

Информационно-знаковые системы коллекций женской одежды прет-а-порте Дома моды «Max Mara»

Т. Л. МАКАРОВА

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ),

С. Л. МАКАРОВ

(МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ)*

В статье предложен новый метод, разработаны программа и база данных для исследования моды и дизайна, позволяющие рассмотреть моду за период любой длины. Использование метода позволяет решить проблему прогнозирования развития тенденций моды и дизайна костюма (среды, рекламы), что необходимо для промышленного проектирования на высоком уровне. Выявлены информационно-знаковые системы коллекций женской одежды прет-а-порте Дома моды «Max Mara».

Ключевые слова: знаковые системы, знак, символ, «Max Mara», мода, костюм, модные тенденции, тренд, новый оригинальный метод, исследование моды.

The Informational Sign Systems of the Fashion House of «Max Mara» Women's Collections (Prêt-à-porter)

T. L. MAKAROVA

(THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADVERTISING),

S. L. MAKAROV

(MOSCOW STATE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND MATHEMATICS)

Abstract: A new method, software and database for fashion and design research are described in the article. The software and database can be used in order to have a deep look into fashion history periods of any length. The method usage allows to solve the problem of evolution prediction of fashion tendencies and costume (environment, advertising) design, which is essential for a high-standard industrial designing. The informational sign systems of the Fashion House of «Max Mara» women's collections (ready-to-wear) were revealed.

Keywords: sign systems, sign, symbol, «Max Mara», fashion, costume, fashion tendencies, trend, new original method, fashion research.

В начале XXI в. мода меняется в несколько раз быстрее, чем несколько десятилетий назад, например в 1970-е годы. Долгое время у специалистов не было метода исследования современной моды, меняющейся с высокой скоростью. Методы, известные ранее, рассчитаны на циклы развития моды от 5 до 12 лет (Заболотская, 1998; Петушкова, 1984). По этим причинам нами проведена работа по созданию нового метода исследования моды и дизайна, для которого нет временных ра-

мок. Разработанный метод анализа моды и дизайна костюма (аксессуаров, среды, рекламы) позволяет рассмотреть моду любого периода. Метод одинаково эффективен для анализа изменений моды, произошедших как за несколько дней, так и за несколько веков. Таким образом, предлагается новый подход к решению важной проблемы промышленного проектирования: проблемы прогнозирования развития моды в дизайне костюма (аксессуаров, среды, рекламы).

* Макарова Татьяна Львовна — кандидат технических наук, доцент Международного института рекламы (Москва). Эл. адрес: 11sun@mail.ru

Макаров Сергей Львович — старший преподаватель Московского государственного института электроники и математики. Эл. адрес: mslmslmsl@mail.ru

На основании проведенного анализа научной литературы по проблеме считаем возможным рассматривать *моду* как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме (ИЗСК) (Макарова, 2004). Исследования костюма, рекламы и моды проводятся и публикуются Т. А. Макаровой с 1996 г. Сейчас европейская мода проанализирована Т. А. Макаровой за 107 лет.

По результатам исследований нами разработан метод исследования моды, в котором учитываются не только формы модного костюма, но и орнаменты, знаки, символы, цвета (Проблема цвета в психологии, 1993), т. е. вся образная сторона, включая цвет (Макарова, 2002), фактуру и пластику ткани.

Для удобства проведения исследований костюма и моды предложена новая программа, облегчающая навигацию сайтов, где представлены материалы по моде. Поясним: если мы сохраняем в компьютере большое количество материалов для анализа моды, с ними очень трудно работать. С. А. Макаров в 2002 г. разработал новую программу, позволяющую уменьшить время на обработку иллюстративного материала по моде в 3–5 раз.

