THE INFLUENCE OF FOLKLORE MOTIFS ON THE FORMATION OF MODERN FASHION DESIGN AND BRANDS

Shalupova K.S.

Federal State Educational Institution of Higher Education «South Ural State University (NIU) », Chelyabinsk, Russia.

Abstract: The article raises the issue of in-depth study of the problem of Russian folklore style, its motives in fashion design and modern brands, as well as the active promotion and preservation of folklore within the cultural heritage of the country. This research is based on the folklore style as such, revealing its multifaceted manifestations and stages of development in the history and culture of different peoples. The article includes a comprehensive analysis of various sources. The article makes a clear distinction between ethno- and folklore styles. It also provides a comparative analysis of folklore motifs from various cultures (Eastern, Greek, African, Scandinavian, and Slavic) by key elements: cut, materials, colors, ornamentation, and decorative elements. Special attention is paid to the historical development of folklore motifs in Russian costume, its differences by region and cultural centers. The article analyzes the activities of Russian brands Beautiful Criminals, KOTOM, Kvochka, Ulyana Sergeenko and Alena Akhmadullina, who successfully integrate the Russian code into their collections, contributing to the preservation and development of Russian culture and crafts, synthesizing into modern fashion. The problems of the development of the topic in the field of education are shown and the relevance of the research is raised.

Keywords: Russian folklore, folklore motifs, historical development of style, Russian folklore, costume and accessories, brands, fashion design, cultural code, Russian style in world fashion, Russian designers, foreign collections, Russian cultural footprint, education.

УДК 37.013

ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ И БРЕНДОВ

Шалупова К.С.

ФГОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», Челябинск, Россия.

Аннотация: В статье поднимается вопрос глубокого изучения проблемы русского фольклорного стиля, его мотивов в дизайне одежды и современных брендах, а также активное продвижение и сохранение фольклора в рамках культурного наследия страны. Данное исследование основывается на фольклорном стиле как таковом, раскрывая его многогранные проявления и этапы развития в истории и культуре разных народов. Статья включает в себя комплексный анализ различных источников. В статье проводится четкое различие между этно- и фольклорным стилями. Также приведен сравнительный анализ фольклорных мотивов различных культур (восточной, греческой, африканской, скандинавской, славянской) по ключевым элементам: крой, материалы, цветовая гамма, орнаментация и декоративные элементы. Особое внимание уделяется историческому развитию фольклорных мотивов в русском костюме, его различия по регионам и культурным центрам. Анализируется деятельность российских брендов Beautiful Criminals, «KOTOMÂ», «Квочка», Ulyana Sergeenko и Alena Akhmadullina, которые успешно интегрируют «русский код» в свои коллекции, способствуя сохранению и развитию отечественной культуры и ремесел, синтезируя в современную моду. Показана проблематика развития темы в сфере образования и поднимается актуальность исследования.

Ключевые слова: фольклорные мотивы, историческое развитие стиля, русский фольклор, костюм и аксессуары, бренды, дизайн одежды, культурный код, русский стиль в мировой моде, отечественные дизайнеры, зарубежные коллекции, русский культурный след, образование.

В начале третьего тысячелетия, в век виртуального пространства, биоинженерии и новейших технологий, очень важна и необходима связь прошлого, самобытного, того, что неразрывно связывает нас с окружающей средой, другим человеком и, наконец, с самим собой.

Сегодня Россия Федерация не только воспроизводит, но и говорит со всем миром на богатом языке своей культуры, которая многообразна своим фольклором, народностями и этносами, костюмом и изделиями народных промыслов. Этот язык уникален, самобытен и актуален особенно в эпоху искусственного интеллекта, роботизации, развития техники и компьютерных технологий. Об этом неоднократно говорит президент Российской Федерации В. В. Путин в своих выступлениях: «…При этом наша общая задача - избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий, в частности, размывания, девальвации ценности свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна» - например, прямая цитата с выступления на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в 2025 году [15]. Кроме того, президент страны продолжает говорить о стратегии сохранения и развития культурных ценностей на том же форуме и о важности развития технологий, которые способствуют ускоренному развитию идей, к открытию и прорывам, но являются лишь решением человека для реализации его замыслов и вдохновения [3].

