

ФАКТУРА ТКАНИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ПРОЕКТИРОВАНИИ РОМАНТИЧЕСКОГО ОБРАЗА КОСТЮМА

Бозорова Гулрухсор Жамшид кизи

Магистр по специальности

70210401-Дизайн (Управление индустрией моды и дизайн костюма)

Аннотация В статье исследуется роль фактуры ткани как самостоятельного художественно-выразительного средства в системе проектирования романтического образа костюма. На основе анализа профессиональных источников и практики художественного проектирования рассматриваются механизмы формирования визуального образа посредством рельефных, оптических и тактильных свойств текстиля. Установлена прямая зависимость между типом фактуры, силуэтным решением, эмоционально-смысловым содержанием и степенью художественной выразительности образа. Предложена авторская классификационная таблица фактур применительно к романтическому стилю. Обозначены перспективы использования современных технологических решений в создании авторских текстильных поверхностей. Результаты работы применимы в учебных программах по художественному проектированию и практической деятельности дизайнеров.

Ключевые слова: фактура ткани, романтический образ, художественное проектирование костюма, текстильная выразительность, силуэт, декоративно-прикладное искусство, эмоциональный дизайн.

Введение. Проблема художественной выразительности костюма занимает центральное место в теории и практике дизайна одежды. Среди совокупности формообразующих средств - силуэта, цвета, пропорций и орнаментики - фактура ткани традиционно рассматривалась как вспомогательный компонент. Вместе с тем накопленный опыт профессионального проектирования ^[1] и результаты исследований в области сенсорного восприятия текстиля ^[2] свидетельствуют об обратном: фактурные характеристики материала оказывают непосредственное воздействие на формирование целостного художественного образа, задавая его эмоциональный тон и смысловую глубину.

Особую актуальность данная проблема приобретает применительно к романтическому стилю в костюме - одному из наиболее устойчивых и семантически насыщенных направлений в истории и современной практике моды. Романтический образ предъявляет специфические требования к фактуре материала: мягкость, лёгкость, воздушность, способность к пластичной драпировке, декоративная сложность - всё это является не опциональным, а системообразующим условием для достижения художественного результата ^[3]. Критический анализ существующих публикаций показывает, что при достаточной разработанности проблемы в учебно-методической литературе ^[4] вопрос систематизации фактурных решений в контексте именно романтического образа остаётся недостаточно исследованным.

Цель настоящей работы - исследовать механизмы влияния фактуры ткани на художественную выразительность романтического образа, предложить классификацию фактур и определить их функции в структуре костюмной композиции.

Фактура в системе художественного проектирования костюма

В современной теории художественного проектирования под фактурой понимается совокупность рельефных, оптических и тактильных характеристик поверхности материала, воспринимаемых визуально и кинестетически [4]. В отличие от цвета или рисунка, фактура связана непосредственно с физической структурой полотна: типом переплетения, плотностью, наличием ворса, металлических нитей, рельефных вставок - что определяет характер светоотражения и ощущение объёма.

Исследования в области сенсорного восприятия тканей [2] демонстрируют прямую корреляцию между фактурными характеристиками материала и эмоциональными реакциями реципиентов: матовые, мягкие фактуры устойчиво ассоциируются с нежностью и спокойствием; полупрозрачные - с лёгкостью и таинственностью; глянцевые и структурированные - с театральностью и драматизмом. Это обстоятельство принципиально важно для понимания фактуры как *художественно-семантического инструмента*, а не лишь технологической характеристики материала.

В структуре костюмной композиции фактура выполняет три основных функции: (1) формообразующую - участвует в создании силуэта и объёма; (2) декоративную - обеспечивает визуальную сложность и орнаментальность поверхности; (3) семантическую - транслирует смысловые коды, характерные для определённого стиля, эпохи или художественного замысла.