По нашему мнению, новизна данной работы заключается в том, что костюм больше не рассматривается сам по себе, учитываются все элементы среды его изображения: формы, орнаменты, знаки, символы (Макарова, 2006), цвета; так же как и в костюме, учитываются фактуры материалов, пластика форм, «настроение» окружающей среды (Макарова, 2002; Макарова, Макаров, 2004). Это позволяет максимально точно анализировать и прогнозировать (с вероятностью 95–99%) моду любого периода, особенно проводить исследования коротких периодов моды. Способов исследования и прогнозирования изменений в коротких периодах моды (за месяц, например) ранее не было (Макарова, 2004). То есть существует достаточно много интересных работ ученых по исследованиям моды, но все они посвящены изучению модных циклов от 3 до 12 лет. Значимый вклад в развитие отечественных исследований моды внесли Т. Козлова, Р. Сте-

пучев, С. Жученкова, Е. Ильичева, Т. Белько, а также Н. Филатова, Е. Егоричева и др. Следует отметить, что наша работа опирается на их труды в том плане, что без изучения сделанного до нас вряд ли мы оформили бы идею исследования именно коротких циклов моды как процесса формирования информационно-знаковых систем в костюме.

У читателя возникнет вопрос, как же можно учесть столько факторов в прогнозировании изменения модных тенденций, как ими оперировать, ведь символика костюма, среды его изображения так многообразна: науке известны сотни символов. По этой причине в ходе исследования возникла необходимость в отсеивании «лишних», «неработающих» ныне символов, а также в краткой записи наблюдений и выявленных тенденций, т. е. в кодировании данных для удобства их использования. Проведен отсеивающий эксперимент, в котором «участвовали» примерно 220 символов: предполагалось, что все они встречаются в современной моде. В результате эксперимента выяснилось, что в современной моде встречаются примерно 130 символов, а значимыми чаще всего из них бывают 55 символов. По результатам исследования для «кодирования» костюма, коллекции моделей, моды предложено использовать «Множество элементов информационно-знаковой системы «костюм» (ИЗСК). *Единицы = элементы ИЗСК (55 элементов):* 1) символ (в значении «условный знак»), 2) цвет. Информационно-знаковая система костюма (ИЗСК) передает информацию от дизайнера к зрителю (определенное сообщение, закодированное в знаках, символах, цвете).

Таким образом, выявлен символический язык современной моды: символы, через которые транслируются идеи дизайнеров в 1981–2007 гг.

Далее метод кодирования моды был применен к анализу коллекций домов моды. Если коллекцию моделей, моды, стиль записать в виде набора актуальных символов — элементов ИЗСК, то получится код коллекции, моды, стиля. Код коллекции состоит из символа-лидера (символ с самой высокой ча-

стотой встречаемости в данной коллекции) и доминирующих символов (на них построена коллекция, но их встречаемость меньше, чем у символа-лидера).

Одной из целей работы было определить с точки зрения дизайна и искусствоведения, в чем же секрет успеха ведущих домов моды, как они сохраняют лидирующие позиции в мировой моде столько лет. Авторы применили новую методику исследования моды к анализу коллекций ведущих домов моды, в том числе Дома моды «Мах Мага».

Мы сравнили коды коллекций одного класса прет-а-порте разных домов моды за один сезон и год. Это необходимо для понимания различий в развитии ведущих домов моды, у которых наши отечественные дома моды и другие фирмы-производители одежды могут поучиться. То есть мы попытались выявить, чему же у них можно научиться. В результате пришли к следующим заключениям. В коллекциях ведущих домов моды (за один сезон) выявлены общие символы (Макарова, Макаров, 2004). По нашему мнению, именно эти общие символы и представляют моду данного сезона. Символы-лидеры и группы цветов перечислены в порядке убывания относительных частот встречаемости в коллекциях за исследуемый период.

Код моды всего периода 1997–2001 гг. строится на символах:

1. В форме костюма лидируют символы: прямоугольник — 6 раз; трапеция, горизонталь, горизонтальные и вертикальные полосы — по 2 раза; волна, овал, многоугольник — по 1 разу.

2. В материале костюма лидируют символы: цветок — 7 раз; точка — 3 раза; вертикальные полосы — 3 раза; вертикаль — 2 раза.

3. Лидирующие группы цветов костюма: черные цвета — 9 раз; яркие цвета — 4 раза; белые цвета, серебристые пастельные цвета, темные цвета — по 2 раза; серые цвета — 1 раз.

Например, мода прет-а-порте сезона осень — зима 2001 г. выражена через символы: в форме костюма — прямоугольник, горизонталь, шар, овал и точку; в материале

костюма — вертикальные полосы, вертикаль, волну, точку, горизонтальные полосы, угол. Модные цвета костюма — черные, темные и яркие цвета.