В определённой мере сегодня фольклорный стиль наряду с другими видами промыслов является отражением культурных особенностей народов, запечатлённых в одежде. Например, Гжельская и Городецкая росписи, традиционные цветочные узоры, сарафаны, «крестьянские» рубахи и меха — это всего лишь небольшая часть фольклорного стиля. Сам фольклор всегда был связан с Россией и ее историей, с ее героями, образами и подвигами: начиная от песенных направлений, музыки, театра, сказов и былин до силуэтных форм в одежде разных народов, кроя, орнаментальных мотивов в дизайне костюма. Со временем фольклорный самобытный стиль в мире моды стали называть Russian Style (далее Русский стиль).

Влияние фольклорного стиля на мир высокой моды неоспорим. Такие выдающиеся мировые кутюрье, как Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Валентино Гаравани, Пьер Карден, Роберто Кавалли, Жан-Поль Готье, Джорджио Армани, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и Денис Симачев, неоднократно черпали вдохновение в народных традициях, в процессе создания своих знаковых мировых коллекций [2]. Эта стилистика и концепция в коллекциях не теряет своей актуальности и сегодня. Прослеживаются фольклорные мотивы в модных тенденциях каждого сезона, что говорит о нашем исследовании, как о своевременном и значимом вопросе сегодняшнего дня. Тем самым, с уверенностью можно сказать что исследование одежды в фольклорном стиле представляет значительный интерес сегодня в контексте современного развития дизайна. Отмечается повышенное внимание молодых дизайнеров к традициям и самобытному культурному наследию России, включая ее уникальные ремесла и промыслы, которые активно занимаются разработкой оригинальных и концептуальных коллекций в фольклорном стиле. Профессиональные конкурсы, такие как «Адмиралтейская Игла», «Русский силуэт» и «Волжская палитра», выступают в качестве катализаторов и стимулов для талантливых молодых модельеров, чья деятельность направлена на сохранение и творческое развитие традиций русского костюма [1].

Вопросы, поднимаемые в нашей статье и после проведенное исследование, где мы ставим своей задачей анализ генезиса фольклорного стиля в дизайне одежды и брендах, возвращение к истокам, сегодня звучат остро в современной культурной повестке и направлены на повышение заинтересованности молодежи к данной проблематике.

Обратимся к истории развития русского фольклора в одежде. Русский фольклор неразрывно связан исторически со становлением и эволюцией русского народа. Существует множество определений фольклорного стиля в разных направлениях культуры. Фольклорный стиль, выросший из этно-стиля, отличается использованием элементов национальных костюмов народов мира. В отличие от четного определения понятия этноса и этнического костюма, который стремится к точному воспроизведению костюма конкретной нации, фолк-стиль допускает более свободную интерпретацию, не требуя абсолютной аутентичности и копирования, а может отражаться лишь через какие-либо мотивы и элементы в одежде [4].

Корни фольклорного стиля уходят в фольклор восточных славян еще до образования российского государства. Принятие христианства (X век) также оказало существенное влияние на формирование русского фольклора. Появились новые формы фольклора во всех сферах культурного развития: от летописей и былин, сказаний, сказок и плача до нового кроя рубах, платьев и сарафанов [6]. В контексте образования и развития Российской империи (XVIII – начало XX вв.) дальнейшая эволюция русского фольклора привела к резкому расслоению национальной культуры. Разделились дворянская, преимущественно и крестьянская традиции, а с ней и трансформация в одежде, тканях, декоре. Этот период также стал временем завершения формирования региональных культурных особенностей, которые можно рассматривать как своеобразные культурные региональные зоны со своим культурным ядром. Можно выделить такие значимые региональные зоны России, как Северо-Запад, Русский Север, Поволжье, Урал, Сибирь, Дон и Терек, и Юг. Каждая из этих обширных территорий характеризовалась наличием более мелких, но самобытных культурных образований. Они различались по своим традициям в разговорном, декоративно-прикладном жанре, в форме и видах костюма, декору и другим культурным особенностям жизни, но обогащались синтезом культур друг с другом [5].

