания РАН Р. М. Фрумкина в своей работе «Цвет, смысл, сходство».

Особый подход к изучению цвета предлагает И. Гете в своей работе «Учение о цвете»: каждый цвет является эмоциональной сущностью, которая имеет собственный темперамент и может разнообразно себя проявлять при соприкосновении с другими цветами. Возникающие в процессе таких взаимоотношений эмоциональные реакции формируют **эстетическую основу цветовой гармонии**. Для теории Гете «основными» были шесть цветов с образованием двух видов цветовых треугольников (*рисунок 33*). Синий и желтый цвета образуют первую «характерную пару», которая должна располагаться по горизонтали. Эта же пара цветов служит основанием первого треугольника, где вершиной является пурпурный цвет. Вторая «характерная пара» располагается над двумя предыдущими и формирует треугольник, наоборот, с основаниями этих цветов, где вершина треугольника – зеленый цвет. Именно такое расположение и порядок цветов, по мнению Гете, формируют иерархию гармонических взаимосвязей.

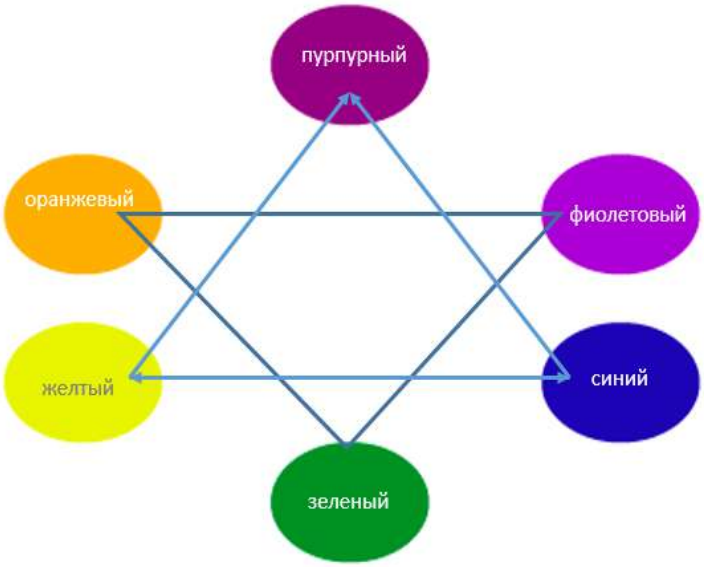

Рисунок 33. Шестицветный круг И. Гете

Интересен еще и тот факт, что Гете приписывал цветам «характер» и классифицировал типы колоритов, из которых выделил три основных: нежный, могучий и блестящий, где нежные – это неактивные зелено-синие (минорные), могучие – это насыщенные и кричащие красные тона (мажорные), а блестящие – это согласование двух предыдущих. В толковании сущности колорита по Гете было отражено глубокое понимание общественного и эстетического значения цветовой гармонии.

Идея шестицветного круга была интерпретирована и получила свое развитие в трудах Ван Гога, Иттена, Рунге, Делакруа и т. д.

Эстетическую основу цветовой гармонии стоит отметить в работе Б.А. Базыма, который выделил три принципа цветовой символики: цвет сам по себе, цветовое сочетание (содержит два и более цвета, которые составляют символическое целое) и соединение цвета и формы. Соединение цвета и формы – особый тип цветового символа – представляет собой символику цветовых форм от абстрактных геометрических фигур до конкретных физических предметов. В данном разделе цвет и форма сыграли важную роль при проектировании одежды с цветовыми гармониями.

В предыдущей главе были описаны эксперименты, где дети должны были выбрать цвета, которые они предпочитают в одежде. Но, кроме того, ребята рисовали фантазийных персонажей, которые основаны на форме и цвете (рисунок 34). При анализе этих рисунков снова формируется та же палитра, что и в первом эксперименте второй главы, где преобладают красный, оранжевый, голубой и фиолетовый. Но интересен тот факт, что в основном все цвета вписаны в форму круга или овала, и даже если есть квадрат, то он со смягченными углами.

Рисунок 34. Пример сочетания цвета и формы в детских рисунках

3.2. Принципы разработки цветовой палитры

В процессе исследования цветовых палитр в одежде современных детей и одежде периода СССР было отмечено, что цвета остаются стандартными (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а оттенки в зависимости от десятилетия меняются. Например, на *рисунке 35* видно, как оранжевый цвет меняет свой оттенок в зависимости от технологических возможностей определенных периодов, которые ранее были описаны в первой главе в разделе «Особенности цветовых решений в дизайне детской одежды промышленного производства одежды в СССР».

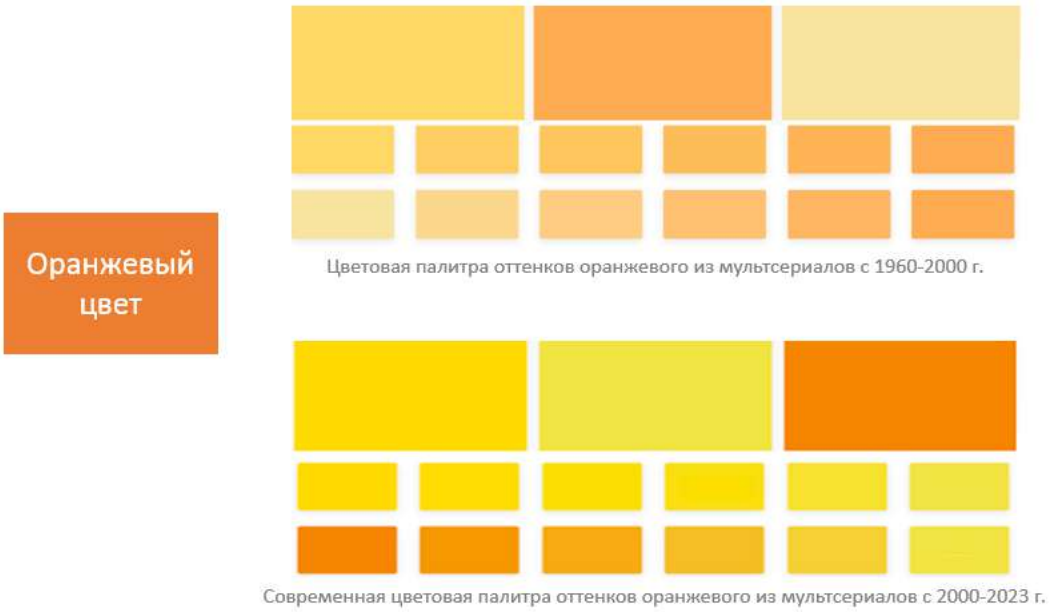

Рисунок 35. Пример изменения оттенка оранжевого цвета

Такую же тенденцию можно проследить и в мультипликации. Рассмотрим это на примере классических мультипликационных сериалов, которые знакомы разным поколениям детей в рамках установленных хронологических границ исследования (с периода СССР и по настоящее время). Для этого автор исследования предлагает рассмотреть такие детские мультипликационные сериалы, как «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Леопольд» и «Чебурашка». В предыдущей главе уже произведен анализ цветовых палитр, характерных для всего мультипликационного сериала, а в этом разделе важно сделать анализ цветовых оттенков только одежды главных персонажей. Это связано с тем, что,

как уже говорилось ранее, дети в процессе формирования жизненной модели всегда ориентируется на какую-то личность. Тот же факт был подтвержден и в процессе проведения эмпирических исследований, когда дети собирали цветовые комплекты одежды и комментировали, что какой-либо сделанный ими комплект был похож на какого-то персонажа и они очень хотели бы надеть именно такого цвета одежду – как у этого главного героя.

Выбор главного героя рассматривается как ключевой фактор, влияющий на формирование качеств ребенка, схожих со сверхнеобычным сказочным существом из художественного произведения, т. е. становление личности происходит под влиянием в том числе и персонажей художественных произведений, где в качестве источника для подражания выбирается герой сказки, рассказа и т. д.

Если ребенок проявил симпатию к сказочному персонажу, то это фактор, который будет влиять на формирование его образной модели – ребенок будет стараться следовать выбранному герою во всем (поступки, поведение, одежда, любимый цвет и т. д.). Конечно же, большинство привычек ребенок берет от мамы с папой, но наиболее нестандартные и сказочные – от героев художественных произведений.

А. В. Петровский в своей теории развития личности делит его на этапы, где второй этап – это период развития ребенка, когда проявляется нравственная сфера, т. е. формируются базовые представления о добре и зле, прекрасном и безобразном, опасном и безопасном и т. д. Это получает яркое практическое отражение именно в той сфере, с которой ребенок соприкасается наиболее часто, – сказках (которые визуализируются в книгах, мультфильмах или сериалах, компьютерных играх и т. д.). С помощью сказочных персонажей ребенок познает мир нравственных отношений. При этом представления о нравственности у ребенка не распространяются только на вымышленных персонажей, но являются базой, на основе которой дошкольник начинает овладевать нравственными основами. Уровень, который становится для него возможен, характеризуется словесными суждениями, знаниями и оценками. На словах ребенок все более

объективен, морален, независим и альтруистичен. На деле же он зачастую подражателен, пристрастен и эгоистичен. Поэтому на этом этапе он проявляет инициативу по выбору той одежды и того цвета, которые соответствуют сложившимся у него представлениям.

В связи с вышеизложенным в данном разделе рассмотрены принципы построения цветовой палитры, которые базируются именно на палитрах, присутствующих в одежде главных героев (таблица 12). В каждом из выбранных мультипликационных сериалов были рассмотрены главные персонажи, которые (помимо особого характера, стилизации рисовки) играют яркую роль в художественном произведении за счет цветовых палитр, присутствующих в образе. Рассмотрим более подробно каждого персонажа и его цветовую палитру в сравнении с тремя разными периодами выпуска серий мультфильмов, что позволит проанализировать тенденцию развития оттенка цвета, характерного для определенного персонажа. При анализе палитры будут учтены все факторы, влиявшие на цветопередачу в мультипликации в разные периоды времени (они подробно описаны в первой главе).

1. Мультипликационный сериал «Ну, погоди!» Главные персонажи – волк и заяц. Основные исследуемые периоды: 1969 г. (первые выпуски), 1984 г. (новый сезон выпусков серий), с 2000–2021 гг. (новые интерпретации, основанные на цифровых достижениях). *Заяц:* базовый цвет одежды – зеленый, который меняет свой оттенок от приглушенного желто-зеленого до люминесцентного зеленого. *Волк:* розовая рубашка волка меняет свой оттенок от бледно-розового до яркой фуксии.

2. Мультипликационный сериал «Простоквашино». Главные персонажи – Дядя Федор, кот, собака. Но, так как в образах кота и собаки нет особых цветовых контрастов, была выбрана мама Федора, у которой есть необходимые показатели для анализа (цвет, характерный для персонажа, и ассортимент одежды). Основные исследуемые периоды: 1978 г. (первые выпуски), 1980 г. (новая стилизация персонажей), с 2020 г. (новые интерпретации, основанные на цифровых достижениях). *Дядя Федор:* в первых выпусках мультсериала

футболка мальчика бледно-желтого оттенка, далее цвет становится более затемненным – грушевым, а 2020 году оттенок уже приближен к ярко-желтому. *Мама:* цвет основной одежды – синий, который видоизменяется в оттенках: сначала полуночно-синий, затем ультрамарин и в последних сериях – электрик.

3. Мультипликационный сериал «Чебурашка». Главные персонажи – Крокодил Гена и Чебурашка. Здесь был рассмотрен только Крокодил Гена (по той же причине, что и в предыдущем случае). Основные исследуемые периоды: 1969 г. (первые выпуски), 1983 г. (новая стилизация персонажей), с 2020 г. (новые интерпретации, основанные на цифровых достижениях). Крокодил Гена: цвет пальто-пиджака меняется от томатного к ржавому, а в последней версии мультсериала – ярко-красный (почти алый).

4. Мультипликационный сериал «Леопольд». Главные персонажи – кот Леопольд, мышки. Основные исследуемые периоды: 1981 г. (первые выпуски), 1986 г. (новая стилизация персонажей), с 2023 г. (новая стилизация, основанная на цифровых технологиях). *Леопольд (рубашка и бант):* от желто-зеленого к цвету солнечного лайма (рубашка); от сиреневого к фиалковому. *Мышки:* розовый – от бледно-розового до гелиотропового, синий – от сине-фиолетового к люминесцентно-небесному.

Таблица 12. Сравнительный анализ основного цвета в одежде главных персонажей мультипликационных сериалов

«Ну, погоди!»			
Персонаж «Заяц»			
Период/год	1969 г.	1984 г.	2000–2021 г.
Цвет			
Персонаж «Волк»			
Период/год	1969 г.	1984 г.	2000–2021 г.
Цвет			
«Простоквашино»			
Персонаж «Дядя Федор»			
Период/год	1978 г.	1980 г.	2020 г.

Цвет			
Персонаж «Мама»			
Период/год	1978 г.	1980 г.	2020 г.
Цвет			
«Чебурашка»			
Персонаж «Крокодил Гена»			
Период/год	1969 г.	1983 г.	2020 г.
Цвет			
«Леопольд»			
Персонаж «Леопольд»			
Период/год	1981 г.	1986 г.	2023 г.
Цвет			
Персонаж «Мышки»			
Период/год	1981 г.	1986 г.	2023 г.
Цвет			

Подводя итоги, можно отметить, что один и тот же цвет меняет свой оттенок от более приглушенного к люминесцентному (*рисунок 36*).

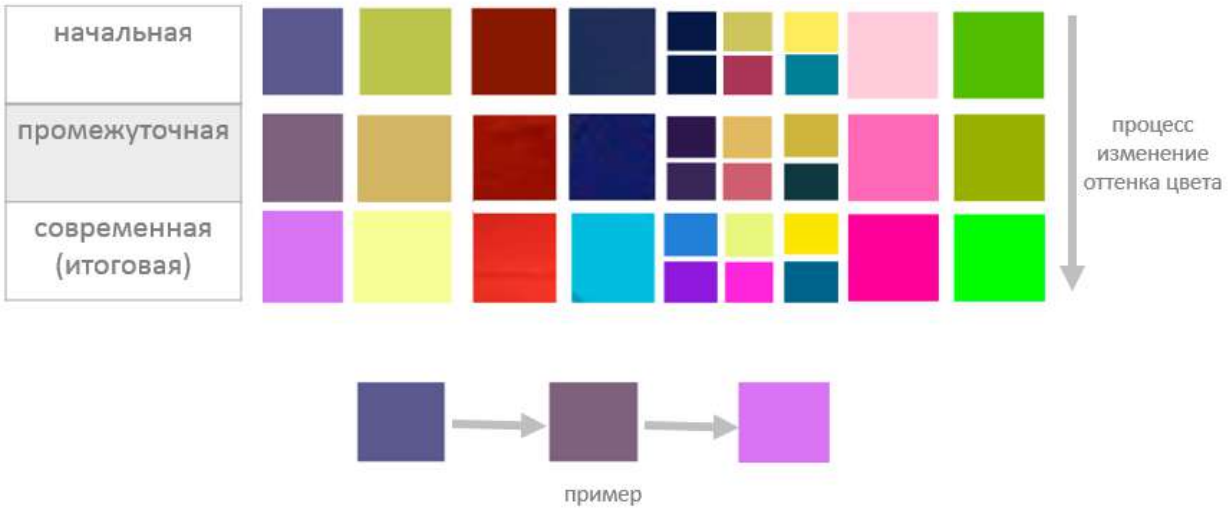

Рисунок 36. Общий обзор проанализированных оттенков

Digital-оборудование дает возможность использовать технологии, которые позволяют отображать разный контент на одном или более экранов, где цвет должен быть максимально привлекающим внимание. В настоящее время digital-маркетинг со своими форматами цветов (RYB, RGB, CMY, HSL, LAB) становится основой при создании трендовых цветовых палитр и влияет на формирование «материальных» цветов, т. е. материала, который окрашивается изготовленными с помощью новых технологий красителями. Такую тенденцию можно наблюдать и в цветовой палитре одежды детей (*рисунок 37*).

Рисунок 37. Пример совпадения цветовых палитр соответствующих периодов в одежде и мультипликационных фильмах. Слева – фотография из журнала «Модели детской одежды», 1982 г. Справа – модель одежды из коллекции одежды Gucci SS 2020 (источник: https://www.lesenfantsaparis.com/gucci-kids-ss20/)

В процессе изучения художественных произведений, эстетических особенностей, психологии восприятия цвета, цветовых предпочтений детей и взрослых автором диссертации были составлены рекомендации по формированию гармоничных цветовых палитр для применения при проектировании детской одежды дошкольного возраста.

Автор предлагает формулу, по которой возможно формирование гармоничных цветов. В ней реализовано сочетание современных технологий, влияющих на цвета выпускаемых промышленностью материалов для одежды, и базовых мультипликационных цветовых палитр, которые наиболее ярко отражаются в одежде главных персонажей, что позволяет сформировать гармоничную палитру (*рисунок 38, 39*).

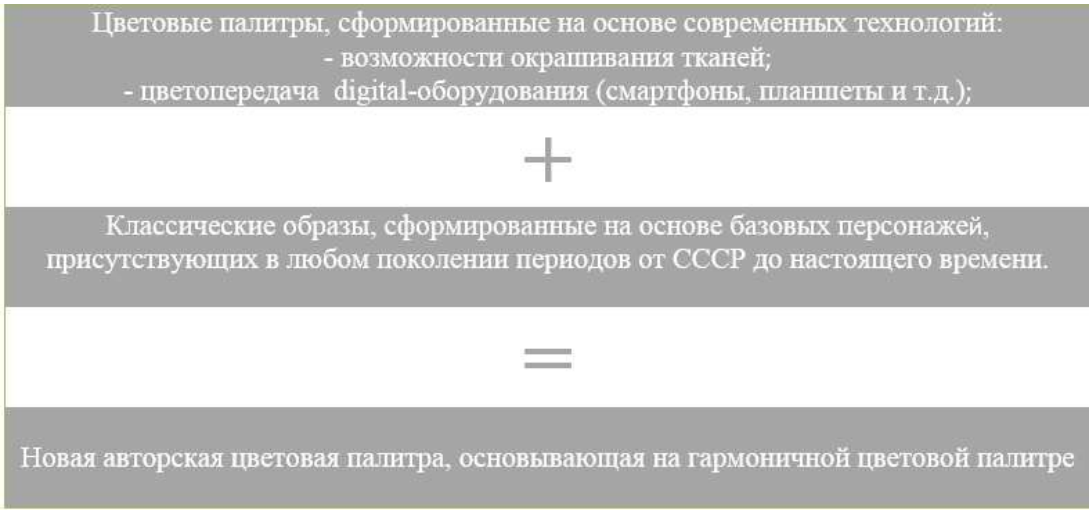

Рисунок 38. Сформированная с учетом проведенных исследований формула образования цветовых палитр

Рисунок 39. Схема-формула, по которой рекомендуется формировать цветовые палитры

3.3. Выявление тенденций в развитии цветовой палитры детской одежды и экспериментальное проектирование

Одной из задач диссертации являлась разработка рекомендаций по формированию гармоничных цветовых палитр. В данном разделе описан практический этап проектирования детской коллекции с учетом вышеприведенных данных по формированию цветовых гармоний.

При проектировании детской одежды автор диссертации особое внимание уделяет решению вопросов, связанных с цветовыми палитрами и их сочетанием с различными фактурами, а также анализу мнений детей, родителей, дизайнеров о цветах, выбранных для коллекции одежды. Все цветовые сочетания и их комбинации с силуэтами моделей одежды, текстурами материалов были выполнены на основе предложенных в предыдущих разделах рекомендаций. Рассмотрим основные этапы работы над коллекцией повседневно-нарядного назначения для девочек дошкольного возраста в таблице 13.

Таблица 13. Этапы проектной работы

№ этапа	Задачи	Краткое описание
1	Выбор возрастной категории	Дошкольный возраст – от 5 до 7 лет
	Пол	Девочки
	Назначение	Повседневно-нарядная
	Ассортимент	Платья, блузы, юбки, жилеты, брюки, аксессуары
	Количество	5 моделей одежды (образов)
	Источники вдохновения	Один источник, относящийся к базе, – цветовые палитры из классических художественных произведений (иллюстрации к русским народным сказкам И. Я. Билибина). Вторым источником вдохновения служат наиболее часто встречающиеся в современных детских мультсериалах цвета: зеленый неон, темно-бирюзовый, изумрудный, неоновый малиновый, лазурный

2	Анализ цветовых палитр выбранных источников вдохновения	Формирование коллаборации из цветов – источников вдохновения и формирование *Colour-boards*
	Аналитический обзор существующих трендов в повседневно-нарядной одежде для дошкольников	Силуэт, пропорции, конструкции, технологическая обработка изделий, декоративные элементы, цветосочетания и фактуры материалов
	Подбор образцов материалов для коллекции одежды	Особое внимание – натуральным тканям с наименьшим количеством синтетических смесей в составе
	Цвет и фактура материала	Наибольший интерес, в соответствии с задачами диссертации, вызвали колористические решения и фактуры
	Отрисовка эскизов	На основе проведенного анализа выполнена серия эскизов в количестве 100 шт., из которых выбраны три варианта коллекции по пять моделей в каждой
3	Конструирование утвержденных моделей одежды	В соответствии с выбранной возрастной категорией выполняется построение базовых лекал, которые впоследствии изменяются в процессе примерок и макетирования одежды
	Раскрой выбранного материала и подготовка к примеркам	Раскрой основного материала для изделий с особым подходом к разным видам материала
	Пошив моделей одежды	Пошив и обработка в соответствии со спецификой пошива и узловых обработок детской одежды
4	Демонстрация коллекции одежды	Для апробации полученного результата и получения экспертного мнения в сфере дизайна и искусствоведения было принято участие в наиболее престижных международных и всероссийских конкурсах

Рассмотрим более подробно работы каждого из этапов и применение сформированных в диссертации рекомендаций по цветовым гармониям в детской одежде.

ЭТАП 1. Выбор возрастной категории, как уже ранее было описано во второй главе, зависел от того, когда у ребенка формируется особая модель мира и определяется роль самого ребенка в этом мире. Этот возраст должен был

выделяться именно в плане эмоций, т. е. это период, когда ребенок максимально нуждается в развитии воображения и эстетических качеств. Поэтому был выбран дошкольный возраст – от 5 до 7 лет.

Так как коллекция, по задумке автора, была предназначена для девочек, необходимо было подобрать такое назначение одежды, чтобы воображение и эмоциональная составляющая ребенка раскрывались максимально. Поэтому было принято решение о выборе повседневно-нарядной одежды. Именно такой вид одежды позволяет проектировать изделия с учетом и специфики повседневной одежды, и праздничного предназначения. Ассортимент включал в себя платья, блузы, юбки, жилеты, брюки, аксессуары, из которых были сформированы 5 моделей одежды (образов), дополненных такими аксессуарами, как перчатки, гетры, сумочка.

Далее были произведены поиски источников вдохновения. Так как сегмент одежды – детский, стояла задача подобрать источник, позволяющий максимально раскрыть детские эмоции. А, как уже ранее стало известно по итогам исследовательской работы, наиболее оптимально для этого обращение к детским сказкам. Именно этот источник вдохновения позволит опробовать сформированные рекомендации, согласно которым сказка может быть представлена и в иллюстрациях, и в мультипликации. Также важно и то, что одни и те же сказки могут быть выпущены/изданы в разное время, а значит, будут использованы разнообразные спектры оттенков одного и того же цвета.

Исходя из сформированных рекомендаций нужно было выбрать классическое художественное произведение и объединить его с современными цифровыми трендами. Поэтому одним из источников стали иллюстрации к русским народным сказкам И. Я. Билибина, где особое внимание также было уделено и русскому народному костюму – как в конструкторской части, так и в эстетической (цвет, фактура).

Вторым источником вдохновения послужили наиболее часто встречающиеся в современных детских мультсериалах цвета – те, которые

можно отнести к спектру цветов digital: зеленый неон, темно-бирюзовый, изумрудный, неоновый малиновый, лазурный.

ЭТАП 2. На этом этапе был проведен анализ цветовых палитр выбранных источников вдохновения. Для этого необходимо было сформировать коллаборации из цветов источников и представить их в качестве colour-boadrs *(рисунок 38)*. В итоге особое внимание было обращено на такие цвета, как **синий** (оттенки темно-синего, небесного, бледно-василькового, небесного, лазурно-серого) и **зеленый** (оттенки зелено-морского, темного зеленого чая, изумрудного).

Рисунок 38. Формирование цветовых палитр из иллюстраций И. Билибина к сказкам

Важным также являлось проведение аналитического обзора существующих трендов в выбранном направлении одежды для дошкольников (повседневно-нарядной). Поэтому были рассмотрены актуальные силуэты, пропорции, конструкции, технологическая обработка изделий, декоративные элементы, цветосочетания и фактуры материалов (*рисунок 39*). Основными силуэтами для девочек в возрасте от 5 до 7 лет являются прямоугольник, трапеция или треугольник, а также овал или круг, где ведущие пропорции – 40 % к 60 %. Поэтому линия талии должна быть немного завышена.

Рисунок 39. Краткий визуальный обзор исследуемых тенденций в повседневно-нарядной одежде

Следующим шагом на втором этапе был подбор образцов материалов для коллекции одежды. Особое внимание было обращено на натуральные ткани с наименьшим количеством синтетических смесей в составе, также важна была сминаемость ткани. Это связано с тем, что нарядные платья должны как можно дольше сохранять торжественный вид, поэтому использование на 100 % натуральных тканей не совсем соответствовало бы назначению проектируемых изделий. Так что основными материалами (рисунок 40) стали габардин, шелк, фатин, лен, также для декоративной части были подобраны шерстяные волокна. Каждый подобранный материал обладал особой фактурой, что позволило сформировать интересные комбинации материалов для композиций-орнаментов.

Рисунок 40. Образцы материалов, выбранных для коллекции одежды

Далее на основе проведенного анализа была подготовлена серия эскизов в количестве 100 шт., где сначала была выполнена отрисовка ассортимента коллекции с выбором конструктивных решений (с учетом пластики и выбранных материалов), потом – отбор основных моделей одежды и снова работа над эскизами, но уже с цветовыми сочетаниями. Для этого каждая серия

(первоначально она состояла из 7 моделей) заполнялась цветовыми комбинациями, которых в итоге получилось более 50 вариантов (*рисунок 41*).

Рисунок 41. Пример цветового подбора для ассортимента одежды коллекции

Так как именно тактильность в дошкольном возрасте играет важную роль в развитии ребенка, было принято решение обратить внимание на фактуру материалов. Большинство фактурных элементов в проектируемых моделях одежды выполнены автором вручную, что позволило тщательно проработать эффект, часто встречающийся в современных детских мультипликационных сериалах, – 3D-эффект (*рисунок 42*).

Рисунок 42. Подбор и комбинирование фактур с учетом цветовых гармоний

ЭТАП 3 был ориентирован на изготовление самих моделей одежды: конструирование утвержденных моделей, раскрой выбранного материала и подготовка к примеркам, а также пошив.

ЭТАП 4. Выполненная коллекция была апробирована на международных научно-практических конференциях: «Новая наука: теоретический и практический взгляд» (Ижевск, 2017), «Совершенствование методологии познания в целях развития науки» (Казань, 2018), «Архитектура и искусство: от теории к практике» (Ростов-на-Дону, 2018), «Дизайн будущего: стратегии развития и новые технологии» (Санкт-Петербург, 2018), XXIII Международная научно-практическая конференция «Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии» (Санкт-Петербург, 2020), IV Международная научно-практическая конференция «Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма» (Петрозаводск, 2020), «Технологические инновации и научные открытия» (Уфа, 2020), а также на Всероссийских научных конференциях молодых ученых СПГУТД (Санкт-Петербург, 2017 и 2018), Всероссийской студенческой конференции «Современная наука: новый взгляд» (Краснодар, 2020), I студенческих рождественских образовательных чтениях «Александр Невский: запад и восток, историческая память народа» (Санкт-Петербург, 2020), I Всероссийской конференции ученых, аспирантов и студентов с международным участием «Новации в процессах проектирования и производства изделий легкой промышленности» (Казань, 2023).

Кроме того, спроектированная детская коллекция повседневно-нарядного назначения была представлена на различных международных и всероссийских конкурсах: Международной выставке «Индустрия моды» (Санкт-Петербург, 2018), Международной выставке-конкурсе «Креатив и мода» (Санкт-Петербург, 2019), где заняла III место, региональной выставке «Грани моды» в рамках специализированной выставки-ярмарки нужных вещей «Мода летнего формата» (Санкт-Петербург, 2019), в качестве участника XXV Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург, 2019), XIV Международного этнофестиваля «Земля Калевала – 2020» (Санкт-Петербург,

2020), региональной выставки конгрессно-выставочного объединения «Сивел», Всероссийского конкурса «Культурный код народов России» (Сергиев Посад, 2021), Всероссийского конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Весенний стиль» (Казань, 2022).

Также коллекция была представлена на Городском семинаре с региональным участием «Погружение в современные профессии через STEM-технологии» при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, 2020). В процессе работы над первой и второй главами диссертации автор стал участником Международного конкурса сценариев короткометражных мультфильмов для детей «Мы из детства» (Москва, 2020).

В проектном процессе задействовался личный творческий опыт исполнителя, а также элементы стилистики детской одежды из внешних источников. По итогам выполненных комплексных научных исследований были составлены рекомендации по подбору цветовых палитр для аналогичного ассортимента одежды. При апробации выполненной коллекции детской одежды получены высокие оценки экспертов как в научной, так и в дизайнерской области. Авторская разработка по формированию цветовых палитр для детской одежды дошкольного возраста состоит из объединения двух ключевых факторов, которые позволяют сформировать гармоничную цветовую палитру.

По итогам работы над третьей главой были решены такие задачи диссертации, как анализ взаимосвязи между цветовыми сочетаниями в детской одежде и художественными произведениями (мультфильмами); выявление гармоничных цветовых сочетаний в современной детской одежде путем анализа тенденций. Также на основе спроектированной коллекции детской одежды и ее апробации была выработана методика работы с цветом при проектировании детской одежды повседневно-нарядного назначения (см. *Приложение 1* диссертации).

Рисунок 43. Итоговые модели спроектированной коллекции одежды

Рисунок 44. Итоговые модели спроектированной коллекции одежды

Рисунок 45. Итоговые модели спроектированной коллекции одежды

Также в процессе анализа цветовых моделей выявлены эмоциональные характеристики цветов и цветовых сочетаний, иерархия гармонических взаимосвязей. Наиболее значимым результатом данной главы является разработка методики формирования авторских гармоничных цветовых сочетаний в дизайне одежды на основе технологий, выпускаемых промышленностью, тканей и классических образов базовых мультипликационных цветовых палитр с учетом цветовых гармоний в цифровых технологиях.

Заключение

В ходе исследования автор выявил связь между живописью, мультфильмами и колористикой детской одежды в эпоху СССР и в XXI веке и, опираясь на проведенный анализ, разработал особый системный подход к подбору цвета для проектирования детской одежды. Были сформированы рекомендации для производителей детской одежды, которые основаны на экспериментах, проведенных в процессе написания диссертации. На основе проведенных исследований и с учетом предложенных рекомендаций была спроектирована коллекция детской одежды для дошкольного возраста. Коллекция представлялась экспертам в сфере дизайна, на практике подтвердила сформированные рекомендации и получила высокую оценку.

1. В ходе исследования было установлено, что еще в период СССР было положено начало системным исследованиям мира детства, что можно проследить в сохранившихся научных данных, трудах, инструктивных письмах, а также на примерах создания специализированных институтов по вопросам детства и предметной детской среды.

В период СССР прослеживается определенная смысловая нагрузка цветовых палитр в дизайне детской одежды для дошкольного возраста. Таким образом формировалась и идеология, которая транслировалась советским гражданам посредством вербальных и визуальных высказываний о том, как правильно одевать детей. Рекомендации, посвященные выбору цвета для одежды дошкольников, помещались в брошюрах, ориентированных на гигиенические свойства детской одежды, а также в журналах и альбомах по шитью, где была представлена информация о новых разработках модельеров.

2. Изучив «теорию поколений», разработанную с учетом данных советского периода, автор установил, что каждое десятилетие формирует особые принципы проектирования детской одежды, а значит, каждое поколение развивается с определенным мироощущением и восприятием цветов в своей детской предметной среде. Проведенный в диссертации сравнительный анализ

цветовых палитр в одежде и цветовых сочетаний в отечественных мультипликационных фильмах и сериалах второй половины XX – начала XXI в. выявил закономерность, выражающуюся в сходстве цветов в одежде и художественных произведениях в один и тот же период времени.

Впервые показана взаимосвязь между цветовыми палитрами художественных произведений и цветовыми палитрами, применяемыми для проектирования детской одежды, а также рассмотрены колористические решения в дизайне детской одежды в его историческом развитии в период от основания СССР до рубежа XX–XXI веков. Кроме того, в данной научной работе выявлена роль цвета как фактора формирования модели и образа детства, а также его влияние на формирование эстетических вкусов.

В настоящее время в связи с темпами роста мегаполисов, развитием технологий, ускоренным ритмом жизни возникают новые требования к ребенку. Родители видят образы своих детей в качестве уменьшенных копий взрослых. Это же импонирует и производителям. Исходя из того, что детская одежда вновь, как и много веков назад, копирует взрослую, можно выделить схожий крой и колористические решения швейных изделий. Зачастую цвет, используемый в такой продукции, не должен применяться в детской одежде. Более детальное изучение требований именно к детской одежде и ее особенностей приводит к формированию детского сегмента с его собственной предметной средой.

Современное дизайн-проектирование детской одежды повседневно-нарядного назначения для дошкольного возраста с учетом цветовых гармоний на основе художественных произведений является одним из наиболее динамично развивающихся и относительно новых для отечественного дизайна направлений, значение которого неизменно растет в эпоху доминирования цифровых технологий.

3. В процессе исследования и решения задач диссертации доказана гипотеза о том, что существует закономерность в выборе цвета для детской

одежды. Установлено, что если до XX века палитра могла быть взята с художественных произведений – картин, то сейчас эту роль взял на себя современный вид искусства – мультфильмы, что способствует формированию личности ребенка и, конечно же, эстетическому воспитанию. Проведенное изучение таких художественных произведений, как мультипликация и печатная продукция, указывает на то, что применяемые в них цвета являются определяющим фактором формирования и гармонического развития ребенка дошкольного возраста.

Гармонизация цвета в дизайне детской одежды – это важный технический, композиционно-изобразительный и коммуникативно-смысловой компонент декоративно-прикладного искусства, важный для создания предмета одежды, отличающегося художественной значимостью. В ходе эволюции цветовой гармонии сформировался ряд характерных критериев проектирования детской одежды: принцип новизны привносимого в детскую одежду коммуникативного, эстетического и смыслового медиа-продукта; принцип сюжетно-композиционной актуальности; принцип контекстуальности, учет особенностей семантики детской предметной среды; принцип узнаваемости для массового потребителя применяемого художественно-образного языка цветовых гармоний.

4. Проведенные автором эмпирические исследования показали, что сформировалась определенная система источников цветовых решений в дизайне детской одежды, были выявлены общие предпочтительные для взрослых и детей цветовые сочетания. Также стоит отметить, что выполненные автором эксперименты проведены на основе гармонических сочетаний, взятых из картин и мультипликационных сериалов, соответствующих интересам выбранной возрастной категории детей.

5. Разработаны методические рекомендации для родителей при выборе цветов детской одежды для дошкольного возраста, сформированные на основе формально-стилистического анализа.

Применение творческих методов дизайн-проектирования детской одежды дает возможность актуализировать традиционные образно-художественные подходы и решения, а также сделать акцент на коммуникативном аспекте при проектировании изделий для детей дошкольного возраста.

Композиции современных цветовых палитр и их сочетаний специфичны, и именно поэтому необходимо применять методы, которые ориентированы на композиционные решения по сочетанию цветов, к существующей семантике объекта размещения (одежды) и окружающей его среды. Среди наиболее продуктивных методов можно отметить: мультиплицирование одинаковых цветовых решений для заполнения больших плоскостей; привнесение функционально-утилитарных элементов цветовых палитр в дизайн-проектировании детской одежды для дошкольного возраста в образный строй композиции; заимствование цветов для последующего микширования изобразительных элементов из различных первоисточников на основе художественных произведений; перекрытие одного и/или нескольких цветов для формирования изобразительных элементов.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Абрамян Д.Н. Общие психологические основы художественного творчества. М.: Б.и., 1994. 321 с.
2. Авдеев Н.Н. Развитие личности на ранних этапах детства // В кн. Проблемы возрастной психологии. М.,1989. С. 18–41.
3. Аверин В.А. Психология детей и подростков. СПб., 1998. С. 243–318.
4. Агостон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне: Пер. с англ. М.: Мир, 1982. 184 с.
5. Алпатов М.В. Композиция в живописи: Исторический очерк. М.-Л.: Искусство, 1940. 129 с.: ил.
6. Альбом моделей детской одежды «Мода детям» // Модели сезона. М.: Министерство легкой промышленности СССР, 1981. С. 40.
7. Ананьев Б.Г. Задачи психологии искусства // Художественное творчество/ Публикация и примечания Л.Л. Бочкарева. Л.: Наука, 1982. С. 234–245.
8. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. 486 с.
9. Аниматограф и его Анима. Психогенные аспекты экранных технологий. М.: Импэто, 1995.
10. Андреев А.Л. Художественное мышление как эстетическая категория. М.: Наука, 1981.
11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.
12. Аромштам М. Дети смотрят мультфильмы: психолого-педагогические заметки. Практика производства мультфильмов в детском саду / М. Аромштам. М.: Чистые пруды, 2006. 32 с. (Библиотечка «Первого сентября», серия «Дошкольное образование». Вып. 2 (8)).
13. Арсеньев А.С. Взаимоотношение науки и нравственности: философский аспект / А.С. Арсеньев // Развитие личности. 2013. № 4. С. 8–70.
14. Ашкенази Г.И. Цвет в природе и технике. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1989.
15. Базыма Б. А. Психология цвета: теория и практика. СПб.: Речь, 2005. 205 с.
16. Башилов Я., Кандахчан Е. Детский рисунок. М.-Л.: Искусство. 198 с.
17. Бастрыкина Т.С. Формообразование как проблема философско-эстетического исследования (на материале дизайна костюма): дис. канд. философ, наук / Бастрыкина Т.С. М., 2000.
18. Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит. Краснодар, 1967.
19. Беляев А.А. Эстетика. Словарь. М.: Политиздат, 1989. 447 с.
20. Библиотека СССР. Аналитический портал. [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://ussr-lib.com/pochitat/dokumentyi/bukvar-sssr-pervyiy-nash-uchebnik/ (дата обращения: 08.12.2019).

21. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1983. 176 с.
22. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 320 с.
23. Больгерт Н., Больгерт С. Мультстудия Пластилин. М.: Издательство Робинс, 2012. 66 с.
24. Борев Ю.Б. Основные эстетические категории. М.: Высшая школа, 1960. 448 с.
25. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства // Академия наук СССР. Институт истории искусств. – М.: Государственное издательство «Искусство», 1956. 291 с.
26. Ветлугина Н.А. Художественный образ и детское творчество// Художественное творчество и ребенок. М., 1972. С. 22–36.
27. Воробьев Г.Г. Какой цвет в одежде вы предпочитаете. Техническая эстетика, 1989, № 2. С. 5–6.
28. Волевич Г.К. Детская одежда / Г.К. Волевич. М.: Легкая индустрия, 1968.
29. Волевич Г.К. Детская одежда / Г.К. Волевич. М.: Полымя, 1986.
30. Воробьева Е. Спортивная одежда // Дошкольное воспитание. 1963. № 12. С. 12–14.
31. Воробьева Е. Красиво одевать детей // Дошкольное воспитание. 1964. № 6. С. 33–34.
32. Воробьева Е. Детская одежда // Дошкольное воспитание. 1964. № 3. С. 13–16.
33. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психол. очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М.: Просвещение, 1991. 93 с: ил.
34. Гегель. Эстетика в 4-х томах. М.: Искусство, 1968. т. 1. 311 с.
35. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России: практика и рекомендации / Л.Ю. Гермогенова. М., 1994. 252 с.
36. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги / Ю.Я. Герчук. М.: Аспект Пресс, 2000. 320 с.
37. Гете И.В. К учению о цвете (хроматика)/ Психология цвета. Пер. с англ. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер", 1996. С. 281–349.
38. Гете И.В. Об искусстве. М.: Искусство, 1975. 623 с.
39. Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Изобраз. искусство, 2001. 120 с.: ил.
40. Горбачева Н.П. К вопросу о происхождении одежды /Н.П. Горбачева// Советская этнография. 1950. № 3. С.9–27.
41. Горецкий В. Г., Букварь. Изд. 50-е. М.: Просвещение, 1985.
42. Гурова О. Советское нижнее белье: между идеологией и повседневностью. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 288 с.

43. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. 325 с.
44. Детям // Модели сезона. 1975. № 1. С. 30–33.
45. Димке Д. Ребенок-ангел vs ребенок-герой: некоторые замечания по антропологии педагогики // Детские чтения. 2013. Т. 3. № 1. С. 74–99.
46. Детская одежда. М.: Министерство легкой промышленности СССР, 1969.
47. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. 272 с.
48. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции одежды для девочек. М.: Научно-производственное объединение «Одежда» ЦНИИТЭ , 1990. 274 с.
49. Ермаков И.Д. Психическая активность детей до трехлетнего возраста и ее выражение в детских рисунках // Журнал психологии, неврологии и психиатрии. Приложение первое. М.-Пг., 1922. С. 22–63.
50. Журавлев С. В., Гронов Ю. Мода по плану: история моды и моделирования одежды в СССР, 1917–1991. М.: ИРИ РАН, 2013. – 496 с., 32 илл.
51. Ивенс Р.М. Введение в теорию цвета (перев. с англ.). М.: Мир, 1964. 442 с.
52. Игнатьев Е.И. Возрастные особенности формирования зрительного образа у детей / Восприятие и воображение. Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. 1963. С. 5–36.
53. Игонне А., Албинсон Э. К. Одеть ребенка // Теория моды. 2008. № 8. С. 91–118.
54. Из компьютерной графики в виртуальную реальность // ZREAD.ME. 1993. № 6.
55. Ильин Р.Н. Выразительные средства телевидения. М.: ВГИК, 1966. 35 с.
56. Иттен, И. Искусство цвета Текст. / И. Иттен; пер. с нем. Л. Монаховой. М.: Изд. дом Аронов, 2001. 96 с.
57. Искусство рекламы: теория и практика современной рекламы. Казань, 1992. 188 с.
58. Иллюстрированный каталог «Модели детской одежды» // Модели сезона. Л.: Министерство легкой промышленности СССР, 1976. № 2. С. 45.
59. Ишкова Е.И. Механизмы влияния мультипликационных фильмов на социально-личностное развитие детей дошкольного возраста // Дошкольная педагогика. 2013. № 8. С. 20–23.
60. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. С. 544.
61. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение, 1985. 192 с.

62. Калинина Р.Р. Становление нравственности в дошкольном возрасте и социальное окружение: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Р.Р. Калинина. – СПб., 1998. 193 с.
63. Каминская Н.М. История костюма. 2-е изд., перераб. М.: Легпромбытиздат, 1986. 166 с.
64. Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие дошкольников / С.Н. Карпова, Л.Г. Лысюк. М.: Издательство Московского университета, 1986. 142 с.
65. Кандинский В. Размышления об искусстве (сборник) / В. Кандинский; пер. с нем. Елены Козиной. Москва: Издательство АСТ, 2018. 336 с.: ил.
66. Карбовская В. Любимое платье // Для детей. Модели и выкройки. М.: Виалегпром, 1960. С. 5.
67. Килошенко М.И. Психология моды / М.И. Килошенко// уч. пособие – СПб.: СПГУДТ.
68. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. М.: Акад. художеств СССР, 1959. 151 с.: ил.
69. Киреева Е.В. История костюма. М.: Просвещение, 1976.
70. Кириллов Е.А. Цветоведение. М.: Легпромбытиздат, 1987.
71. Киященко Н. И. Эстетическое воспитание и научно-технический прогресс Текст. / Н. И. Киященко. М.: Знание, 1981. 64 с.
72. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи: Учеб. пособ. М.: Легкая индустрия, 1975. 192 с.
73. Колякина В.И. Теория, история и методика преподавания изобразительного искусства. Интегрированная программа курса. Магнитогорск: МаГУ, 2006. 257 с.
74. Комарова Т. С. Концепция эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста/ Сб. Актуальные проблемы формирования личности на материале народной культуры. Шуя: Шуйский пединститут, 1994. 18 с.
75. Конашевич В. Обложка детской книги / В. Конашевич // Искусство книги / М.: Книга, 1961. Вып. 2. С. 78–88.
76. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. М.: Педагогика, 1985. 120 с.
77. Комарова, Т. С. Цвет в детском изобразительном творчестве. / Т. С. Комарова, А. В. Размыслова. М.: Педагогическое общество России, 2002. 144 с.
78. Кравков, С. В. Глаз и его работа. / С. В. Кравков. М.-Л. : изд-во АН СССР, 1950. 532 с.
79. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. М., 1996. 184 с.

80. Куланина, И. Н. Искусство как фактор общения в дошкольном возрасте / И. Н. Куланина // Педагогика и психология образования. Вестник МГОУ им. М.А. Шолохова. 2016. № 2. С. 25–35.
81. Кон И. С. Ребенок и общество: Учеб. пособие для студ. выш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия» 2003. 336 с.
82. Котлер Ф. Основы маркетинга // Приложение к журналу "Новости рекламы". М., 1989. Часть 1 и 2. 180 с.
83. Ленский Б. Покупатель в современном маркетинге // Приложение к журналу "Новости рекламы". М., 1990. 16 с.
84. Лихачев Б.Т. Эстетика воспитания. М.: Педагогика, 1972. 159 с.
85. Логвиенко А.Д. Чувственные основы восприятия пространства. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. 81 с.
86. Ломов Б.Ф. Опыт экспериментального исследования процесса воображения // Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений / Под ред. В.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. С. 185–191.
87. Лопандина С.К., Корнева Н.Ф. Новая размерная типология детского населения // Швейная промышленность. 1989. № 2. С.22–25.
88. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек-текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
89. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 1998. 704 с.
90. Лук, А. Н. Эмоции и чувства. М. : Знание, 1972. 79 с.
91. Лыкова И. А. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и детская литература. М. : Карапуз: Сфера, 2009. 144 с.
92. Люшер М. Какого цвета ваша жизнь. М.: HIPPO, 2003. 252 с.
93. Люшер М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. Воронеж: НПО «МОДЕК», 1993. 103 с.
94. Люшер М. Цветовой тест. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 190 с.
95. Люшер М. Четырехцветный человек или путь к внутреннему равновесию / Сб. Магия цвета. Харьков: АО «СФЕРА», 1996. 432 с.
96. Ляхов В. Н., Егоров Я.Д. / В.Н. Ляхов // Искусство книги. М.: Книга, 1961. Вып. 2. С. 165–167.
97. Мацкевич Ж. В. Искусство мультипликации и детское изобразительное творчество. Теоретическое и экспериментальное исследование / Ж. В. Мацкевич. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 109 с.
98. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., 1925. 36 с.
99. Марков М. Искусство как процесс. М.: Искусство, 1970. 240 с.

100. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству: художественное развитие ребенка в семье / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. М.: Педагогика, 1987. 144 с.
101. Медведев В. Ю. Цветоведение колористика: учеб. пособие (курс лекций). СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. 116 с.
102. Международный кодекс рекламной практики: Пер. с англ. Н.В. Тениной и В. Е. Демидова публикации международной торговой палаты в Париже. Июнь 1987. М.: Соверо, 1987.
103. Мельникова, Н.В. Категория мотивов дошкольника / Н.В. Мельникова // наука и образование. 2006. № 2. С. 73–81.
104. Мельникова, Н.В. Нравственная сфера развития личности дошкольника: учебное пособие / Н.В. Мельникова. Шадринск: ШГПИ, 2010. 109 с.
105. Мерцалова М. Н., Аниканова Н. С. Детская одежда. Изд. 3-е. М.: Детский мир, 1960.
106. Методическое указание к проектированию детской одежды дошкольного возраста, утвержденное заместителем главного государственного врача СССР В. Е. Ковшило 30 сентября 1981 г. № 2452-81.
107. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск: Высшая школа, 1984. 285 с.
108. Модели детской одежды // Модели сезона. Л.: Министерство легкой промышленности СССР, 1988. № 2(43). С. 45.
109. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы /Р.И. Мокшанцев. М.: ИНФРА М, 2002.
110. Молчанова, А. С. На вкус, на цвет. М. : Искусство, 1966. 200 с.
111. Морозова Н. Г. Развитие эстетических способностей детей 3–7 лет: (Теория и диагностика) / Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова. – 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 140 с.
112. Музей ЦСДФ. Николай Майоров. Цвет советского кино. К 80-летию отечественного цветного кинематографа. Аналитический портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://csdfmuseum.ru/articles/153 (дата обращения: 25.12.2020).
113. М. Мюллер и сын, Детская одежда. Конструирование. М.: Конлига Медиа, 2017. 224 с.
114. Набор открыток «Мода детям». Вып. 7. К.: Реклама, 1975.
115. Нашим детям // Модели сезона. 1985–1986. № 2. С. 11–12.
116. Никитина, Э. В. Приобщение детей к прекрасному / Э. В. Никитина // Дошкольное воспитание. 1987. № 5. С. 28–32.
117. Обухов Л. Я. Символика цвета. URL: http://www.videoton.ru/Articles/sym_color.html (дата обращения: 22.11.2021).

118. Одежда детей дошкольного возраста / Под ред. Е. В. Русаковой. – М.: Учпедгиз, 1956.
119. Одежда ребенка-дошкольника. Инструктивное письмо. М.; Л.: Государственное издательство Народный комиссариат просвещения РСФСР, 1929.
120. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. М.: Азбуковник, 1999. С. 58
121. Основы эстетического воспитания / под ред. Н. А. Кушаева. М.: Просвещение, 1986. 240 с.
122. Оствальд В. Цветоведение. Пособие для химиков, физиков, естествоиспытателей. М.-Л.: Промиздат, 1926. 201 с.
123. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учеб. для вузов. М.: Легпромбыт-издат, 1985. 264 с.
124. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баненова. М., 1999.
125. Переладова О. Л. Детская одежда. Киев: Здоров’я, 1974.
126. Петрова Е.А. Об изучении одежды в психологической науке / Е.А. Петрова, Н.А. Коробцева // Швейная промышленность. 1998. № 3.
127. Петрова Е.А. Одежда как объект психологического исследования / Е.А. Петрова. Н.А. Коробцева // Швейная промышленность. 1998. № 4.
128. Петрова Е.И. Современные приемы декорирования / Е.И. Петрова, Ю.С. Суравцова // СПбГУПТД, 2020. С. 98.
129. Пирогова Ю.К. Рекламный тест: семиотика и лингвистика / Ю.К. Пирогова, А.Н. Баранова. М.: изд. дом Гребенникова, 2000.
130. Подчашинский К. О красоте промышленных изделий // Техническая эстетика. 1969. № 5. С. 36.
131. Полуянов Ю. А. Цвет свой и «чужой» // Искусство в школе. 2002. № 5. С. 12–18.
132. Попова Ж.Г. Психология цвета в печатной рекламе // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 4.
133. Портнова Т.В., Суравцова Ю.С. Методические примеры проектирования детской одежды на основе сказок, как важный элемент обучающего процесса студентов по профилю «Дизайн» // бюллетень международного центра "Искусство и образование". 2023. № 4. С. 252–264.
134. Постникова Л.Н. Воспроизведение цвета в телевидении / Учебн. пособ. М.: ВИПК, 1990. 81 с.

135. Психология цвета / под ред. Удовик С. Л. М.: Рефл-букл, Ваклер, 1996. 352 с.
136. Психология эмоций. Тексты / Под ред В. К. Вилюнаса. Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: Изд-во МГУ, 1984. 288 с.
137. Рабкин Е.Б. Цвет. Индивидуальность. Восприятие. М.: Наука, 1984.
138. Рабкин Е.Б. Цветоощущение личности /Е.Б. Рабкин, Т.В. Валенская. М.: Наука, 1983.
139. Расимзаде Ю. Об исследовании цветовой гармонии на основе колориметрического анализа // Техническая эстетика. 1966. № 2. С. 14–16; № 5. С.15–18.
140. Рихтера Л. Основы учения о цветах. М., Л.: Гос. изд-во, 1927. 136 с.
141. Риччи К. Дети художники. М.: Изд. Саблина, 1911. 84 с.
142. Рощупкин С. Реклама как феномен культуры // Культурология: новые подходы. 1997. № 2.1. С. 83–85.
143. Русакова Е.В. Одежда дошкольника / Е.В. Русакова, М.А. Лебедева. М.: Просвещение, 1973. 141 с.
144. Рыбников Н.А. Детские игрушки и их выбор. Изд. 3-е, перераб. М.: Работник просвещения, 1927. 52 с.
145. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. М.: Просвещение, 1968. 296 с.; ил.
146. Самонина И. В поисках лучшего // Дошкольное воспитание. 1963. № 10. С. 18–19.
147. Селищев Ю.К. К вопросу о границах дизайна / Ю.К. Селищев //Дизайн в системе культуры: Тезисы конференций, совещаний. М., 1980. С. 32–38.
148. Сериков, В.В. Личностно развивающее образование: мифы и реальность // Педагогика. 2007. № 10. С. 3–12.
149. Склярова В. Конкурс детской одежды // Журнал мод. 1959. № 2. С. 36.
150. Соколов М. Граффити // Декоративное искусство СССР. 1988. № 12. С. 22–26.
151. Сороко Э.М. Структурная гармония систем. Минск: Наука и техника, 1984. 264 с.
152. Столович Л.И. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетич. аксиологии. М.: Республика, 1994. 464 с.
153. Субботский Е.В. Нравственное развитие дошкольников // Вопросы психологии. 1983. № 4. С. 29–38.
154. Суна У. Социология эстетической культуры. Проблемы методологии и методики. Рига, 1985.

155. Суравцова Ю.С., Петрова Е.И. Исследование как ключевой этап проектирования нарядной одежды в русском стиле для девочек дошкольного возраста // Дизайн. Материалы. Технология. 2019. № 4 (60). С. 99–104.
156. Суравцова Ю.С., Петрова Е.И. Критерии оценки качества ассортимента детской одежды в сегменте промышленного производства // Дизайн. Материалы. Технология. 2019. № 2 (54). С. 26–29.
157. Суравцова Ю.С., Гамаюнов П. П. Эволюция становления эстетики в детской одежде // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. 2020. № 3. Часть 1. С. 276–283.
158. Суравцова Ю.С., Ткаченко Л. А. Графические выразительные средства и приемы в проектировании детской одежды // Дизайн. Материалы. Технология. 2021. № 1 (61). С. 37–42.
159. Суравцова Ю.С. Эволюция детского ассортимента, кроя и цвета одежды на основе анализа художественных произведений XVIII–XX веков // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ. М.: Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. 2023. № 1. Часть 2. С. 281–292.
160. Суравцова Ю.С. Индивидуальный образ в детской одежде // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: Матер. XXIII междунар. науч. конф. / Под ред. Н.М. Калашниковой. СПб:ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2020. С. 295–299.
161. Суравцова Ю.С., Гамаюнов П.П. Феномен детства в условиях развития науки // Совершенствование методологии познания в целях развития науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (7 апреля 2018 г., г Казань). Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. С. 207–209.
162. Суравцова Ю.С. Одежда будущего для детей // Дизайн будущего: стратегии развития и новые технологии: матер. Междунар. научно-практ. конф. / под ред. Е. С. Прозоровой, Л. А. Рубенян, Е. Н. Туголуковой, А. С. Хохловой: сб. научн. ст. СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018. С. 113–116.
163. Суравцова Ю.С. Одежда детей XXI века // IV Международная научно-практическая конференция «Современная наука и ее ресурсное обеспечение: инновационная парадигма». 2020. С. 109–113.
164. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама. Теория и практика: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 580 с.
165. Теплов Б. М. Проблема цветоведения в психологии // Психология. 1930. т. 3. в. 2.

166. Теплов Б. М. Психологические вопросы художественного восприятия // Советская психология. 1946. № 6.
167. Толстых В. И. и др. Эстетическое воспитание: Учебник для средних проф.-техн. учеб. заведений / В. И. Толстых, Б. А. Эрнгросс, К. А. Макаров. М.: Высш. школа, 1979. 288 с., ил.
168. Торшилова Е. М. Развитие эстетических способностей детей 3–7 лет. Теория и диагностика / Е. М. Торшилова, Т. В. Морозова. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 141 с.
169. Уварцев Л.П. Психология восприятия цвета. М., 1981. С. 41–57.
170. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980. – 127 с.
171. Упине А.М. Решение задач рекламы средствами дизайна костюма // Швейная промышленность. 2007. № 3. С. 24–27.
172. Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии // Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина. М.: Просвещение, 1995. 212 с.
173. Усов Ю.Н. Экранные искусства – новый вид мышления // Искусство и образование. 2000. № 3. С.48–69.
174. Уткин Э.А. Рекламное дело / Э.А. Уткин, А.И. Кочеткова. М.: ЭКМОС, 1997. 272 с.
175. Фельдштейн Д.Н. Психология становления личности. М., 1995.
176. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. Прикладная цветопсихология. М.: Стройиздат, 1973. 116 с.
177. Хамматова Э.А., Суравцова Ю.С. Теории цвета в дизайне детской одежды // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. 2023. № 2. Часть 2. С. 398–405.
178. Хамматова Э.А., Суравцова Ю.С. Этапы работы с коллажными арт-коллаборациями как источник для создания декоративных элементов в современной детской одежде // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. 2023. № 3. Часть 3. С.105–113.
179. Хамматова С.А. Психологические особенности процесса формирования отношения к моде как социальному явлению в детском и юношеском возрасте: дис. канд. психол. наук. Уфа, 1991.
180. Цойгнер Г. Учение о цвете. М.: Стройиздат, 1971. 157 с.
181. Чернопятко Э. Модельеры – малышам // Дошкольное воспитание. 1973. № 6. С. 72–74.

182. Щеглова С.Н. Социология детства. М.: ИМ, 1996.
183. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: учеб.-мет. пособие. Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 88 с.
184. Шустова О. Неисчерпаемый потенциал мультипликации // Искусство в школе. 2004. № 2. С. 88–91.
185. Эдвард де Боно. Серьезное творческое мышление. Минск.: Попурри, 2005. 413 с.
186. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства / С.М. Эйзенштейн; по ред. Е.Я. Басина. М.: Смысл, 2002. 335 с.
187. Электронный ресурс «История России в фотографиях». Раздел «Детская мода». Адрес сайта: russiainphoto.ru. Дата обращения: 18.05.2020.
188. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. / Общ.ред. и предисл. А.В.Толстых. М.: Изд. группа "Прогресс", 1996. 342 с.
189. Эриксон Э. Детство и общество. С-Пб.: Ленато, АСТ, 1996. 592 с.
190. Этнография детства: Сб. фольклор. и этногр. материалов. М.: Беловодье, 1998. 388 с.
191. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Средней и Южной Азии. М., 1983.
192. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. - М., 1988.
193. Юрьев Ф.И. Цветовая гармония книги // Техническая эстетика. 1989. № 8. С. 5–6.
194. Якобсон С.Г. Образ себя и моральное поведение дошкольников / С.Г. Якобсон, Г.И. Морева // Вопросы психологии. 1989. № 6. С. 34–42.
195. Яновский М.И. Проблема изучения кинематографа в психологии // Психологический журнал. 2010. Том 31. № 5. С. 78.
196. Яньшин П. В. Эмоциональный цвет. Самара, 1996. 74 с.
197. Яньшин П. В. Психосемантика цвета. СПб.: Речь, 2006. 368 с.
198. Bell P. Content analysis of visual images // Handbook of visual analysis / Ed. by Th. Van Leeuwen, C. Jewitt. London; Thousand Oaks: Sage, 2001. P. 10–34.
199. Color: An Introduction to Practice and Principles // Rolf G. Kuehni .
200. Fitzpatrick S. Becoming Cultured: Socialist Realism and its Representation of Priviledge and Taste // Fitzpatrick S. The Cultural Front: Power and Culture in Revolitionary Russia. Ithaca, N. Y.; London: Cornell University Press, 1992. P. 216–237.
201. Hart US 4909632: Персональный цветовой анализирующий метод. Патент США. Заявление № 632944. Зарегистрировано 20.08.84. США класс: 434/99; 434/102, 356/419. Международный класс G09B 019/00.

202. Kaiser S. B., Huun K. Fashioning Innocence and Anxiety: Clothing, Gender, and Symbolic Childhood // Symbolic Childhood, ed. Daniel Thomas Cook. New York: Peter Lang, 2002. Pp. 183–208.
203. Kelly C. Children's World: Growing Up in Russia, 1890–1991. New Haven and London: Yale University Press, 2007. XXII, 714 p, p. 573–579.
204. Mac Farlane и др. Метод и оборудование для подбора персональной совместимости цветов. Патент США. Заявление № 021657. Зарегистрировано 22.02.93. США класс: 356/405, 356/421, 346/526, 434/99, 434/100. Международный класс: G01 J003/50. G01 J003/52.
205. Simpson. Метод для подбора совместимости цветов. Патент США. Заявление № 355041. Зарегистрировано 15.05.89. США класс: 356/402, 356/421, 434/99. Международный класс G01 J003/46.
206. Suravtsova Y. S. Evolution of costume and its role in shaping process a child's social status and image // E3S Web of Conferences 389(3). Электронный ресурс доступа: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338908010. 2023

Список сокращений

АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических Республик

АПН СССР – Академия педагогических наук Союза Советских Социалистических Республик

ВИАЛЕГПРОМ – Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности

ВНИИТЭ – Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики

Детгиз – Детское государственное издательство

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

ЛДМ – Ленинградский дом моделей

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения

НИИ ДРДФ – Детства Российского Детского Фонда

РАХ – Российская академия художеств

РЦСДФ – Российская центральная студия документальных фильмов

Союздетфильм – киностудия детских и юношеских художественных фильмов

СХКБ – художественно-конструкторские бюро

ГИНКП – Государственное издательство Народного комиссариата просвещения

ЦСДФ – Центральная студия документальных фильмов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

«ПОДБОР ГАРМОНИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация. *Методические рекомендации (МР) разработаны на основе эмпирических исследований диссертации и предназначены для формирования гармоничных цветовых решений в одежде для детей дошкольного возраста. МР могут быть применены и учитываться как при подборе цветовых решений в промышленном производстве, так и при индивидуальном выборе одежды родителями. Методический материал представлен главным образом в виде таблиц, с помощью которых его можно быстро проанализировать, а представленные иллюстративные элементы позволяют упростить восприятие информации.*

Тема выбора цвета для одежды детей родителями, самими детьми и производителями является актуальной по многим причинам. Так, например, в выборе цвета производителями важную роль играет маркетинговая составляющая; если одежду выбирают родители, то они ориентируются на ассортимент магазинов, предпочитая цвет, отвечающий гигиеническим требованиям (не сильно заметна грязь или наоборот). Дети выбирают цвет в одежде, ориентируясь на тех сказочных героев, с которыми они встречаются в фантазийных мирах, в сказках, которые им читают, а также в мультипликационных фильмах и компьютерных играх. А вместе с тем цвет в формировании личности ребенка является важным фактором. Благодаря цвету у ребенка формируется модель восприятия мира и своего значения в этом мире.

Методический совет № 1. Влияние на выбор светлоты цвета

Таблица 1. Цвет и светлость

Насыщенность цвета	Светлота цвета
	
Это уровень выраженности конкретного цвета	Это уровень количества черного или белого в цвете

Методический совет № 2. Влияние оттенка на выбор цвета

Рис. 1. Факторы влияния оттенка на выбор цвета

Каждый оттенок будет формироваться под влиянием четырех основных факторов: технологии, цифровое искусство, тренды, маркетинговый спрос *(рис. 1)*. Но каждый из них будет корректироваться в зависимости от дополнительных факторов, входящих с структуру общества и общественную жизнь.

Рассмотрим формирование дополнительных факторов на примере красного цвета в повседневно-нарядной одежде для дошкольного возраста (таблица 2).

Таблица 2. Пример нескольких оттенков красного цвета

Цвет	КРАСНЫЙ 				
Оттенки					
Название оттенка	Томатный	Киноварь	Арбузный	Алый	Малиновый
Обоснование	1918–1990 гг. Влияние установленных стандартов, обусловленных политическими и социальными факторами	1990–2005 гг. Новое столетие, новые технологические возможности по производству красителей	2005–2010 гг. Влияние повсеместной цифровизации на быт любого человека	2010–2015 гг. Влияние цифровых дисплеев и передачи ими люминисцентных цветов	2015–2020 гг. Активное экономическое развитие, усиление насыщенности оттенков с помощью красителей

Методический совет № 3. Рекомендации для производителей и родителей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

1. Определять цветовые палитры, проводя новый статистический сбор данных перед выпуском каждой новой коллекции

– При разработке цветовых палитр будущих образцов изделий производить обзор и анализ современных детских мультсериалов, игр и основных цветов, применяемых для героев, сказочных персонажей.

– При формировании цветовой палитры для коллекции одежды учитывать процентное соотношение цветов в одном изделии с учетом декоративных элементов.

– Применять люминесцентные цвета с учетом пропорционального соотношения с базовыми цветами.

2. Правила сочетания цветов в одном виде одежды

Процентное соотношение цветов в изделии повседневно-нарядного назначения для детей дошкольного возраста			
Основной цвет 60 %	**Дополнительный 30 %**	**Контрастный 10 %**	**Сезон**
Холодные сезонные цвета или базовый цвет мультипликационного героя	Брендовый цвет	Трендовый цвет	Зима
Теплые сезонные цвета или базовый цвет мультипликационного героя	Брендовый цвет	Трендовый цвет	Осень

Яркие сезонные цвета или базовый цвет мультипликационного героя	Брендовый цвет	Трендовый цвет	Лето
Нюансные сезонные цвета или базовый цвет мультипликационного героя	Брендовый цвет	Трендовый цвет	Весна

Пояснение цветов, приведенных в таблице:

– *Нюансные/холодные/теплые/яркие сезонные цвета* – цвета, которые характерны для каждого сезона, но меняют свой оттенок в зависимости от четырех факторов, приведенных ранее.
– *Базовый цвет мультипликационного героя* – цвет, который представлен на персонаже в большем количестве, чем другие.
– *Брендовый цвет* – цвет, который характерен для каждого бренда детской одежды.
– *Трендовый цвет* – цвет, который является наиболее популярным как в высокой моде, так и в продукции масс-маркета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Определить предпочитаемые ребенком цвета

– Обратить внимание на предпочитаемые ребенком цвета при рисовании.

– Проанализировать цветовые палитры у персонажей, которыми ребенок восхищается.

– Обратить внимание на цвета, которые ребенок использует в творчестве вне дома (детский сад, дополнительные кружки и т. д.).

– Включать предпочитаемый цвет ребенка в его гардероб и сочетать с классическими вариантами цветов и их оттенков.

– При выборе цвета одежды ребенка необходимо выбирать тот оттенок, который будет соответствовать хотя бы одному из следующих критериев: популярный цвет в бренде магазина, предпочтительный оттенок в связи с гигиеническими требованиями.

2. Правила сочетания цветов в гардеробе ребенка

Процентное соотношение цветов в гардеробе повседневно-нарядного назначения детей дошкольного возраста			
Основной **60 %**	**Дополнительный** **30 %**	**Контрастный** **10%**	**Сезон**
Цвет, отвечающий гигиеническим требованиям родителей	Базовый цвет мультипликационного героя	Сезонный или трендовый цвет	Зима
Цвет, отвечающий гигиеническим требованиям родителей	Трендовый или базовый цвет мультипликационного героя	Сезонный цвет	Осень

Базовый цвет мультипликационного героя	Трендовый цвет	Сезонный цвет	Лето
Базовый цвет мультипликационного героя	Трендовый цвет	Сезонный цвет	Весна

Пояснение цветов, приведенных в таблице:

- *Цвет, отвечающий гигиеническим требованиям родителей* – цвет, на котором не сразу видно грязь, а значит, не требуется ежедневная стирка, что облегчает эксплуатационные свойства.
- *Базовый цвет мультипликационного героя* – цвет, который представлен на персонаже в большем количестве, чем другие.
- *Сезонный или трендовый цвет* – цвета, которые характерны для каждого сезона, но меняют свой оттенок в зависимости от четырех факторов, приведенных ранее. К трендовым будут относиться цвета, продиктованные миром моды.

Заключение. Сформулированные методические рекомендации детально описывают особенности цветовых гармоний в гардеробе детей дошкольного возраста. Также представлены таблицы и пошаговые инструкции по подбору цветов для производителей одежды и родителей-покупателей.

Данные методические рекомендации была сформированы на основе эмпирических исследований диссертации и опробованы более чем на 10 международных и всероссийских научно-практических конференциях.

Кроме того, автором была спроектирована коллекция детской повседневно-нарядной одежды, подбор цветовых гармоний для которой был осуществлен тоже на основе этих методических рекомендаций.

Коллекция одежды была отшита и представлена на подиумах международных и всероссийских дизайнерских конкурсов и получила высокую оценку экспертов.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

На правах рукописи

Суравцова Юлия Сергеевна

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Специальность: 5.10.3 Виды искусства
(техническая эстетика и дизайн)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Том II (Приложения)

Научный руководитель:
доктор технических наук,
профессор Э. А. Хамматова

Москва
2024

Том II

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 183
АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 186

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Ил. 1. Фотография девочки (СССР). Автор: Фридлянд С.О.

Ил. 2. Фотография девочки (СССР). Автор: Фридлянд С.О.

Ил. 3. Подборка иллюстраций из книги «Букварь», 1985 г.

Ил. 4. Подборка моделей детской одежды из советского журнала мод.

Ил. 5. Подборка моделей детской одежды из советского журнала мод.

Ил. 6. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985) .

Ил. 7. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985) .

Ил. 8. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985) .

Ил. 9. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985) .

Ил. 10. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985) .

Ил. 11. Модели одежды из журнала детской моды «Мода детям».

Ил. 12. Иллюстрации в журнале детской одежды «Мода детям» в разделе «Всесоюзный просмотр моделей».

Ил. 13. Подборка иллюстраций из журнала «Модели детской одежды», № 2, 1979 г.

Ил. 14. Обложка детского журнала «Веселые картинки», 1987 г.

Ил. 15. Обложка книги «Велосипедисты». Г. Мамлин. Иллюстрации: Е.Соловьев. 1957 г.

Ил. 16. Иллюстрация к сборнику «Здравствуй, пальчик! Как живешь?» Иллюстрации: О. Богаевская. 1972 г.

Ил. 17. Обложка к книге «Волчок». Н. Саконская. Иллюстрация: Л. Рыбченкова. 1964 г.

Ил. 18. Подборка иллюстраций из книги «Вика и Алик». А. Седугин. Иллюстрации: Л. Гладнева.

Ил. 19. Иллюстрация к книге «Катины игрушки». Ц. Денире. Иллюстрации: М. Старасте.

Ил. 20. Обложка книги «Наша дорога». Н. Костарев. Иллюстрация: Н. Драгунов. 1956 г.

Ил. 21. Иллюстрации к книге «Мамин троллейбус». О. Выготская. Иллюстрация: Е. Волянская-Уханова и Б. Уханов. 1954 г.

Ил. 22. Еремина Т.А. «На бульваре», 1957 г.

Ил. 23. Иллюстрация к книге «Вовка добрая душа». А. Барто. Иллюстрация: Г. Мазурин. 1962 г.

Ил. 24. Иллюстрации: слева – «Детский врач», справа – «В новой квартире». Ок. 1950–60 г.

Ил. 25. Фотография «Дети на экскурсии в московском Кремле» (1961–1969). Автор: Иван Шагин.

Ил. 26. Мальчик в клетчатой рубашке «ковбойка». Фотография «Любимая игрушка» (1970-е). Место съемки: Ярославская обл., г. Мышкин.

Ил. 27. Фотография «Весна». Татьяна Яблонская, 1950 г.

Ил. 28. Фотография из репортажа о СССР. Автор: Т. Хаммонд. Ок. 1960 г.

Ил. 29. Подборка фотографий цветов одежды в журнале «Модели детской одежды» № 2, 1988.

Ил. 30. Подборка фотографий цветов одежды в журнале «Модели детской одежды» № 2, 1988.

Ил. 31. Подборка фотографий цветов одежды в журнале «Модели детской одежды» № 2, 1988.

Ил. 32. Иллюстрация для «Журнала мод» № 3–4, 1945 г.

Ил. 33. Божий М. М. «Первый урок». 1953 г.

Ил. 34. Слева: Monnalisa fall winter 2018 fashion show Pitti bimbo 86. Справа: Elisabetta Franchi, winter 2018

Ил. 35. Открытка репродукционная. Портрет Нади Репиной. И. Е. Репин. 1881 г., СССР, 1950-е гг.

Ил. 36. Гау В. И. Портрет великой княгини Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, с детьми Марией и Николаем. 1845 г.

Ил. 37. Гау В. И. Портрет детей великой княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. 1853 г.

Ил. 38. Иллюстрация к книге «Как самим сшить детскую одежду». А. И. Гурбо, О.В. Земскова, Л.В.Мартопляс, М.И. Рыжечкина. 1959 г.

Ил. 39. Цветовая палитра розового и голубого цветов в оттенках (digital), составленная с помощью сервиса gradients.app

Ил. 40. Фотография процесса проведения эксперимента № 1.

Ил. 41. Фотография с эксперимента № 3.

Ил. 42. Фотография с эксперимента № 3.

Ил. 43. Фотография с эксперимента № 3.

Ил. 44. Подборка моделей одежды с цветовой палитрой. Gucci Kids SS20 collection.

Ил. 45. Moodboard проектируемой коллекции. Автор: Суравцова Ю. С.

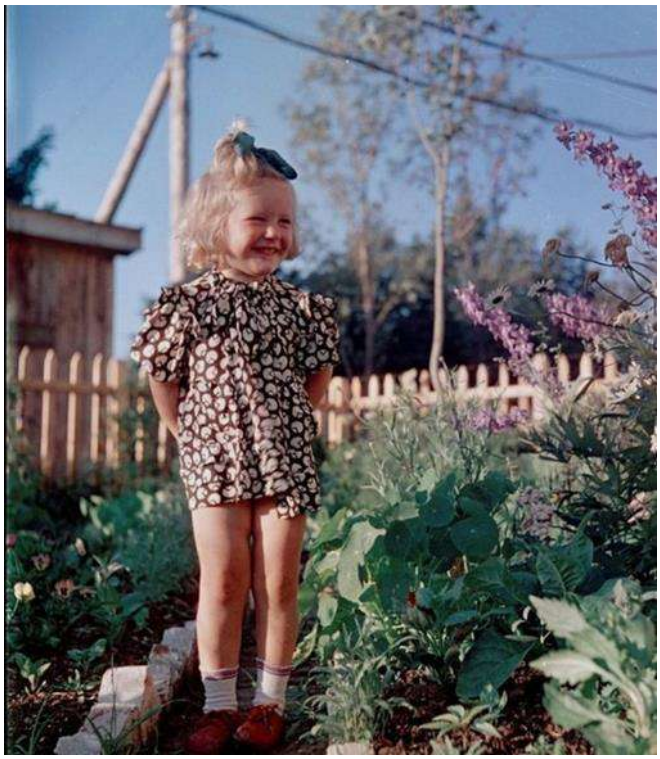
Ил. 46. Эскизы, цветовая палитра и образцы материалов проектируемой коллекции. Автор: Суравцова Ю. С.

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ГЛАВА I. Детская предметная среда в СССР как основа эстетики детских товаров

Ил. 1. Фотография девочки (СССР). Автор: Фридлянд С.О.

Ил. 2. Фотография девочки (СССР). Автор: Фридлянд С.О.

Ил. 3. Подборка иллюстраций из книги «Букварь», 1985 г.
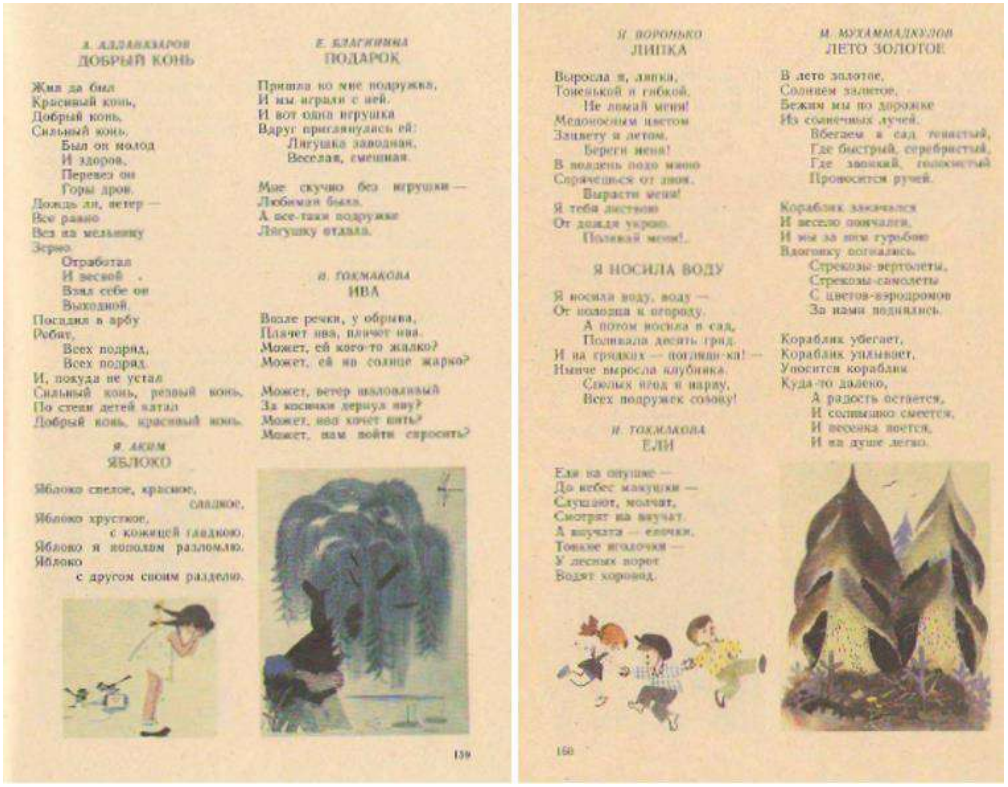