В то же время найдено и различие коллекций разных домов моды за один сезон. Символы, которые встречаются только в коллекции одного дома моды, можно считать представляющими стиль данного дома моды.

Одна из задач работы состояла в выявлении информационно-знаковых систем, т. е. кода моды и стиля в коллекциях женской одежды Дома моды «Мах Мага» («Макс Мара»), прет-а-порте, сезоны весна — лето и осень — зима 1997–2001 гг. Это необходимо для понимания принципов проектирования коллекций Домом моды «Мах Мага». Понимание современных процессов развития моды позволяет разработать и предложить отечественным домам моды новые принципы проектирования коллекций в соответствии с модными тенденциями.

Мы проанализировали коллекции прет-а-порте Дома моды «Мах Мага» по следующим причинам. Спортивные модели Дома моды отличает высокая функциональность, их по праву можно назвать «классикой спорта». В то же время, по мнению обозревателей моды, фирма является «королевой базового гардероба» (Журнал «L'Officiel», 2003), т. е. создателем классических моделей. Лаконичность, целостность образа, элегантность цветовой гаммы характерны для классических и спортивных моделей в современных коллекциях Дома моды «Мах Мага».

Интересно было выявить, на каких же символах строится проектирование коллекций, признанных во всем мире. Костюм в коллекциях прет-а-порте Дома моды «Мах Мага» проанализирован по новой методике, основанной на использовании вышеупомянутого множества элементов ИЗСК (55 символов, в том числе 7 групп цветов), разработанной в 2001–2002 гг. нами вместе с программой и базой данных для исследования коротких циклов моды.

В результате работы выявлены информационно-знаковые системы, а также коды

моды и стиля десяти коллекций женской одежды прет-а-порте Дома моды «Мах Мага» за сезоны весна — лето и осень — зима 1997–2001 гг. Символы-лидеры и группы цветов перечислены в порядке убывания относительных частот встречаемости в коллекциях за исследуемый период. Результаты исследования представлены ниже.

Рассмотрим код стиля коллекций женской одежды Дома моды «Мах Мага» (прет-а-порте, 1997–2001 гг.). Это ведущие элементы информационно-знаковой системы «костюм», т. е. символы, наиболее устойчивые в стиле Дома моды в течение десяти сезонов.

Итак, код стиля коллекций женской одежды Дома моды «Мах Мага» (прет-а-порте, 1997–2001 гг.) образуют следующие символы.

В форме костюма лидируют символы: вертикаль — 4 раза; нет символов стиля Дома моды: «100%-ное попадание в моду» — 2 раза; квадрат, горизонтальные полосы, вертикальный бант, нижний полукруг, треугольник, обращенный вершиной вниз, трапеция, обращенная широким основанием вниз, многоугольник, прямоугольник, угол — по 2 раза; овал, горизонталь, верхний полукруг, зигзаг, круг, крест — по 1 разу.

В материале костюма: нет символов стиля Дома моды: «100%-ное попадание в моду» — 5 раз; ромб — 2 раза; горизонтальные полосы, вертикаль, горизонталь, квадрат с аркой, вертикальные полосы, клетка, прямоугольник, квадрат, горизонтальный бант — по 1 разу.

Лидирующие группы цветов костюма: нет цветов стиля Дома моды: «100%-ное попадание в моду» — 4 раза; светлые пастельные цвета, темные цвета — по 3 раза; яркие, чистые цвета; серебристые пастельные цвета — по 2 раза; белые цвета — 1 раз.

Таким образом, выявлено, что секрет успеха коллекций Дома моды «Мах Мага» состоит в том, что каждый сезон происходит «100%-ное попадание в моду» в форме, в материале или цвете костюма. То есть Дом моды всегда «на волне» событий, «на острие моды».

Сказанное выше позволяет сделать основные выводы по ИЗСК Дома моды «Мах Мага». В ходе работы выявлены коллекции как с наиболее стабильными, так и с наименее стабильными ИЗСК.

Наибольшей стабильностью в материале костюма отличаются ИЗСК коллекций прет-а-порте Дома моды «Макс Мара».