Классификация фактур в контексте романтического образа

Романтический стиль в костюме характеризуется рядом устойчивых признаков: плавностью силуэтных линий, акцентом на женственности, обилием декоративных деталей (кружево, вышивка, драпировки, воланы), предпочтением мягких пастельных или насыщенных глубоких цветов [5]. Совокупность этих характеристик предопределяет специфику фактурных решений, применяемых в данном стиле.

Критический анализ существующих классификаций и практики проектирования позволяет выделить четыре группы фактур, образующих иерархически организованную систему применительно к романтическому образу таблица 1.

Таблица 1. Классификация фактур ткани в проектировании романтического образа костюма

Группа фактуры	Типовые материалы	Художественный эффект	Функция в образе
I. Воздушная / полупрозрачная	Органза, шифон, тюль, маркизет	Лёгкость, «парение», иллюзия невесомости	Создание атмосферы мечтательности
II. Мягкая / матовая	Шёлк матовый, крепдешин, трикотаж, жерси	Пластичность, текучесть, мягкость контура	Подчёркивание женственности силуэта
III. Рельефная / декоративная	Кружево, жаккард, вышивка, бархат	Декоративная сложность, тактильная насыщенность	Акцентирование художественного замысла
IV. Глянцевая / театральная	Атлас, парча, тафта, металлизированные ткани	Блеск, скульптурность, драматический эффект	Сценическая, парадная выразительность

Предложенная классификация не является строго разграничительной, в практике проектирования отдельные группы нередко комбинируются в рамках одного изделия (например, матовая основа рельефное кружево), образуя сложные художественные решения, в которых фактурный контраст выступает самостоятельным композиционным приёмом.

Фактура как средство моделирования силуэта и объёма. Связь между фактурой и формообразованием в костюме носит системный характер. Гладкие, пластичные материалы (атлас, шёлк) создают обтекаемые, скульптурные силуэты, тогда как фактуры с выраженным рельефом (жаккард,

бархат) формируют более графичный и статичный образ [4]. Для романтического образа, где приоритет отдаётся плавности и женственности, оптимальными являются материалы I и II групп классификации, они обеспечивают подвижность драпировок, пластичность складок и органичную игру светотени при движении.

Многослойность - один из ключевых конструктивных принципов романтического костюма - непосредственно зависит от фактуры: полупрозрачные ткани позволяют создавать слоистые композиции (органза поверх тафты, тюль на атласе), в которых каждый слой добавляет визуальную глубину и сложность без утяжеления формы. Выразительные фактурные поверхности при этом позволяют усилить драпировки, подчеркнуть контуры тела через игру света и тени, создать впечатление глубины в общей структуре образа рисунок 1.

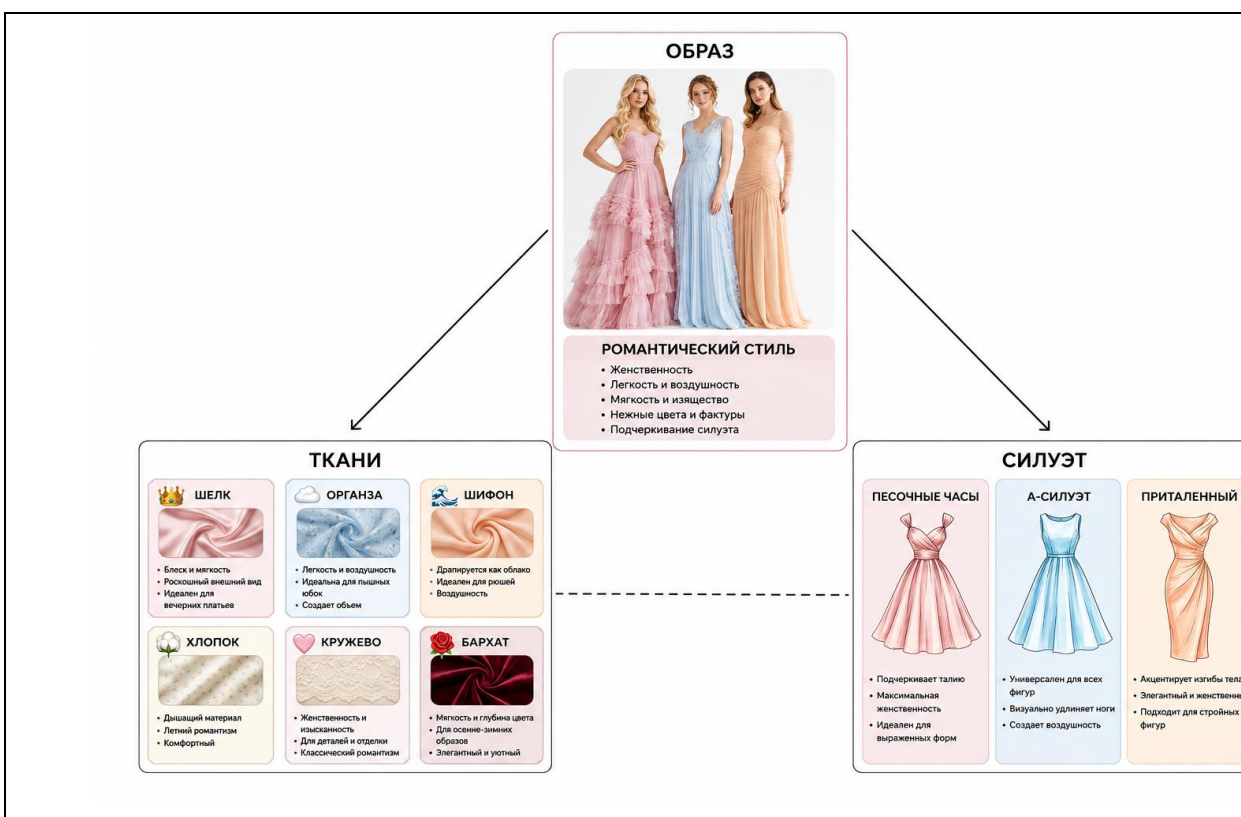

Рис. 1. Схема взаимодействия фактуры, силуэта и образного содержания

Эмоционально-смысловая нагрузка фактуры в романтическом образе

Фактура ткани обладает устойчивой эмоционально-смысловой нагрузкой, формируемой не только визуальными, но и кинестетическими свойствами материала. Это обстоятельство принципиально важно для романтического образа, в котором «поэтическое» содержание является равноправным компонентом художественного замысла наряду с пластическим решением.

Матовые, мягкие и полупрозрачные фактуры устойчиво ассоциируются с нежностью, интимностью и романтической мечтательностью. Блестящие и структурированные поверхности смещают семантику в сторону театральности и демонстративности - что не исключает их использования в романтическом образе, но требует compositional баланса [2]. В этой связи дизайнер, работающий в романтическом стиле, оперирует двумя основными стратегиями:

— однородная мягкая фактура (например, жидкое шёлковое платье без рельефа) - создаёт монолитный, «лирический» силуэт с единым эмоциональным тоном;

— контраст фактур (гладкий атлас, рельефное кружево) - создаёт визуальную полифонию, акцентирует декоративные детали и усиливает художественную выразительность.

Выбор стратегии определяется образным замыслом, нежная, почти интимная романтика требует однородного фактурного решения, тогда как эмоционально-насыщенный, демонстративный романтизм тяготеет к фактурному контрасту и полифонии поверхностей.

Современные текстильные технологии в контексте романтического образа. Развитие технологий текстильного производства открывает

качественно новые возможности для формирования авторских фактур, специально проектируемых под художественный замысел [6]. Применение смешанных волокон, многослойных структур, вплавленных металлических нитей, термообработки и лазерной гравировки позволяет формировать сложные рельефы, переменную плотность и светоотражающие эффекты, недостижимые традиционными методами ткачества рисунок 2.