Ил. 4. Подборка моделей детской одежды из советского журнала мод

Ил. 5. Подборка моделей детской одежды из советского журнала мод

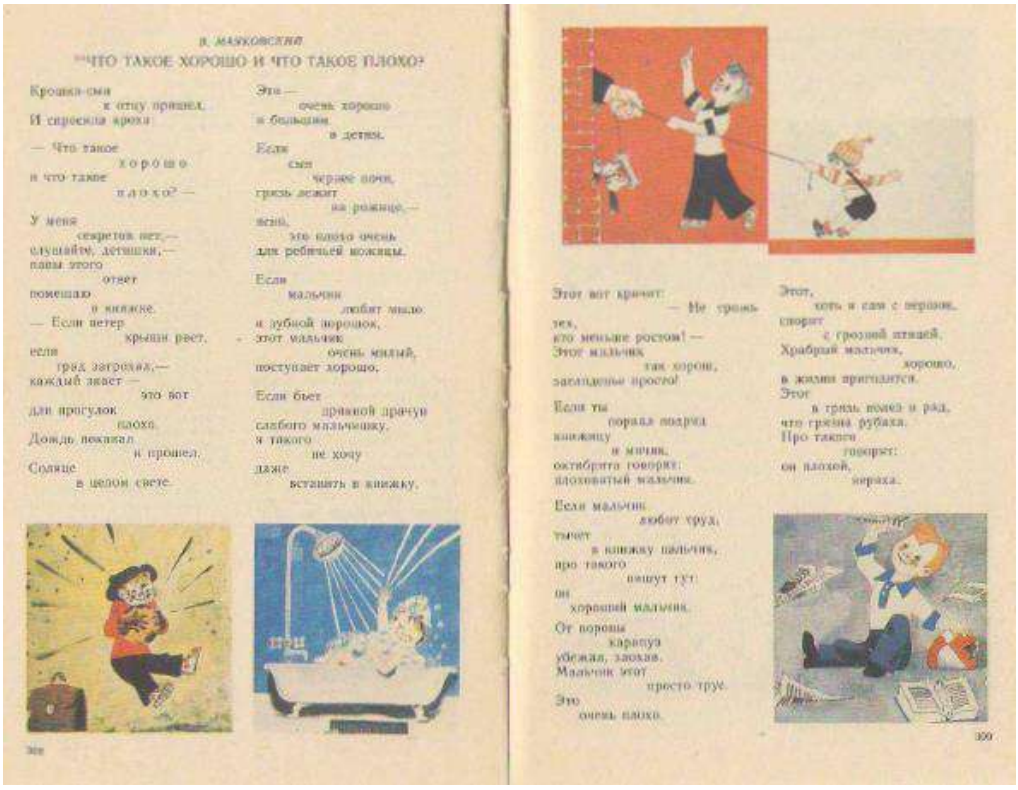
Ил. 6. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985)

Ил. 7. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985)

Ил. 8. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985)

В. Маяковский

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Крошка-сын
к отцу пришел,
И спросила крошка:
— Что такое
х о р о ш о
и что такое
п л о х о? —
У меня
секретов нет,—
слушайте, детишки,—
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
— Если петер
крыши рвет,
если
град загремел,—
каждый знает —
это вот
для прогулок
— плохо.
Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.
Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,—
ясно,
это плохо очень
для ребячьей кожицы.
Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.
Если бьет
драконов дрючок
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставать в книжку.

Этот вот кричит:
— Не грозись
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
заслуженно прост!
Если ты
порвал подряд
книжицу
в клочья,
октябрята говорят:
плохонький мальчик.
Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.
От порошка
карапуз
убежал, злохая.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.
Этот,
хоть и сам с перочик,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни пригодится.
Этот
в грязь полез и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.

Девочка говорит: — Она давно не брилась.
А мотенок как поскочит, как побежит, — все увидели, что это
мотенок — усатый, волосатый.
Вот какой глупый котенок!
А потом,
А потом
Стал он умным котом.*
А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в первом
классе сто первой школы.

— Ну, а теперь в кошки-мышки!.. Что же вы? Забыли? — задержавшись детишек Владимир Ильич.
И снова образовался круг, и снова Владимир Ильич среди детей... Играет он с увлечением, не пропуская ни хода, защищая мышь. Ребята в восторге.
После игры завязалась беседа.
Дети говорили с ним просто, и не чувствовалось никакого стеснения.
Он уже был для них своим человеком.
Они отбили его от взрослых, потащили с собой пить чай и наперебой угощали, накладывали ему варенья и решительно все хотели что-нибудь для него сделать. А он ловко для них грецкие орехи, наливал в блюдечки чай из горячих стаканов, подкладывал сладостей и ласково следил за всеми, точно все они были его семьей.

Ил. 9. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985)

Ил. 10. Подборка иллюстраций из хрестоматии «Программа воспитания и обучения в детском саду» (М., 1985)

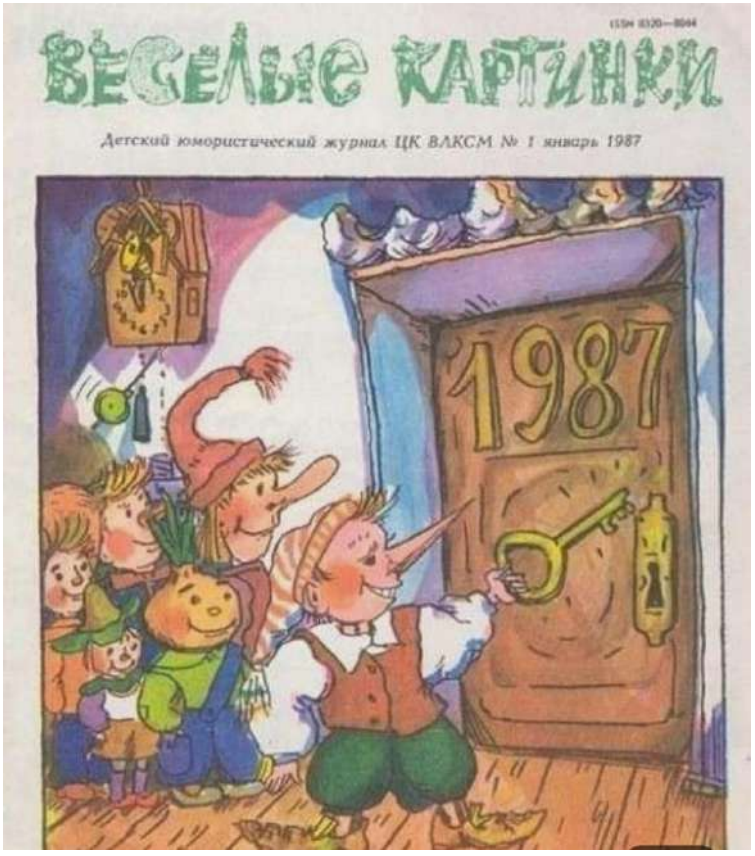
Ил. 11. Модели одежды из журнала детской моды «Мода детям»

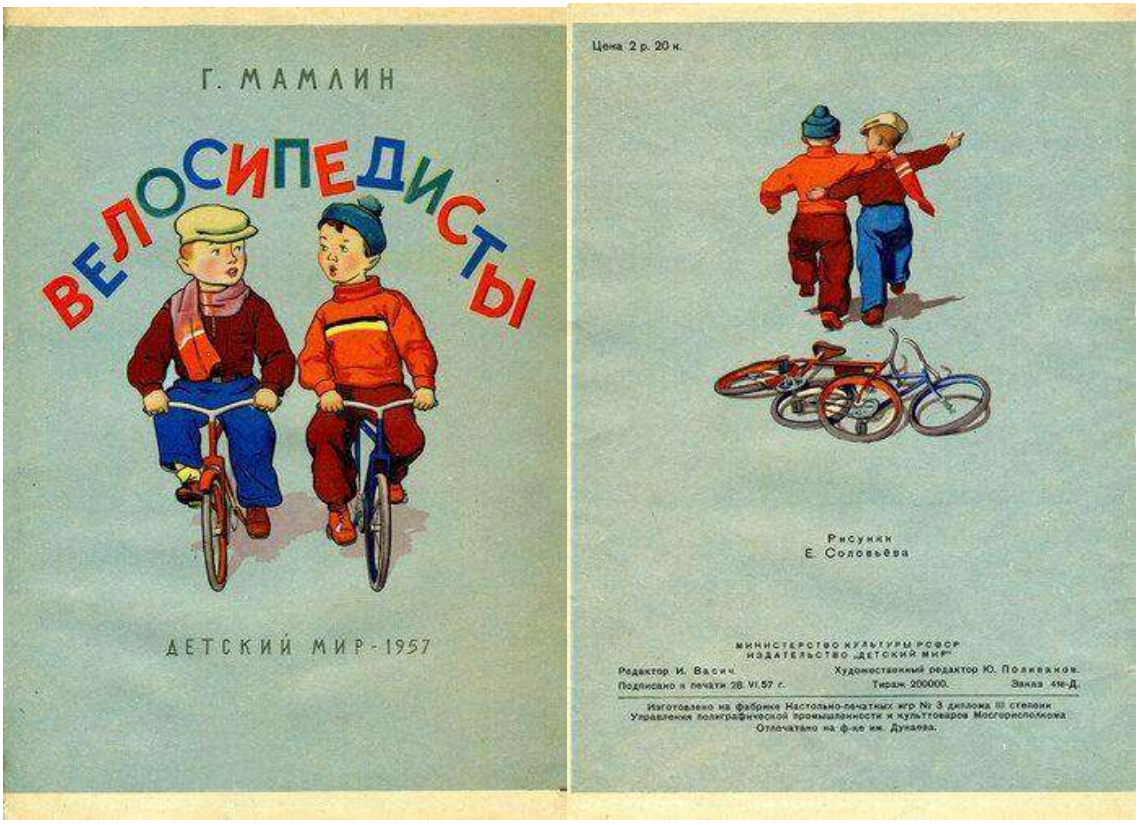
Ил. 12. Иллюстрации в журнале детской одежды «Мода детям» в разделе «Всесоюзный просмотр моделей»

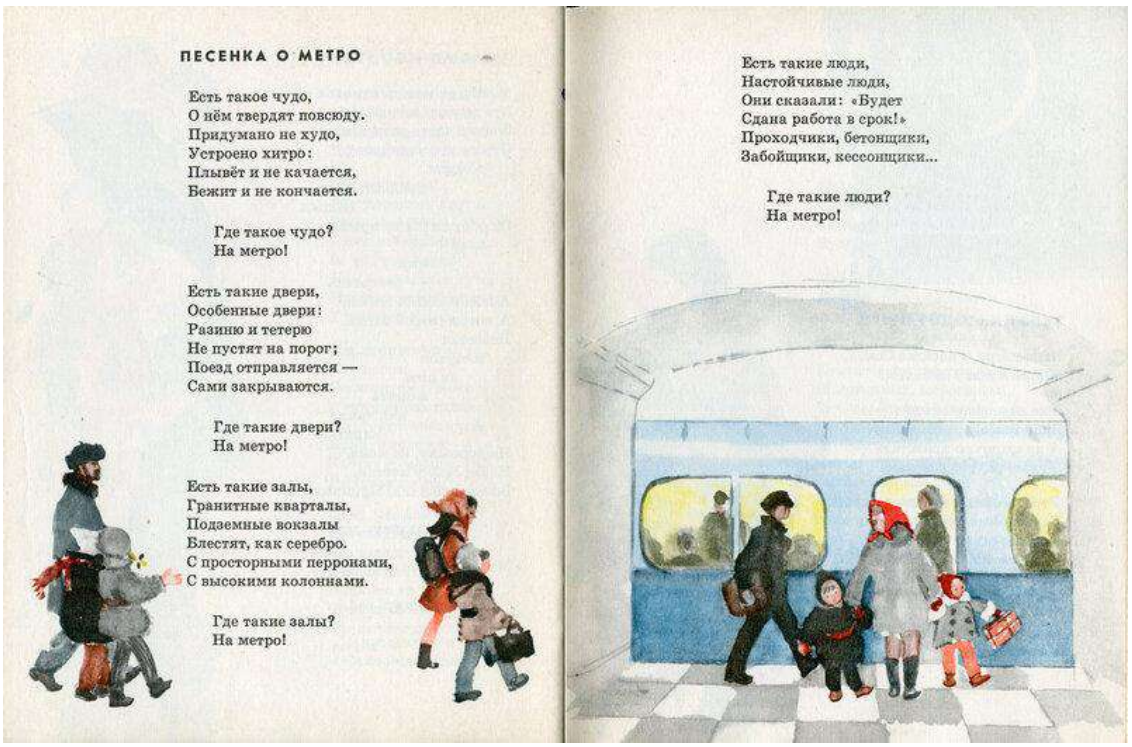
Ил. 13. Подборка иллюстраций из журнала «Модели детской одежды» № 2, 1979 г.

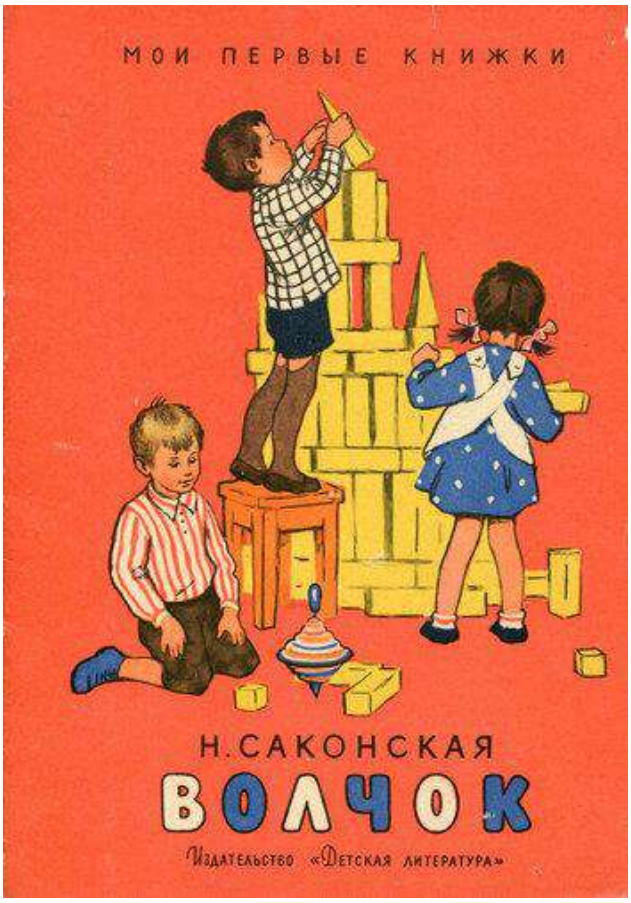
Ил. 14. Обложка детского журнала «Веселые картинки», 1987 г.

Ил. 15. Обложка книги «Велосипедисты». Г. Мамлин. Иллюстрации: Е.Соловьев. 1957 г.

Ил. 16. Иллюстрация к сборнику «Здравствуй, пальчик! Как живешь?» Иллюстрации: О. Богаевская. 1972 г.

Ил. 17. Обложка к книге «Волчок». Н. Саконская. Иллюстрация: Л. Рыбченкова. 1964 г.

Ил. 18. Подборка иллюстраций из книги «Вика и Алик». А. Седугин. Иллюстрации: Л. Гладнева

Ил. 19. Иллюстрация к книге «Катины игрушки». Ц. Денире. Иллюстрации: М. Старасте

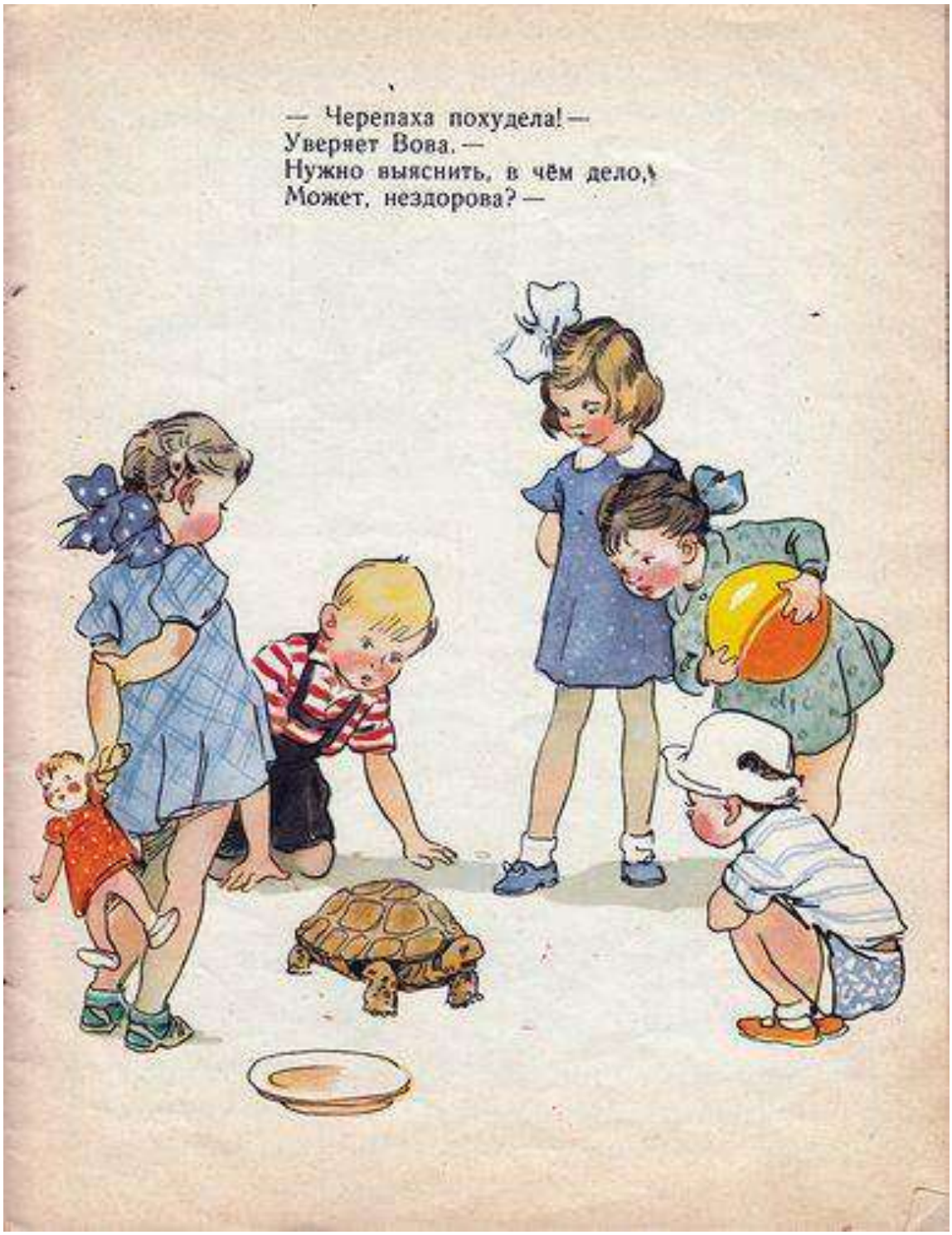
Ил. 20. Обложка книги «Наша дорога». Н. Костарев. Иллюстрация: Н. Драгунов. 1956 г.

Ил. 21. Иллюстрации к книге «Мамин троллейбус». О. Выготская. Иллюстрация: Е. Волянская-Уханова и Б. Уханов. 1954 г.

Ил. 22. Еремина Т.А. «На бульваре». 1957 г.

Ил. 23. Иллюстрация к книге «Вовка добрая душа». А. Барто. Иллюстрация: Г. Мазурин. 1962 г.

Ил. 24. Иллюстрации: слева – «Детский врач», справа – «В новой квартире». Ок. 1950–60 г.

Ил. 25. Фотография «Дети на экскурсии в московском Кремле» (1961–1969). Автор: Иван Шагин

Ил. 26. Мальчик в клетчатой рубашке «ковбойка». Фотография «Любимая игрушка» (1970-е). Место съемки: Ярославская обл., г. Мышкин

Ил. 27. Фотография «Весна». Татьяна Яблонская. 1950 г.

Ил. 28. Фотография из репортажа о СССР. Автор: Т. Хаммонд. Ок. 1960 г.

Ил. 29. Подборка фотографий цветов одежды в журнале «Модели детской одежды» № 2, 1988

Ил. 30. Подборка фотографий цветов одежды в журнале «Модели детской одежды» № 2, 1988

Ил. 31. Подборка фотографий цветов одежды в журнале «Модели детской одежды» № 2, 1988

Ил. 32. Иллюстрация для «Журнала мод» № 3–4, 1945 г.

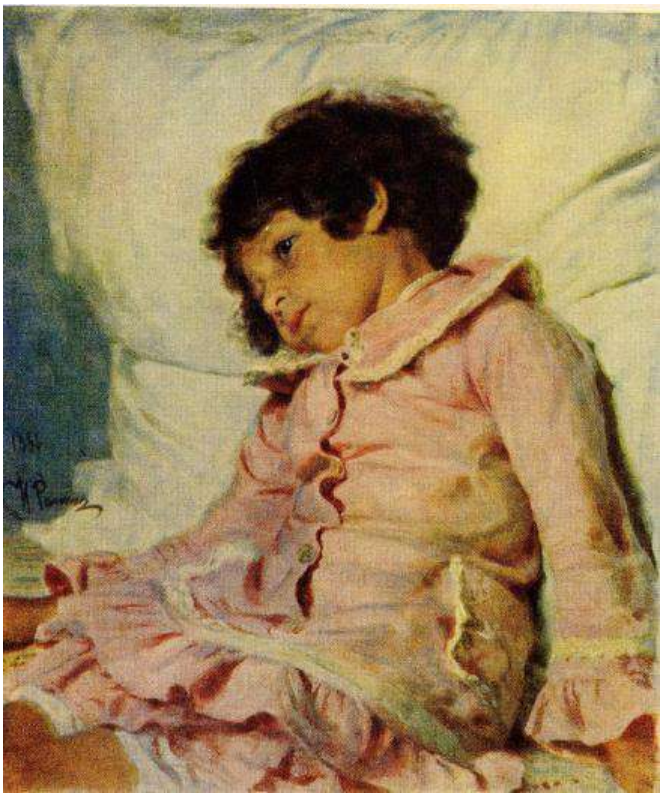

Ил. 33. Божий М. М. «Первый урок». 1953 г.

ГЛАВА II. Научные основы и эмпирические исследования по применению цвета в дизайне детской одежды

Ил. 34. Слева: Monnalisa fall winter 2018 fashion show Pitti bimbo 86. Справа: Elisabetta Franchi winter 2018

Ил. 35. Открытка репродукционная. Портрет Нади Репиной. И.Е. Репин. 1881 г., СССР, 1950-е гг.

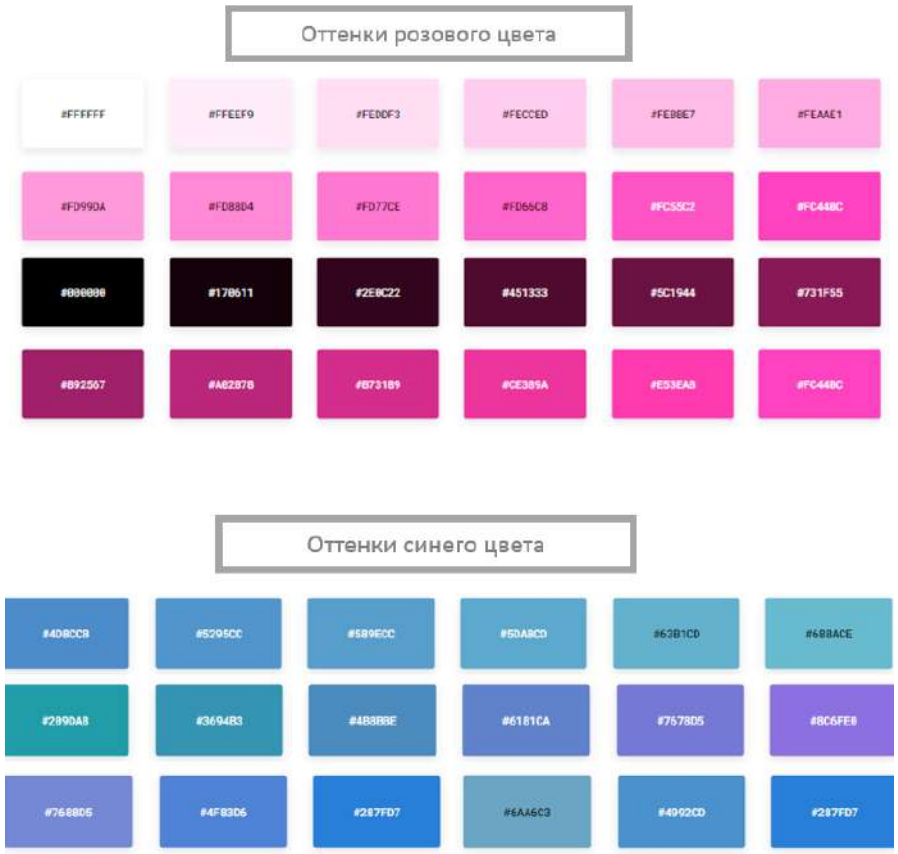
Ил. 36. Гау В. И. Портрет великой княгини Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, с детьми Марией и Николаем. 1845 г.

Ил. 37. Гау В. И. Портрет детей великой княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. 1853 г.

Ил. 38. Иллюстрация к книге «Как самим сшить детскую одежду». А. И. Гурбо, О.В. Земскова, Л. В. Мартопляс, М. И. Рыжечкина. 1959 г.

Ил. 39. Цветовая палитра розового и голубого цветов в оттенках (digital), составленная с помощью сервиса gradients.app

Ил. 40. Фотография процесса проведения эксперимента № 1

Ил. 41. Фотография с эксперимента № 3

Ил. 42. Фотография с эксперимента № 3

Ил. 43. Фотография с эксперимента № 3

Ил. 44. Подборка модлей одежды с цветовой палитрой. Gucci Kids SS20 collection

ГЛАВА III. Принципы дизайна текстиля и коллекции повседневно-нарядной детской одежды дошкольного возраста на основе методики построения цветовых гармоний

Ил. 45. Мудборд проектируемой коллекции. Автор: Суравцова Ю.С.

Ил. 46. Эскизы, цветовая палитра и образцы материалов проектируемой коллекции. Автор: Суравцова Ю.С.