Интересна диалектика ИЗСК Дома моды «Макс Мара»: самая стабильная ИЗСК в материале костюма сочетается с самой изменчивой ИЗСК в форме костюма. На наш взгляд, это объясняется тем, что коллекции со стабильной формой и материалом «не успеют за модой», костюм в них будет закрытой системой без развития. В то же время согласно последним исследованиям (Смурова, 2001) современный костюм является открытой системой. Следовательно, чтобы модели были популярны, необходимо закрытую, стабильную ИЗСК в материале костюма компенсировать открытой, изменчивой ИЗСК в форме костюма. Это и делают дизайнеры Дома моды «Макс Мара». В то же время высокую изменчивость ИЗСК формы костюма можно объяснить и ориентацией на спортивного потребителя: люди, занимающиеся спортом, легче воспринимают новшества по сравнению с остальными категориями потребителей модной одежды.

Таким образом, мы пришли к выводу, что исследование символов в ИЗСК позволяет охарактеризовать стиль Дома моды.

Отметим, что по использованию цветовых групп дома моды также различаются. Цветовая гамма Дома моды «Макс Мара» представляет собой сочетание цветового стиля домов моды «Жан-Поль Готье» и «Кристиан Лакруа»: черные и темные цвета сочетаются с яркими и светлыми пастельными или белыми цветами.

Результаты исследования позволяют заключить, что цветовая гамма коллекций сильно влияет на определение стиля дома моды. Отметим, что фирма «Макс Мара», сочетающая в цветовой гамме стили домов «Жан-Поль Готье» и «Кристиан Лакруа», в 2003 г. стилистами журнала «L'Officiel» названа «коро-

левой базового гардероба» (Журнал «L'Officiel», 2003). Эпитеты такого рода выражают цветовую универсальность стиля от «Макс Мара».

В результате исследования определена еще одна важная закономерность формирования информационно-знаковых систем костюма в коллекциях Дома моды «Макс Мара». Ни одна информационно-знаковая система (актуальные символы множества элементов ИЗСК, код коллекции за сезон) не повторяется дважды даже за десять сезонов! Коллекции действительно уникальны! То есть в коллекциях прет-а-порте одного дома моды, одного дизайнера нет дублирования информационно-знаковых систем! По мнению автора, именно такой высокой творческой активностью и эффективностью работы модельеров и объясняются лидирующие позиции вышеупомянутого дома моды в мире fashion-бизнеса.

Следовательно, мы выявили, что информационно-знаковая система костюма любой коллекции моделей (Макарова, 2004) состоит из трех частей (множеств символов):

1) символы, определяющие лицо творческого сообщества (данной моды);

2) символы, определяющие лицо дома моды (стиль);

3) символы, появление которых образует случайный шум. Иными словами, эти символы есть в коллекции, но не являются значимыми для этой коллекции в данный сезон, так как их относительная частота встречаемости в коллекции очень мала (при обработке результатов исследования методами математической статистики эти символы не попали в значимые символы).

Иными словами, наблюдается пересечение множеств символов — кодов разных домов моды (за один и тот же сезон и год, коллекции одного класса).

Область (множество символов), которая является общей для ИЗСК всех коллекций разных домов моды, и есть мода.

Сказанное выше позволяет нам сформулировать новые определения моды и стиля, важные для нашего исследования.

Мода — множество актуальных символов, общих для информационно-знаковых систем костюма в коллекциях большинства домов моды, представляющих разные стилистические направления.

Стиль дома моды — множество символов, которое присуще только данному дому моды и не повторяется в коллекциях других домов моды за исследуемый интервал времени (данный сезон, год, годы). Иными словами, мода — это пересечение множеств символов, характеризующих коллекции ведущих домов моды за исследуемый период.

Для описания коллекций и для характеристики их изменений мы предложили использовать информационно-знаковую систему «костюм» (ИЗСК).

ИЗСК состоит из значимых для данной модели костюма символов — элементов множества информационно-знаковой системы «костюм», представленного ранее (Макарова, 2004; Макарова, Макаров, 2004).

Информационно-знаковая система коллекции состоит из значимых для данной коллекции (моделей костюмов) символов — элементов множества информационно-знаковой системы «костюм».

Аналогично упомянутым системам информационно-знаковая система моды данного периода состоит из значимых для исследуемой выборки моделей символов — элементов множества информационно-знаковой системы «костюм».

С учетом вышесказанного обозначим основные выводы по сделанной работе.

