

УДК 378.147

DOI 10.26118/7125.2026.80.88.048

Фирсова Юлия Юрьевна

Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина

Художественное проектирование костюма: эффект палимпсеста или эстетическое восприятие в общей системе художественно-эстетического и профессионального образования студентов

Аннотация. В статье освещен процесс художественного проектирования авторской коллекции костюма, как этап эстетического образования. Современное эстетическое воспитание в высших учебных заведениях, ориентированное на развитие разносторонней личности, заключается не только в освоении общих профессиональных знаний, но и в углубленном изучении специализированных дисциплин, призванных развивать у студентов чувство прекрасного, эстетический вкус, ощущение гармонии и образное восприятие. Учебный курс «Композиция костюма» – формат, предполагающий интеграцию в учебный процесс различных видов искусства в качестве источников вдохновения. Интегрированное обучение, использующее музыку, литературу, театр, изобразительное и народно-декоративное искусство, формирует целостное и осознанное эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Этот подход является эффективным средством эстетического развития личности студента, он помогает сформировать у студентов систему профильных знаний, в которой эстетическое восприятие играет ключевую роль. Акцент на эстетике повышает качество подготовки дизайнера, делая его более креативным и разносторонним специалистом.

Ключевые слова: художественное проектирование костюма, эстетическое восприятие, художественно-эстетическое образование, эмпатия, эмоциональный дизайн, синтез истории и культуры, продвижение отечественных брендов.

Firsova Yulia Yurievna

Kosygin Russian State University

Artistic Design of Costume: Palimpsest Effect or Aesthetic Perception in the General System of Artistic and Professional Education of Students

Abstract. The article highlights the process of designing an author's collection as a stage of artistic and aesthetic education. Modern aesthetic education in higher education institutions, which focuses on the development of a well-rounded personality, involves not only the acquisition of general professional knowledge, but also the in-depth study of specialized disciplines aimed at developing students' sense of beauty, artistic taste, sense of harmony, and imaginative perception. The "Costume Composition" course is a format that integrates various forms of art as sources of inspiration into the educational process. Integrated education that uses music, literature, theater, visual arts, and folk decorative arts fosters a holistic and conscious aesthetic perception of works of art and the surrounding reality. This approach is an effective means of aesthetic development of the student's personality, it helps to form a system of specialized knowledge in students, in which aesthetic perception plays a key role. The emphasis on aesthetics improves the quality of training of the designer, making him more creative and versatile specialist.

Keywords: artistic costume design, aesthetic perception, artistic and aesthetic education, empathy, emotional design, synthesis of history and culture, and promotion of domestic brands.

Образовательные методики в рамках подготовки специалистов фэшн-индустрии совершенствуются стремительно, как и мода. Однако, учебные планы и программы иногда не

обеспечивают четкой методологией для целенаправленного развития осознанного эстетического восприятия. Это упущение игнорирует значимость взаимосвязи между эстетическим восприятием и художественной деятельностью. Отсутствие конкретных подходов и инструментов формирования подобного восприятия препятствует полноценному раскрытию творческого потенциала учащихся. Эстетическое восприятие студентов творческих высших учебных заведений будет успешно развиваться при условии целенаправленной постановки конкретных задач в процессе обучения. Для достижения этой цели необходимо использовать специальные проекты активно вовлекая студентов в процесс создания образов современного костюма, опираясь не только на прямые референсы, но и художественные образы различных видов искусств из богатого культурного наследия нашей страны.

Настоящий проект представляет оригинальное упражнение по художественно-эстетическому воспитанию молодых специалистов – дизайнеров костюма. Ключевой задачей проекта является развитие художественно-эстетического вкуса и эстетической культуры чувств, направленное на формирование духовно богатой личности, обладающей эстетическими и нравственными, патриотическими и гражданскими потребностями для непрерывного самосовершенствования. Акцент делается на способности студента замечать, понимать и ценить красоту во всех ее формах и проявлениях.

Источником вдохновения для создания образов современного костюма стала история любви великой русской поэтессы Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Романтика юношеских чувств пары смешана с трагедией Первой мировой войны.

Эффект палимпсеста в моде – это эмоциональная реконструкция – напластование современных трендов и тенденций на историческую ось образов прошлого. Это прием создания новых ярких современных аутфит-образов, способных вызвать эмоциональный отклик у потребителей.