Рис. 2. Научная визуализация романтического образа с использованием инновационных текстильных технологий, многослойных полупрозрачных материалов, 3D-вязаных рельефных структур, лазерной гравировки и интегрированных металлизированных нитей.

Для романтического образа перспективными направлениями являются: ткани с «живым» поведением при движении (переливы, изменение плотности складок), усиливающие иллюзию невесомости; биоинженерные текстильные материалы с заданными оптическими характеристиками; 3D-вязаные структуры, позволяющие формировать встроенный рельеф без дополнительных технологических операций. Перечисленные технологии не противоречат эстетике романтического стиля, но расширяют палитру художественных решений в данном направлении.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Во-первых, фактура ткани является не вспомогательным, а системообразующим элементом художественного проектирования романтического образа, выполняя формообразующую, декоративную и семантическую функции одновременно. Во-вторых, предложенная четырёх-групповая классификация фактур (воздушная, мягкая, рельефная, глянцевая) [3] позволяет систематизировать профессиональный инструментарий дизайнера при работе в данном стилевом направлении. В-третьих, эмоционально-смысловое воздействие фактуры на зрителя носит устойчивый и прогнозируемый характер, что открывает возможности для целенаправленного управления художественным образом посредством выбора материала.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методики экспериментальной верификации фактурных решений в условиях реального проектирования, а также с изучением кросс-культурных различий в восприятии фактурных характеристик текстиля применительно к романтическому образу. Отдельного внимания заслуживает интеграция технологий цифрового 3D-проектирования в процесс создания авторских фактурных концепций.

Примечания

¹ Петушкова Г.И. Проектирование костюма. - М.: Академия, 2004. - 416 с.

² Zeng F., Wang G., Qiao J. et al. Modeling the relationship between fabric textures and the evoked emotions through different sensory perceptions // Textile Research Journal. - 2024. - Vol. 94, № 11-12. - P. 1421–1437.

³ Козлова Т.В. Костюм: теория художественного проектирования. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005. - 382 с.

⁴ Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 320 с.

⁵ Фактура как средство формирования образа костюма в художественном проектировании // Молодой учёный. - 2023. - № 4 (450). - С. 120–123.

⁶ Значение фактуры в декорировании костюма // КиберЛенинка: электронная библиотека. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-faktury-v-dekorirovanii-kostyuma>

Список литературы

1. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. - М.: Академия, 2004. - 416 с.

2. Zeng F., Wang G., Qiao J., Wang Q., Wu M., Zeng X., Hong X. Modeling the relationship between fabric textures and the evoked emotions through different sensory perceptions // Textile Research Journal. - 2024. - Vol. 94, No. 11-12. - P. 1421–1437. DOI: 10.1177/15589250241248761.

3. Козлова Т.В. Костюм: теория художественного проектирования. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005. - 382 с.

4. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 320 с.

5. Фактура как средство формирования образа костюма в художественном проектировании // Молодой учёный. - 2023. - № 4 (450). - С. 120–123. - URL: <https://moluch.ru/archive/450/99261>

6. Значение фактуры в декорировании костюма // КиберЛенинка. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-faktury-v-dekorirovanii-kostyuma> (дата обращения: 19.05.2025).

7. Камнева С.Ю. Современное искусство художественной вышивки: основные тенденции развития // Молодой учёный. - 2016. - № 2. - С. 787-789.

8. Machine learning-based classification of historical fashion silhouettes through a digital approach to cultural heritage // Heritage (MDPI). - 2025. - Vol. 8, No. 12. - Art. 521. DOI: 10.3390/heritage8120521.

9. Vintage revival: Exploring nostalgia and retro aesthetics in contemporary fashion // ResearchGate. - 2025. - URL: <https://www.researchgate.net/publication/388669627>

10. A study of types of silhouettes in women's clothing // ResearchGate. - 2025. - URL: <https://www.researchgate.net/publication/389521123>