

УДК 687.1 + 7.057 + 003.071

https://doi.org/10.33619/2414-2948/124/21

КИРИЛЛИЦА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО- КОНСТРУКТОРСКИЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА КОСТЮМА

©*Королев В. А.*, ORCID: 0009-0007-2832-8218, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия, Vladkorolev57088@gmail.com

©*Коробцева Н. А.*, ORCID: 0000-0001-9895-6761, SPIN-код: 7268-0201, д-р техн. наук, Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия, rrr-home@yandex.ru

CYRILLIC ALPHABET AS AN INDEPENDENT ARTISTIC AND DESIGN RESOURCE FOR MODERN COSTUME DESIGN

©*Korolev V.*, ORCID: 0009-0007-2832-8218, Russian State University named after A. Kosygina (Technology. Design. Art), Moscow, Russia, Vladkorolev57088@gmail.com

©*Korobtseva N.*, ORCID: 0000-0001-9895-6761, SPIN-code: 7268-0201, Dr. habil., Russian State University named after A. Kosygina (Technology. Design. Art), Moscow, Russia, rrr-home@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена изучению кириллицы как культурного и пластического ресурса современного дизайна костюма. В исследовании осмысливается потенциал графемы как конструктивного элемента формы, а также как носителя визуального ритма и культурной памяти. Актуальность темы определяется усиливающимся интересом к поиску национальной идентичности в российской моде и необходимости создания самостоятельного художественного языка, соотносящегося с традицией и цифровыми технологиями. Методологическую основу составляют анализ наследия русского авангарда и конструктивизма, сравнительно-визуальный метод и проектно-художественное моделирование. Цель исследования – выявить принципы преобразования буквенного знака в структуру костюма и сформировать концепцию «пластического алфавита» как модели проектного мышления. В практической части представлена авторская коллекция «Кириллица», демонстрирующая взаимодействие графики и пластики в процессе создания современного силуэта. Научная новизна заключается в интерпретации кириллицы как инструмента проектной композиции, объединяющего исторический опыт и актуальные цифровые практики. Результаты могут быть использованы при разработке коллекций, ориентированных на культурный код России и развитие отечественного направления digital-fashion.

Abstract. The article explores the Cyrillic script as a cultural and plastic resource for contemporary fashion design. The research examines the potential of the grapheme as both a constructive element of form and a carrier of visual rhythm and cultural memory. The relevance of the topic is determined by the growing interest in national identity within Russian fashion and the need to create an autonomous artistic language that combines tradition with digital technologies. The methodological framework includes analysis of Russian avant-garde and constructivist heritage, comparative-visual studies, and project-based artistic modeling. The aim of the study is to identify the principles of transforming a letter sign into the structure of a garment and to develop the concept of a “plastic alphabet” as a model of design thinking. The practical part presents the author’s collection *Kirillica*, which demonstrates the interaction of graphic and plastic approaches in shaping

a contemporary silhouette. The scientific novelty lies in interpreting Cyrillic as a compositional instrument that unites historical experience with modern digital practices. The results can be applied to the development of fashion collections focused on Russia's cultural code and the advancement of domestic digital-fashion design

Ключевые слова: кириллица, культурный код, форма, дизайн костюма, русский авангард, конструктивизм, графема, модульность, визуальная идентичность, цифровая мода.

Keywords: Cyrillic script, cultural code, form, fashion design, Russian avant-garde, constructivism, grapheme, modularity, visual identity, digital fashion.

В современных условиях фрагментирования и визуальной унификации возрастает потребность в артикулированной культурной идентичности моды. Для российской школы дизайна таким источником выступает кириллица – система знаков, сопряжённая с историей языка и визуальными практиками, способными транслировать смысл через форму.

Целью данной работы является использование букв кириллицы как источника творчества при разработке коллекции одежды. Методологическая база включает анализ, синтез, наблюдение и сравнение, что соответствует стандартам работ в области дизайна.

Источник творчества: кириллица и наследие русского авангарда

Русский авангард начала XX века представляет собой уникальное явление в истории мировой культуры, где впервые произошло переосмысление роли знака, буквы и формы как самостоятельных выразительных единиц художественного языка. В рамках этого направления визуальная коммуникация перестала быть вторичной по отношению к содержанию: шрифт, линия, цвет и композиция стали носителями смысла. [2].

Именно в авангарде буква перестала быть лишь элементом текста и превратилась в пластическую форму, обладающую собственной эстетикой и энергетикой [9].

В работах художников-авангардистов Эль Лисицкого, Варвары Степановой, Любви Поповой и Александра Родченко проявился принцип «конструктивного синтеза», когда художественные, архитектурные и графические решения соединялись в единую систему. Плакат, типографика и текстиль 1920-х годов демонстрируют стремление к универсальному языку визуальных знаков, способных передавать идею движения, динамики, функциональности [7].

Этот опыт стал одним из ключевых теоретических оснований для поиска новых методов формообразования в моде [10].

В контексте современного дизайна костюма обращение к авангардным принципам позволяет рассматривать кириллическую букву не как декоративный мотив, а как структурный элемент композиции. Графема несёт в себе потенциал архитектурности, пропорциональности и ритмической упорядоченности, что делает её применимой к построению конструктивных форм одежды. Вертикали, диагонали, пересечения и разрывы буквенных очертаний формируют визуальный ритм, который может быть трансформирован в линии кроя, деление поверхности ткани, размещение декоративных акцентов [15].

Таким образом, в проекте «Кириллица» теоретический источник двойится:

1. Графема рассматривается как геометрическая структура, обладающая закономерностями пропорций и ритма, применимыми в конструировании одежды [5].

2. Авангард осмысливается как историческая модель структурного, лаконичного и функционального образа, где эстетика и рациональность существуют в равновесии.

В соединении этих двух направлений рождается метод проектирования, основанный на идее «буквы как архитектуры костюма». Такой подход позволяет интегрировать национальный символ в современный модный контекст, превратив культурное наследие в актуальный инструмент художественного и проектного мышления [3].

Социокультурные и трендовые предпосылки

Современная мода отражает процессы самоидентификации общества и возвращения к национальным культурным кодам. В последние годы наблюдается устойчивый интерес аудитории к брендам, транслирующим идеи экологичности, осознанного потребления и культурной самобытности. Одежда всё чаще воспринимается не просто как предмет гардероба, а как способ выражения принадлежности и личных ценностей.

Проведённый информационно-социальный анализ показал: значительная часть респондентов демонстрирует интерес к идее использования кириллических букв как элемента дизайна – 42,2% отметили актуальность и оригинальность концепции (Таблица 1).

Это свидетельствует о готовности аудитории воспринимать кириллицу как современный художественный символ, соединяющий традицию и инновацию. Трендовый срез последних пяти лет выявил укрепление направлений, связанных с лаконичностью, структурностью и архитектурностью формы [4].

Особое внимание уделяется комбинезону как цельной конструкции, символизирующей функциональность и завершенность образа. Также усиливается роль графических акцентов, асимметрии и цветовых контрастов, что естественным образом соотносится с эстетикой русского авангарда.

Таблица 1

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Варианты	%	Диаграмма
1. Ваш возраст.		
■ 18-20	23	
■ 20-25	64	
■ 25-30	3,5	
■ 30 и старше	9,5	
2. Вид деятельности.		
■ Работа	20	
■ Учеба	45,8	
■ Работа и учеба	35,2	
■ На пенсии	0	
3. Предпочитаемый стиль в одежде.		
■ Кэжуал	43,3	
■ Авангард	15,7	
■ Стритвир	32	
■ Безразличен	10	
4. Ваше отношения к экологичному производству.		
■ Важно	20,5	
■ Важно, но не на первом месте	42,2	
■ Не столь важно	18,3	
■ Безразлично	19	
5. Ваше отношение к использованию букв в одежде.		
■ Интересная идея	42,2	

Варианты	%	Диаграмма
■ Посмотрел бы на это	20,5	
■ Безразлично	17	
■ Возможно, приобрел бы	20,3	
6. Знакомы ли с творчеством русских авангардистов.		
■ Да, знаком	30	
■ Да, отчасти	20	
■ Слышал, но не знаком	45	
■ Не знаком	5	
7. Ваш уровень дохода.		
■ 20000-30000	50	
■ 35000-45000	10	
■ 50000-80000	35	
■ 90000-150000	5	
8. Цветовые предпочтения в одежде		
■ 20000-30000	25	
■ 35000-45000	35	
■ 50000-80000	25	
■ 90000-150000	15	

Таким образом, социокультурные и стилистические предпосылки формируют благоприятную основу для коллекции «Кириллица», объединяющей традиционный символизм и современную визуальную динамику.