Во-первых, предложен новый метод, разработаны программа и база данных для исследования моды и дизайна, позволяющие рассмотреть моду за период от нескольких дней до многих столетий. Использование метода позволяет решить проблему прогнозирования развития тенденций моды и дизайна костюма (аксессуаров, среды, рекламы), что необходимо для промышленного проектирования на высоком уровне.

Во-вторых, выявлены информационно-знаковые системы, а также коды моды и стиля десяти коллекций женской одежды «прет-

а-порте» Дома моды «Мах Мага» за сезоны весна — лето и осень — зима 1997–2001 гг. Это важно для понимания принципов проектирования коллекций ведущими домами моды, один из которых — Дом моды «Мах Мага». Понимание современных процессов развития моды позволяет предложить отечественным домам моды новые принципы проектирования коллекций в соответствии с модными тенденциями.

Кроме этого, сделан прогноз развития информационно-знаковых систем костюма на десять лет; разработаны программа расчета перспективных сочетаний символов и база данных «Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме» (Макарова, Макаров, 2004; Макарова, 2006).

Результаты исследования мы используем в дальнейшей работе, в том числе в учебном процессе в вузах (Макарова, 2002–2006): на 2-м курсе ФПИ в МГТУ им. А. Н. Косыгина в 2002 г., на 1–6-м курсах в Международном институте рекламы, в том числе в дипломном проектировании (2005–2008 гг.).

Результаты работы применяем и в художественном проектировании современных костюма, среды, рекламы, в создании творческих работ (графика, компьютерная графика). Есть проекты, отмеченные наградами на выставках и конкурсах (Макарова, Макаров, 2002–2006):

1. Т. А. Макарова на Втором Интернациональном конкурсе «Имидж — директория» (май 2006 г., РГСУ, Москва) награждена дипломом в номинации «Лучший практический имидж-проект года» за разработку рекламных материалов (плакат, рекламный модуль для газеты, брошюра, буклет) для отечественного нейтрализатора электромагнитных излучений «Доктор Мобайл» («Doctor Mobil»).

2. Т. А. Макарова и С. А. Макаров на выставке-конкурсе «Говорит Москва. Время быть вместе» (Москва — Берлин, май 2005 г.) отмечены дипломом лауреата за «Книгу Любви» (31 плакат против терроризма, графика, компьютерная графика).

Разработки используем и в новых научных исследованиях, так как проблема, которую мы изучаем, очень сложная и ставит все новые и новые задачи: возникают новые вопросы, требующие изучения и решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Журнал «L'Officiel» (2003). № 46, апрель.
- Заболотская, Е. А. (1998) Художественное проектирование рисунка для текстильных материалов с учетом зрительного восприятия орнамента в костюме : дис. ... канд. техн. наук. М. : МГТА им. А. Н. Косыгина.
- Макарова, Т. А. (2006) Анализ взаимодействия цели, образа и смысла в рекламе XXI века. ИМИДЖЕЛОГИЯ-2006: актуальные проблемы социального имиджмейкинга : материалы Четвертого Международного симпозиума по имиджологии / под ред. Е. А. Петровой. М. : РИЦ АИМ.
- Макарова, Т. А., Макаров, С. А. (2004) Применение информационных технологий в исследовании информационно-знаковой системы «Костюм» // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции «Информационные технологии в образовательной, научной и управленческой деятельности» (ИНФОТЕКСТИЛЬ-2004). М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина.
- Макарова, Т. А. (2004) Мода как процесс формирования информационно-знаковых систем в костюме : дис. ... канд. техн. наук. М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина.
- Макарова, Т. А. (2002) Образы, символы и знаки в современном костюме. [Сб. ст. // Международная научная конференция «Текстиль, одежда, обувь: дизайн и производство». Витебск : УО «ВГТУ».
- Петушкова, Г. И. (1984) Структурообразование легкой женской одежды на основе методов симметрии : дис. ... канд. техн. наук. М. : МТИ им. А. Н. Косыгина.
- Проблема цвета в психологии : сб. ст. / РАН. Ин-т психологии. М. : Наука, 1993.
- Смунова, А. В. (2001) Принципы гармонизации костюма с использованием фрактальной системы : дис. ... канд. техн. наук. М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина.