В.В. ХАММАТОВА
Доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой дизайна КНИТУ
e-mail: venerabb@mail.ru

Г.И. ПЕТУШКОВА
Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: galina-petushkova@mail.ru

V.V. KHAMMATOVA
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Design KNITU
e-mail: venerabb@mail.ru

G.I. PETUSHKOVA
Doctor of Art History, Professor, Professor of Costume Design Department Kosygin Russian State University
e-mail: galina-petushkova@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_2_356_362

СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ СТАНОВЛЕНИЯ КРАСНОГО ЦВЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ В XXI ВЕКЕ

MODERN CRITERIA FOR THE FORMATION OF RED COLOR IN CLOTHING DESIGN IN THE 21st CENTURY

В статье авторы проводят исследование современных критериев, по которым применяется красный цвет при проектировании одежды разных сегментов; из них отмечаются: семиотика цвета, сегментирование по применению в детской и взрослой одежде, ключевые этапы становления красного цвета в мире моды, система Pantone, «цифровой» красный цвет в эпоху XXI века, трендовые градиенты с красным цветом взамен локальному применению одного цвета.

In the article, the authors conduct a study of modern criteria for using red in designing clothes for different segments. Among them, it is worth noting: color semiotics, segmentation by use in children's and adult clothing, key stages in the development of red in the fashion world, the Pantone system, «digital» red in the 21st century, trendy gradients with red instead of local use of one color.

Ключевые слова: красный цвет, оттенки красного цвета, феномен красного цвета, трендовые оттенки красного цвета, цветовые сочетания, красный цвет в дизайне одежды, семиотика красного цвета, история красного цвета.
Keywords: red, shades of red, phenomenon of red, trendy shades of red, color combinations, red in clothing design, semiotics of red, history of red.

Цвет как феномен научных исследований

На протяжении многих десятилетний специфика цветообозначения привлекает особое внимание для научного сообщества самых разных направлений. Например, одна из первых работ о цвете — это трактат «О цвете» от Аристотеля. Актуальность темы обусловлена тем, что растет количество научных работ в направлении цвета на уровне междисциплинарности, а также мир искусства все больше отдает предпочтение работе цветосочетаний в композициях.

Одним из важных композиционных инструментов в проектировании одежды является цвет. В этой статье авторы предлагают рассмотреть один из цветов, который не теряет своей актуальности в любом оттенке из сезона в сезон, — красный. Именно этот цвет порождает противоречивый феномен, когда цвет, несмотря на свою природную ассоциацию с агрессией, продолжает быть популярным и желанным цветом в гардеробе любого сегмента одежды как у детей, так и у женщин и мужчин. В мире искусства именно красный цвет был одним из первых цветов, применяемых в художественных произведениях. Именно красные красители были одними из первых пигментов плане технологического изготовления ткани. Например, если говорить о технологиях получения пигментов, то красители для современных материалов основаны на химических синтезах, а еще несколько столетий назад краска была только на основе натуральных пигментов.

Одна из наиболее древних технологий изготовления красного цвета базируется на использовании глины из минерала гематита [1]. Далее в истории красного цвета появляется технология, основанная на высокотоксичном материале сульфиде ртути, который используется со времен египтян. История искусства и история технологий определяют и ассоциативный строй отношения к цвету. Каждое столетие приносит свои смыслы и трактовки. [3]. Например, наиболее яркий пример таких произведений в отечественном искусстве можно отметить в произведении «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, где всадник — на красном коне, а в литературе неукротимый конь — это образ могучей стихии родной земли, русского духа, а красный цвет коня является символом величия жизни (рис. 1).

Рис.1. К. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912. Холст, масло. 160 х 186 см. Новая Третьяковская галерея, Москва

Обзор и исследование красного цвета авторы предлагают рассмотреть с точки зрения наиболее важных критериев, влияющих на становление красного цвета как одного из ведущих цветов в модной индустрии: во-первых, это изучение семиотики красного цвета с точки зрения происхождения цвета и сформировавшихся ассоциаций к нему; во-вторых, как уже выше было сказано, что именно этот цвет основательно закреплен во всех сегментах одежды (дети, женщины, мужчины); в третьих, авторы систематизируют ключевые этапы трендовых оттенков красного цвета в разные десятилетия; в четвертых — это обзор красного цвета в рамках общепризнанного мирового авторитета в области цвета системы Pantone; в пятых — это проектирование одежды с учетом актуальности применения не локального цвета, а в виде градиента, и выяснения, как в таком формате красный цвет остается выразительным.