Методика художественно-конструкторского преобразования буквы

Проектная концепция коллекции опирается на модульное прочтение графем и их пластическую интерпретацию в конструкции костюма. Каждая буква кириллицы рассматривается как совокупность линий, ритмов и соотношений, способных быть переведёнными в форму и структуру одежды. Вертикали, диагонали, острые углы и пересечения становятся ориентирами для линий кроя, декоративных швов и распределения объёмов [11].

В ходе анализа были выделены ключевые принципы художественно-конструкторского преобразования буквы, обеспечивающие целостность визуального языка коллекции:

Трансформация графики в конструктивную систему; графема рассматривается как структурный каркас, определяющий силуэт и пропорции.

Модулярность, повтор и варьирование буквенной формы в деталях костюма, что позволяет добиться визуального ритма и единства ансамбля.

Ритм и контраст, чередование плотных и пустых участков, матовых и глянцевых поверхностей, вертикалей и диагоналей создаёт визуальную динамику, характерную для языка авангарда.

Экономия цвета, использование ограниченной палитры (чёрный, белый, красный, графитовый), что усиливает архитектурность формы и подчёркивает связь с плакатной эстетикой конструктивизма.

Эти принципы обеспечивают баланс между графической строгостью и пластической выразительностью, превращая букву из плоского знака в трёхмерную пространственную структуру. Итогом стало создание эскизного гранд-проекта (Рисунок 1).

Рисунок 1. Гранд-эскиз коллекции

Разработка коллекции одежды

Разработка коллекции проходила несколько этапов. На первом этапе осуществлялся аналитический поиск пластических аналогий между графемой и человеческим телом. Буква рассматривалась как динамическая структура, способная адаптироваться к анатомии, но при этом сохранять собственную геометрию. Эскизный поиск включал вариации трансформации линий кириллических знаков в контуры плечевого пояса, рукавов, линий талии и низа изделия [16].

На втором этапе проводилось построение композиционных схем и макетов, где фиксировались основные модули – вертикальные, диагональные и перекрещивающиеся элементы. Каждая из них становилась самостоятельным конструктивным узлом, который затем интегрировался в общую форму изделия. Особое внимание уделялось пропорции «массы и пустоты»: буква не изображалась буквально, а ритмически «встраивалась» в архитектуру костюма. Также в рамках проектной части коллекции особое внимание уделено созданию принтов, основанных на графемах кириллицы. Каждый принт разрабатывался как продолжение конструктивной идеи костюма: буква не воспроизводится буквально, а подвергается абстракции, ритмическому повтору и трансформации в плоскости ткани [8].

Такая работа с графикой позволяет усилить связь между визуальной структурой костюма и культурным символом, превращая принт в смысловой элемент композиции, а не просто декоративный слой (Рисунок 2).

На третьем этапе осуществлялась экспериментальная работа с фактурой и цветом. Тестировались различные сочетания тканей – от плотных матовых до глянцевых и полупрозрачных – с целью выявить пластическую глубину поверхности и подчеркнуть «тектонику» костюма. Использование цифрового моделирования (CLO 3D) позволило уточнить ритм, симметрию и визуальный баланс, минимизировав количество физических прототипов. Итогом этих процедур стало создание авторской системы «пластического алфавита», где каждая форма интерпретируется как производная от графемы, но сохраняет функциональность и носибельность. Эта система объединяет проектные и художественные приёмы, формируя методику, применимую не только в коллекции «Кириллица», но и в более широком контексте современного российского дизайна костюма (Рисунок 1-7).

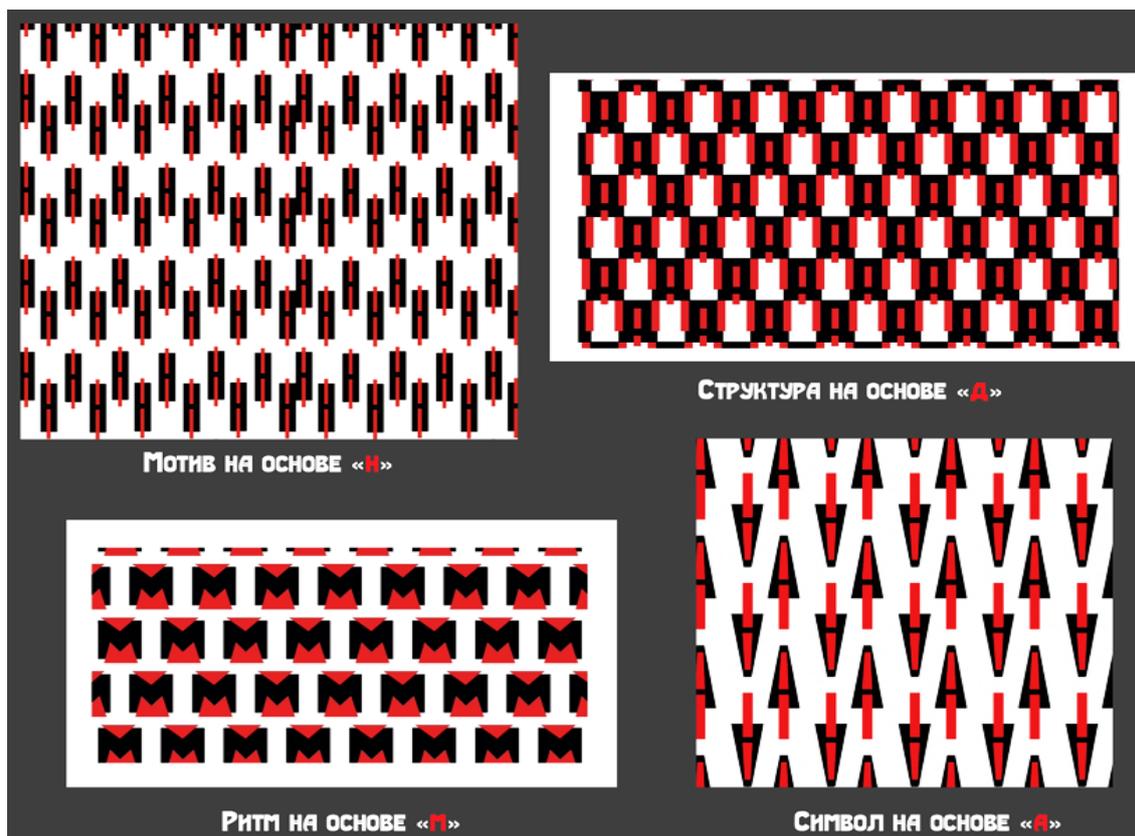

Рисунок 2. Разработка принтовых композиций

Образ «Точка» разработан на основе графемы «И», «А» переосмысленной как вертикальный модуль с внутренним напряжением и направленным движением. В композиции силуэта использован принцип осевой симметрии с лёгким смещением центра, что создаёт ощущение динамики при визуальной устойчивости формы. Ключевым элементом стал принт, созданный в результате стилизации буквы в ритмический орнамент. Фигура буквы трансформирована в повторяющиеся стрелочные линии, образующие вертикальный поток, символизирующий движение смысла и визуального импульса вверх.

Рисунок 3. «Лук точка»

Образ «Г» построен на интерпретации одной из наиболее лаконичных и конструктивных графем кириллицы. Буква «Г», состоящая из двух взаимно перпендикулярных линий, воспринимается как символ устойчивости, рациональности и чёткости структуры. Эти качества легли в основу композиционного и конструктивного решения костюма.

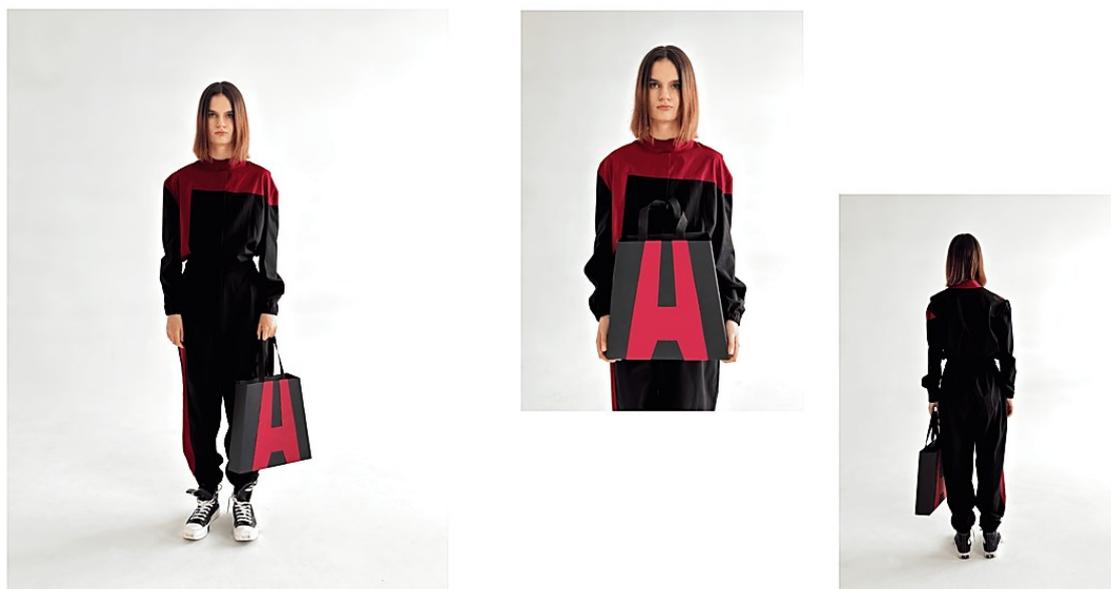

Рисунок 4. «Лук Г»

Силуэт выстроен по принципу прямоугольной архитектуры с акцентом на горизонтальное членение верхней части изделия, что визуально повторяет очертания буквы. Верхняя бордовая панель «перекрывает» чёрное основание, формируя характерный угол – визуальную метафору графемы «Г». Контрастное соотношение цвета усиливает эффект построения формы из двух независимых модулей, объединённых в единую систему. В проекте использованы материалы разной плотности: мягкий матовый трикотаж и гладкая вставка, на которую нанесён крупный принт буквы «Г». Графика буквы дополнительно вынесена на сумку, что превращает знак в повторяющийся элемент ансамбля и подчёркивает принцип модулярности, лежащий в основе всей коллекции.

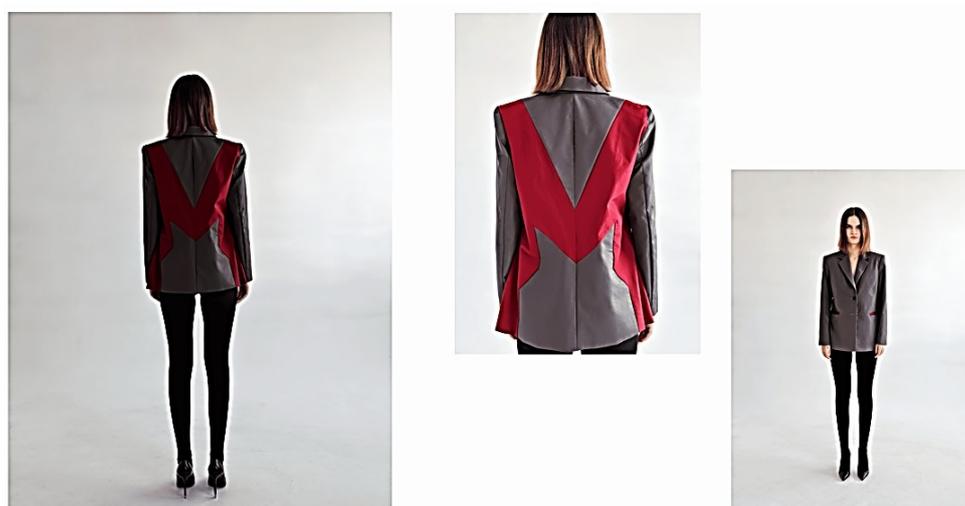

Рисунок 5. «Лук М»

Рисунок 6. «Лук Replica»

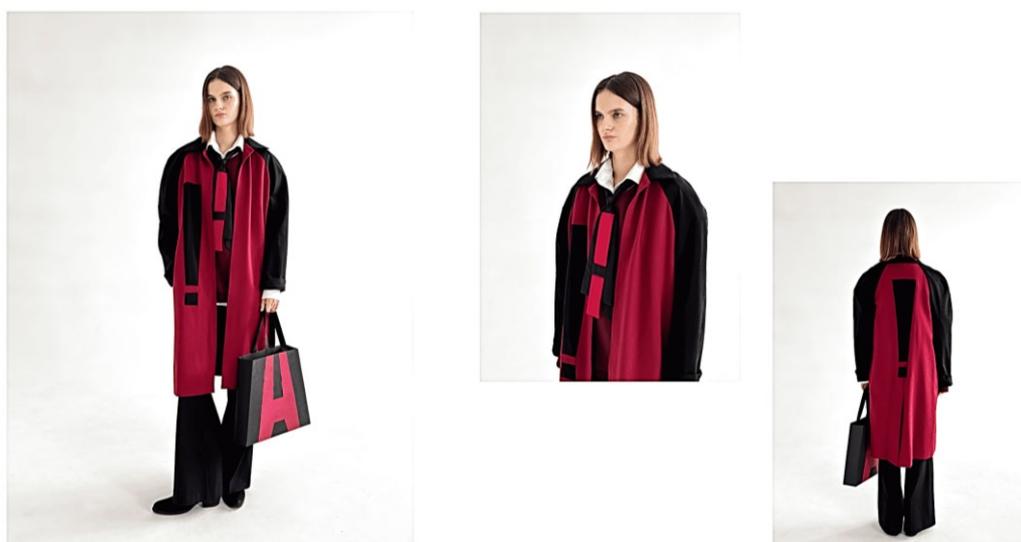

Рисунок 7. «Лук!»

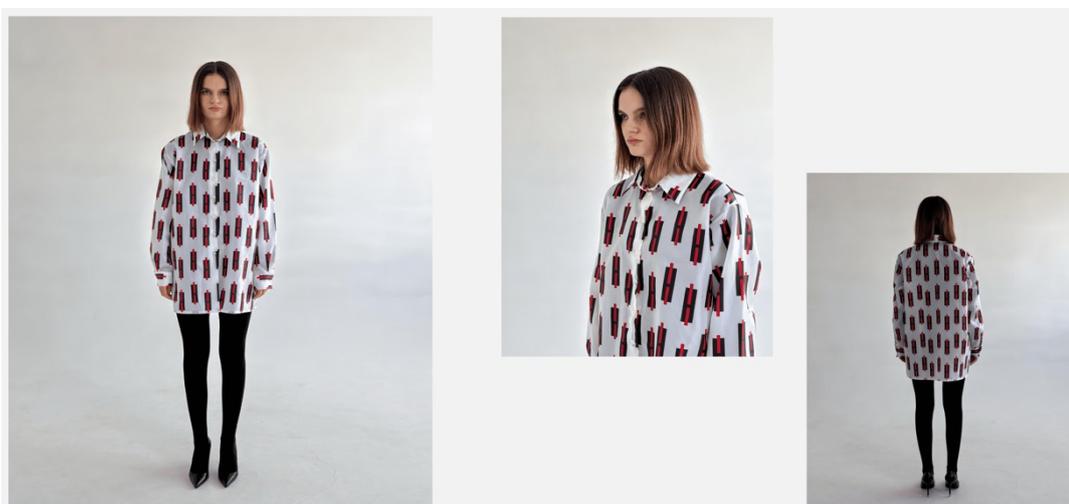

Рисунок 8. «Лук Н»

Рисунок 9. «Лук А»

Образ «М» символизирует динамику и внутреннее напряжение формы. Буква «М» – одна из самых пластичных и ритмичных в кириллическом алфавите: её графика строится на принципе пересечения диагоналей и симметричного равновесия. В проекте эта структура переосмыслена через конструкцию жакета, в котором диагональные линии становятся доминирующими формообразующими элементами [14].

На спинке изделия выполнены крупные вставки в виде перевернутой буквы «М», созданные методом аппликации из ткани контрастного бордового цвета. Они образуют чёткий геометрический ритм, визуально формирующий силуэт в виде стрелы, направленной вверх – как метафору восхождения, силы и самоопределения. Такое решение усиливает вертикаль фигуры и подчёркивает архитектурность композиции. Образ Replica обращается к теме переосмысления визуальных кодов авангарда и их перевода в повседневную одежду. В основе композиции – идея диалога между оригиналом и воспроизведением, между историческим источником и современной интерпретацией. Центральным элементом служит принт на футболке, представляющий собой стилизованный фрагмент типографического плаката 1920-х годов, выполненный в эстетике русского конструктивизма.

Принт включает абстрагированные формы букв, построенные на принципе осевой симметрии и контрастного ритма. Он воспринимается как визуальная цитата, но при этом становится самостоятельным художественным объектом. В композиции принта сохраняются элементы красного, чёрного и белого – ключевые цвета авангардной палитры, подчёркивающие связь коллекции с культурным наследием. Образ «!» является финальной точкой коллекции и символизирует кульминацию идеи – момент акцента, утверждения и эмоциональной силы. В конструкции пальто графема «!» переосмыслена как вертикальная доминанта, проходящая через весь силуэт, и формирующая ощущение направленности и внутреннего напряжения формы [13].

Центральная ось композиции выражена контрастом цветов: чёрная вертикаль на фоне бордовых панелей визуально воспроизводит структуру знака. Это решение задаёт строгую симметрию и усиливает ритм коллекции. Горизонтальные вставки, имитирующие «точку» восклицательного знака, замыкают композицию, подчёркивая архитектурную завершенность силуэта.

Образ «Н» основан на принципе повторяющегося ритма и отражает идею устойчивости, симметрии и равновесия. Графема «Н», имеющая чёткую вертикально-горизонтальную

структуру, интерпретирована через принт как модуль, формирующий визуальную ткань изделия. Повтор буквы создаёт орнамент, который воспринимается не как текст, а как пластический узор, выстроенный по законам конструктивной композиции [12].

Принт разработан в цифровом формате и перенесён методом термотрансферной печати на белую основу. Контраст чёрного и бордового оттенков на нейтральном фоне усиливает пространственный эффект и подчёркивает графическую природу коллекции. Ритмическое чередование элементов формирует оптическое движение по вертикали, благодаря чему статичный силуэт приобретает внутреннюю динамику. Образ «А» воплощает идею буквы как архитектурного каркаса костюма. Графема «А» выбрана за её чёткую геометрическую структуру, основанную на взаимодействии вертикали и диагоналей, которые формируют ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Эти принципы переведены в конструкцию изделия: линии края повторяют очертания буквы, создавая ритм и направление формы [6].

Силуэт построен по принципу контраста статичного и динамичного. Верх выполнен из плотного бордового материала, задающего жёсткую форму плечевого пояса. Чёрно-красная вертикальная вставка на передней части изделия интерпретирует центральный стержень буквы «А» и становится композиционной доминантой. Белая сорочка, видимая внизу и по рукавам, добавляет пластической лёгкости и создаёт ощущение слоистости конструкции.

Вывод

Проведённое исследование подтвердило возможность рассмотрения кириллицы как самостоятельного художественно-конструкторского ресурса современного дизайна костюма. В процессе теоретического анализа установлено, что графемы кириллического алфавита обладают внутренней структурной организованностью, выраженной в закономерностях вертикалей, диагоналей и пропорций, что позволяет использовать их в качестве основы проектного формообразования. Обращение к эстетическим принципам русского авангарда и конструктивизма 1920-х годов обеспечило методологическое обоснование предлагаемого подхода [17].

На эскизно-проектном этапе разработана система художественно-конструкторского преобразования графем, включающая приёмы геометризации, модулярности и ритмической организации формы. Практическая реализация проведена в виде авторской коллекции «Кириллица», объединяющей семь образов, выполненных в материале. Каждый из них демонстрирует трансформацию буквенного знака в конструкцию костюма, где линии края, членение поверхности и цветовые контрасты соотносятся с графической логикой шрифта [1].

Результаты исследования свидетельствуют о потенциале кириллического письма как инструмента проектного мышления в дизайне костюма. Предложенная методика способствует формированию нового визуального языка, соединяющего традицию и современность, а также расширяет представление о национальном культурном коде в контексте актуальных направлений fashion-дизайна.