Палимпсест (от греч. *πάλιν* – опять, вновь), пергамен с рукописным текстом, нанесённым поверх ранее написанного и удалённого (стёртого, смытого или вытравленного) текста [5]. Палимпсест – это не только древний манускрипт, написанный поверх стёртого текста, но и метафорическое понятие, обозначающее слоистую структуру, где новые элементы сочетаются со старыми, сохраняя их следы. В культуре палимпсестом может называться произведение, созданное на основе предыдущего, вобравшее его черты и существующее поверх него. Это явление наслаивания, сохранения и трансформации культурных ценностей.

В проектах, направленных на художественно-эстетическое воспитание личности, когда воедино сплетаются чувственное и духовное, сотрудничество и общение играют ключевую роль в развитии творческих способностей студентов. Эти формы взаимодействия служат мостом к духовному миру, так как основаны на вере в неизбежность нравственных принципов и искренней любви к ближнему [2]. Творческая работа и коммуникация становятся проводниками, обеспечивающими духовный рост и раскрытие потенциала личности.

В эпоху цифровизации и искусственного интеллекта, дизайн все чаще обращается к эмоциям. Проектирование современной одежды – особая область дизайна, которая позволяет быстро реализовывать новации. Одежда не должна быть набором утилитарных вещей – костюм это прежде всего самовыражение, демонстрация переживаний [4]. Восприятие современной реальности осуществляется через органы чувств. Чувства участвуют в процессе сбора данных, а эмоции – это интерпретация и ответ на эти данные. Дизайнеры, вдохновленные ушедшим, трансформируют его в новые образы, добавляют глубину и сложность новым изделиям, удивляют и создают интригу. Это своего рода игра со временем, где прошлое служит основой для настоящего и будущего моды.

Образное мышление — вид умственной деятельности, характерный для творческих людей с развитым эмоциональным интеллектом. Образное мышление представляет собой способ творческого отражения реальности. В его основе лежат представления и образы, сформированные как в процессе непосредственного восприятия мира, так и извлекаемые из

памяти. В ходе решения задач эти образы подвергаются мысленным трансформациям, приводящим к нахождению решения [3].

Художественное проектирование одежды, использующее когнитивные способности, представляет собой процесс создания одежды, в котором активно задействуются познавательные функции мозга. Ключевыми элементами здесь становятся навыки усвоения и обработки информации об окружающем мире, такие как память (воспроизведение прошлых образов и опыта), внимание (концентрация на деталях и задачах), когнитивная гибкость (способность адаптироваться к новым идеям и концепциям), воображение (создание новых образов и концепций) и др. Таким образом, художественное проектирование опирается на интеллектуальные ресурсы человека для создания современных образов костюма.

Художественные образы возникают благодаря воображению. Изучение внешнего вида модели как художественного образа – это познание через эстетическое восприятие: представление и ощущение. Эстетическое восприятие представляет процесс отражения окружающей действительности, когда предметы и явления воздействуют на органы чувств, вызывая многообразие ощущений. Этот процесс занимает промежуточное положение между простыми ощущениями и более сложной абстрактной мыслительной и духовной деятельностью. Иными словами, эстетическое восприятие является связующим звеном между непосредственным чувственным опытом и когнитивной обработкой информации. Это сложный процесс чувственного познания. Эстетическое восприятие включает в себя отражение прошлого опыта человека, который формируется в виде накопленных знаний, представлений о мире, а также эстетики насмотренности - визуального опыта, базы знаний о различных произведениях искусства.

Таким образом художественный образ, напрямую зависит от эстетического восприятия или эстетического вкуса художника- проектировщика (рис.1).

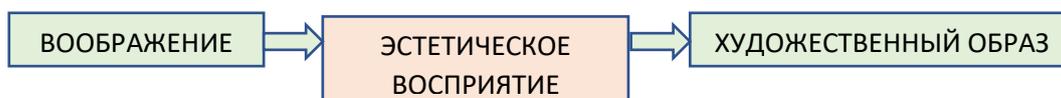


Рисунок 1 –Художественное проектирование костюма: этапы когнитивной обработкой информации

Эстетический вкус является способностью человека к полноценному эстетическому восприятию окружающего мира. Эта способность проявляется не только в его эстетической деятельности, например, в искусстве или дизайне, но и в процессе простого эстетического восприятия, когда человек оценивает красоту или гармонию окружающих объектов и явлений. Более того, эстетический вкус оказывает влияние на любую творческую деятельность, так как определяет предпочтения и направляет усилия человека в создании чего-либо прекрасного или гармоничного.

Эффект палимпсеста в создании костюма – это процесс преобразования личных воспоминаний, эмоций и воображаемых образов через мыслительную обработку в структурированную информацию. В результате этого формируется завершённый художественный образ модели одежды, объединяющий конкретные детали и общие концепции. Когда ценности приобретают нравственный характер, они перестают зависеть от конкретных обстоятельств и возвышаются над ситуацией, превращаясь в духовную реальность. Это обогащает творческий потенциал личности, обладающей развитой ценностно-смысловой сферой, где в системе мотивации доминируют моральные принципы.

Проект «Сердолик» представляет собой эксперимент в учебном процессе художественного проектирования костюма, где источником вдохновения и отправной точкой для создания моделей служит эмоциональный отклик на подлинную историю.

В основе проекта лежит легенда о розовом сердолике, послужившем началом трагической истории любви. Проект отличает междисциплинарный подход, вобравший в себя

литературоведческие, психологические и эстетические аспекты, с общей целью – развитие эстетическое восприятие, и, как следствие, эстетического вкуса будущих дизайнеров костюма.

Авторская коллекция одежды вдохновлена историей любви и легендой о камне, послужившими эмоциональным импульсом, а акварели Максимилиана Волошина стали графическим референсом для авторской коллекции.

Из воспоминаний дочери Марины Цветаевой и Сергея Эфрона – Ариадны: «Она собирала камешки, он стал помогать ей – красивый грустный юноша – с поразительными, огромными, в пол-лица глазами; заглянув в них и всё прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит ей сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, наощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, – и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный камень...» [6].

Коллекция наполнена эмпатией. Образы моделей коллекции словно акты театральной постановки – эмоциональный отклик дизайнера на разные этапы жизни супружеской пары. Каждая деталь костюма – метафора, каждый аутфит-образ – символ. Три пары моделей авторской коллекции представляют собой три акта драмы, три этапа жизни Цветаевой, запечатленных в образах современного костюма.

Две модели, открывающие авторскую коллекцию - это образы юной, чистой и беззаботной любви: легкие, струящиеся линии, пастельные оттенки. В образах угадывается черты стиля модерн (рис. 2а).

Вторая линия моделей – образы страсти и противоречий. Костюм более строгий, силуэты четкие. Отсыл к форменной одежде подчеркивает силу и решительность. В образах читается внутренняя борьба, отраженная в поэзии Цветаевой, ее мятущийся дух и неутолимая жажда любви (рис. 2б)

Третья линия коллекции – это увядающая красота и смирение с неизбежным. Образы костюма выполнены в приглушенных тонах, силуэты мягкие. В образах чувствуется печаль и усталость, но также внутренняя мудрость и достоинство. Они словно сошли со старинных фотографий, запечатлевших атмосферу Коктебеля начала XX века, с его меланхоличной красотой и ощущением уходящей эпохи (рис.2в).



Рисунок 2 – Эскизы авторской коллекции «Сердолик».

Автор – Драняева Анна, руководитель проекта – доц. Фирсова Юлия Юрьевна

Акварельные пейзажи Максимилиана Волошина служат фоном для авторской серии эскизов автора. Первый эскиз передает атмосферу солнечного летнего дня. Во втором эскизе более насыщенные, напряженные цвета отражают сложность отношений Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Горные вершины на фоне третьего эскиза - образ памяти о трагической истории страны, искалеченных судьбах, мятежных душах и величии поэзии Цветаевой.

Вся коллекция пропитана духом времени и личной драмой. Она передает глубокие эмоциональные переживания, запечатленные в стихах и биографии Цветаевой. Детали костюмов – хлопковое кружево, вышивка и ручная роспись - добавляют изделиям особую ценность и делают их уникальными. Коллекция становится своеобразным диалогом, между модой и поэзией, между «вчера» и «сегодня» историей и культурой нашей страны.

Палимпсест в моде – это «человеческий» подход к созданию одежды, наделяющий вещи выразительным характером и особым стилем «вне времени». Искусственный интеллект, к сожалению, а быть может и к счастью, пока не способен сделать срез глубоких эмоциональных переживаний. Каждая деталь костюмов авторской коллекции является не внешним копированием черт исторической эпохи, а их эмоциональным эхом, вносит в образ модели глубину и насыщенный смысл. Костюм становится не предметом гардероба, а человеческой историей, воплощенной в тканях, повествующей о культуре и эстетике времени.

Экспериментальный проект «Сердолик» - полезный учебный интенсив: тренинг когнитивных навыков и образного мышления студентов. Сегодня, когда во все сферы человеческой деятельности внедряется «искусственный интеллект», очень важно поддерживать «неискусственные» способности молодых дизайнеров. Способность к эмпатии, связанная с моралью и сознанием – исключительная особенность людей, и очень ценное качество для творческой личности. Костюм как продукт дизайна должен проектироваться человеком для человека. Эффект палимпсеста в процессе художественного проектировании костюма – это оригинальный творческий подход, построенный на симбиозе русской истории и культуры, это рабочий инструмент художественного проектирования, способный обеспечить рождение эмпатичных дизайнерских решений, личностного подхода к проектированию отечественной современной одежды [7]. Одежда, разработанная в атмосфере эмоционального палимпсеста, не может остаться без внимания: подобные коллекции всегда вызывают эмоциональный отклик у потребителей, чувства сопереживания, гордости и доверия к отечественным брендам.

Развитие творческого потенциала студентов, обучающихся в сфере дизайна, культуры и искусств, требует ценностно-ориентированного подхода. Это подразумевает формирование у них четких идеалов, нравственных принципов, а также воспитание культуры мышления, поведения и эмоционального интеллекта, опираясь на общечеловеческие духовные ценности. Ключевая задача – взрастить не просто профессионала, но и личность с высоким уровнем моральной ответственности и развитым творческим видением [1]. Непрерывное совершенствование образовательных методик в сфере художественно-эстетического и профессионального становления студентов крайне важно для подготовки специалистов, готовых и способных приносить пользу и процветание своей Родине. Это основа для воспитания личности, умеющей полноценно реализовываться и вносить вклад в развитие страны.

Список источников

1. Горбачева Д. А. Педагогические основы формирования эстетического восприятия у студентов: На материале институтов культуры и искусств: специальность 13.00.01, дисс. канд. пед. наук, М. 2001, С. 151
2. Горбачева Д. А. Аналитическое исследование стратегий духовно-нравственного развития в профессиональном образовании студентов в высших учебных заведениях Китая и России / Д. А. Горбачева, С. Ван // Мир науки. Педагогика и психология. — 2024. — Т. 12. — № 4. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/16PDMN424.pdf> (дата обращения: 04.02.2026). - Режим доступа: Электронный научный журнал mir-nauki.com
3. Радченко И.А. Компоненты художественно-образного мышления в проектировании одежды/ И. А. Радченко. - Текст: электронный//Научно-информационный издательский центр и редакция журнала "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук". – 2014.- № 11 (2). - С. 235-238. <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=tcrpth> (дата обращения: 22.01.2026). - Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

4. Фирсова Ю.Ю., Новый подход в проектировании одежды: дизайн эмпатии и комфорта/ Ю.Ю. Фирсова. – Текст электронный // Москва. Научный журнал «Костюмология». 2024, Том 9, № 4 — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/07IVKL424.pdf> (дата обращения: 21.12.2025). - Режим доступа: Электронный научный журнал Kostumologiya.ru

5. Чекалов К. А. Палимпсест/ К. А. Чекалов, – Текст электронный // Большая российская энциклопедия, 2004.- <https://old.bigenc.ru/literature/text/2704991> (дата обращения: 21.01.2026). - Режим доступа: Большая российская энциклопедия 2004–2017 old.bigenc.ru

6. Эфрон А.С. «Моя мать – марина Цветаева»/ А.С.Эфрон. – Текст электронный// Москва : ООО «ТД Алгоритм». – 2016. - <https://www.litres.ru/book/ariadna-efron/moya-mat-marina-cvetaeva-17502186/chitat-onlayn/> (дата обращения: 20.11.2025). - Режим доступа: Электронная библиотека Litres.ru.

7. Firsova Yu., Gilmutdinova E., Krasnoshchyokov V., Karamova K. and Kalimullina A. «Design Thinking: A New Model of Artistic Design of a Modern Costume Based on the Principles of Architectural Bionics/ Текст электронный //, AIP Conf. Proc. 3268, 050018 (2025). – <https://doi.org/10.1063/5.0257800> (дата обращения: 20.12.2025). - Режим доступа: AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing

Сведения об авторе

Фирсова Юлия Юрьевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры спецкомпозиции и художественной графики, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Россия, Москва

Information about the author

Firsova Yulia Yurievna, PhD in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Special Composition and Art Graphics, Kosygin Russian State University, Moscow, Russia