Гармоничный цвет в разных сегментах одежды

Сегмент — детская одежда. Большинство научных сфер разделяют детский и взрослый миры, и этому предшествуют определенные причины, включающие такие направления, как психология, физиология, педагогика и т. д. [2]. И в каждой из этих областей есть ощутимые раз-

личия. Но внутри каждой из групп, например, детской, есть свои подразделы в качестве возрастной периодизации: младенчество, раннее детство, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, ранняя юность. И для каждого из этих возрастов характерен определенный вид цвета, применяемый при проектировании одежды. Но одним из наиболее стабильных цветов в большинстве возрастов остается именно красный. О том, что красный цвет наиболее близок детям, пишет Макс Люшер [5]. В его работах описаны эксперименты, где выбор цвета самими детьми имеет свои причины. Автор утверждает, что выбор цвета самим ребенком зависит от разных факторов, среди которых особое место занимают его настроение и привычки оценки той или иной цветовой модели, заложенной в процессе обучения ребенка творческим дисциплинам. В ходе эмпирический исследований было установлено, что именно красный цвет является приоритетным среди детей любых возрастов. Также существуют и другие научные труды, в которых тоже описывается приоритетность красного цвета у детей любого возраста. Ведь впервые ребенок знакомится с красным цветом в сказках — и словесно, и визуально [6]. Например, использование слов «красна девица» вызывает положительную реакцию, так как несет в себе смыл прекрасной девушки, или, например, в большинстве народных сказок, особенно славянских, народные костюмы именно красного цвета встречаются в образе главных положительных героев, что тоже формирует у ребенка положительное отношение к цвету (рис. 2).

Рис. 2. Стоп-кадры популярных мультфильмов для детей

Такого рода фактор всегда учитывается производителями одежды для детей, поэтому в сегменте детской одежды при проектировании сезонных коллекций одежды в цветовой палитре всегда присутствует красный цвет.

Сегмент — женская и мужская одежда (рис. 3). Как уже ранее говорилось, красная краска была дорогостоящим пигментом, что оказало влияние на то, кто мог носить одежду красного цвета, и зачастую это были люди с хорошим достатком.

Этот факт формирует определенную иерархию в обществе. Такую аналогию можно наблюдать еще со времен Древнего Рима [8]. Ведь именно римский плащ императора был красным, что символизировало власть. И в первом, и втором случаях (доступность краски, ношение одежды красного цвета правящими лицами) определили такие ассоциации, как принадлежность власти, символику силы и энергии. Именно эта ассоциация зачастую и применяется в проектировании одежды для женщин и мужчин. Существует самые разные трактовки применения красного цвета в образе женщин и мужчин, но все они, в большей степени, относятся ка таким образным ассмоциациям как власть и сила. Например, психологические тесты свидетельствуют о том, что если женщина выбирает образ с красным цветом, это означает демонстрацию высокого статуса своей обладательницы.

Рис. 3. Примеры использования красного цвета в женском и мужском сегменте одежды

Хронология трендов с красным цветом

Авторы статьи, проанализировав хронологию активности красного цвета в дизайне одежды предлагают рассмотреть схему 1 ? о ключевых этапах трендовых оттенков красного цвета в разные десятилетия [4].

Красный цвет в системе Pantone

Один из ведущих экспертов в мире моды, институт цвета Pantone, неоднократно, устанавливал красный цвет в качестве главного цвета в году. Например, в 2023 году специалисты института определили «Viva Magenta 18–1750» в качестве главного цвета (рис. 4). Этот цвет призван отражать основные принципы самовыражения, где поощряются различные эксперименты. Сам институт утверждает, что именно этот цвет будет актуален во всех сферах дизайна.

Рис. 4. Цвет 2023 года «Viva Magenta 18–1750»

Схема 1. Хронология трендов с красным цветом

Градиент и красный цвет

Цвет в одежде XXI века используется не только как локальный цвет, но и как цвет, который плавно переходит в другие оттенки красного или другого цвета, то есть в качестве градиента (рис. 5). Именно градиенты красного могут существовать в дизайне одежды в нескольких видах (рис. 6):

1. Как цвет на одном полотне.

2. В качестве подбора одежды разных оттенков красного цвета в разном ассортименте одежды.

3. В качестве наслоения материала одного цвета.

Рис. 5. Виды применения красного градиента в дизайне одежды

Рис. 6. Коллаж применения градиента с красным цветом в одежде

Заключение

Авторы провели исследование красного цвета, с точки зрения современных факторов, влияющих на становление красного цвета как одного из ведущих цветов в модной индустрии. В итоге авторы предлагают обра-

тить внимание на критерии, которые оказывают влияние на включение красного цвета в цветовую палитру проектируемых коллекций: семиотика красного цвета, связь цвета с сегментированием одежды, учет хронологии становления красного цвета в мире моды, учет оттенка цвета, в соответствии с установленными трендами институтом моды Pantone, а таже использование красного цвета в виде градиента.

Список литературы:

1. *Белова О.В.* Красный цвет. — Москва: СД, 1985. — 657 с.

2. *Буренкова О.А*. Влияние цвета на психофизилогическое состояние личности // Успехи современного естествознания. — 2013. — № 10. — С. 153–154.

3. *Волков Н.Н.* Цвет в живописи / Н.Н. Волков. — 2-е издание, дополненное. — Москва: Искусство, 1984. — 320 с.

4. *Домасев М.В., Гнатюк С.В*. Цвет. Управление цветом, цветовые расчеты и измерения. — Санкт-Петербург: Питер, 2009. — 217 с.

5. *Люшер М*. Какого цвета наша жизнь. Закон гармонии в нас: Практическое руководство / М. Люшер; перевод с немецкого Е. Назарян; научный редактор Е. Шикова. — Москва: Hippo, 2003. — 252 с.

6. *Серов Н.В*. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. — Санкт-Петербург, 2004.

7. *Фрумкина Р.М*. Цвет, смысл, сходство. — Москва, 1984.