Список литературы:

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
2. Бунькина Н. А. Русский авангард: от символизма к конструктивизму. СПб., 2015.
3. Волгина Е. Л. Искусства русского авангарда. М.: Искусство, 2007.
4. Гинзбург Д. С. Время авангарда. СПб.: Азбука, 2018.
5. Кузнецов В. И. Архитектура русского авангарда. М.: Стройиздат, 1989.
6. Лемпе А. Р. Поэтика русского авангарда. М.: РГГУ, 2004.
7. Маяковский В. В. Полное собрание сочинений. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1954.
8. Михайлов И. П. Русский авангард: концепция и контекст. СПб.: Наука, 2010.
9. Набоков В. В. Литература и авангард. М.: РГГУ, 1997.

10. Пименов К. С. Живопись русского авангарда. М.: Искусство, 1976.
11. Полонская Т. Г. Русский авангард в контексте времени. М.: Новое литературоведение, 2011.
12. Романов А. И. Театр русского авангарда. М.: Искусство, 1999.
13. Сеницын А. С. Поэзия русского авангарда. СПб.: Летний сад, 2005.
14. Щечкочихин А. А. Петербург и авангард. СПб., 2002.
15. Накалейников В. Л. Конструирование одежды. М.: Дашков и К, 2018.
16. Григорьева М. В. Основы художественного конструирования одежды. СПб.: Лань, 2019.
17. Дегтярёва И. А. Мода и стиль: история и современность. М.: Академический проект, 2020.

References:

1. Bakhtin, M. M. (1979). *Estetika slovesnogo tvorchestva*. Moscow. (in Russian).
2. Bun'kina, N. A. (2015). *Russkii avangard: ot simvolizma k konstruktivizmu*. St. Petersburg. (in Russian).
3. Volgina, E. L. (2007). *Iskusstva russkogo avangarda*. Moscow. (in Russian).
4. Ginzburg, D. S. (2018). *Vremya avangarda*. St. Petersburg. (in Russian).
5. Kuznetsov, V. I. (1989). *Arkhitektura russkogo avangarda*. Moscow. (in Russian).
6. Lempe, A. R. (2004). *Poetika russkogo avangarda*. Moscow. (in Russian).
7. Mayakovskii, V. V. (1954). *Polnoe sobranie sochinenii*. V. 1. Moscow. (in Russian).
8. Mikhailov, I. P. (2010). *Russkii avangard: kontsepsiya i kontekst*. St. Petersburg. (in Russian).
9. Nabokov, V. V. (1997). *Literatura i avangard*. Moscow. (in Russian).
10. Pimenov, K. S. (1976). *Zhivopis' russkogo avangarda*. Moscow. (in Russian).
11. Polonskaya, T. G. (2011). *Russkii avangard v kontekste vremeni*. Moscow. (in Russian).
12. Romanov, A. I. (1999). *Teatr russkogo avangarda*. Moscow. (in Russian).
13. Sinitsyn, A. S. (2005). *Poeziya russkogo avangarda*. St. Petersburg. (in Russian).
14. Shchekochikhin, A. A. (2002). *Peterburg i avangard*. St. Petersburg. (in Russian).
15. Nakaleinikov, V. L. (2018). *Konstruirovaniye odezhdyy*. Moscow. (in Russian).
16. Grigor'eva, M. V. (2019). *Osnovy khudozhestvennogo konstruirovaniya odezhdyy*. St. Petersburg. (in Russian).
17. Degtyareva, I. A. (2020). *Moda i stil': istoriya i sovremennost'*. Moscow. (in Russian).

Поступила в редакцию
15.01.2026 г.

Принята к публикации
24.01.2026 г.

Ссылка для цитирования:

Королев В. А., Коробцева Н. А. Кириллица как самостоятельный художественно-конструкторский ресурс современного дизайна костюма // Бюллетень науки и практики. 2026. Т. 12. №3. С. 177-187. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/124/21>

Cite as (APA):

Korolev, V., & Korobtseva, N. (2026). Cyrillic Alphabet as an Independent Artistic and Design Resource for Modern Costume Design. *Bulletin of Science and Practice*, 12(3), 177-187. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/124/21>