В XX веке знаменитые на весь мир «Дягилевские сезоны» в 1909 году в Европе стали новой отправной точкой для развития фольклорного стиля в направлении Моды. Балетные костюмы, созданные Бакстом и Бенуа, представляли собой стилизацию русского народного костюма и восточных мотивов, оказав влияние на европейских дизайнеров. В частности, постановка «Шахерезада» вдохновила дизайнера Поль Пуаре на создание коллекции в восточном стиле в 1910 году. В Советской России Надежда Ламанова стала ведущим дизайнером, работающим в этом направлении, и ее коллекция в русском стиле, отмеченная Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1925 году, получила широкое признание [7]. В 1976 году Ив Сен-Лоран продолжил эту традицию, представив коллекцию «Opera-Ballets russes» вдохновленную национальными костюмами. «Русские сезоны в Париже» дизайнера и модельера Вячеслава Зайцева, представленные в 1988 году, стали своеобразным эхом, ответившим на «русские» мотивы в коллекциях Ива Сен-Лорана. Эта коллекция «Русские сезоны в Париже» и сегодня является живым доказательством того, что народное творчество, искусно переосмысленное, способно вдохнуть жизнь в новые модели одежды в народном стиле с фольклорными мотивами в коллекциях. Затем, вдохновившись творчеством Марка Шагала, чья жизнь была посвящена одной женщине, Белле Розенфельд, Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло Пиччоли, работавшие тогда в Valentino, создали коллекцию, открывшуюся образами костюмов в духе славянского фольклора. Дизайнеры представили контрастные вышивки на льне, сарафаны с символичными узорами и богато декорированные жилеты из овчины. Они искусно адаптировали народный стиль для современной моды, придав ему элегантность и нежность [8].

Рассмотрим важные аспекты и особенности фольклорного стиля в процессе разработки коллекции. Фольклорный стиль в одежде отличается обилием декоративных элементов: это и изысканное кружево с вышивкой, и замысловатые плетения, и техника пэчворка, и яркие аппликации, а также россыпи бисера и бусин всевозможных размеров. Для создания таких моделей выбирают исключительно натуральные ткани – лен, хлопок и шелк. Характерные для этно-моделей – узоры, как правило, геометрические или цветочные, гармонично вписываются в фактуру материала. Одежда в этом стиле всегда самобытна, насыщена цветом и производит впечатление живописности.

В народных костюмах с фольклорными мотивами можно увидеть два главных силуэта в одежде: один – расширяющийся к подолу, другой – прямой и лаконичный. Но истинная душа фольклорного стиля раскрывается в том, какие черты той или иной страны, народа в него вплетены. Крой, ткань, цвет, узор и украшения – всё это выбирается, опираясь на вековые традиции, культуру и образ жизни. Так, в одних краях предпочитают шелка, в других – хлопок. Восточный фольклор включает в себя сочетание шелковых и жаккардовых тканей, а греческий – лёгкость шифона. Африканский стиль тяготеет к коже, натуральному меху и льну, в то время как скандинавская этническая одежда использует шерсть и мех, дополняя их хлопком и льном. Славянские же народные одежды преимущественно шьются из хлопчатобумажных и льняных тканей с дополнением шерсти и шелка.

Сегодня актуальное применение орнаментов, узоров, народных мотивов, сюжетов фольклора мы можем заметить во всех видах искусства: от живописи до современного дизайна и декоративно-прикладного творчества. Современные направления и техники в работах разных дизайнеров и умельцев отражают этнокультурный код, фольклор и возвращение к истокам и истории своего народа и страны. Так, например, современный российский бренд одежды и аксессуаров *«KOTOMÂ»* показывает, как способ вернуть в повседневную жизнь то, что раньше было нормой — традиционные головные уборы. Бренд создает головные уборы в традиционном стиле не как часть костюма на праздник, а как элемент стильного образа на каждый день [9]. Так появился бренд «высокого русского стиля» с аксессуарами, которые встраиваются в повседневную современность органично и уместно.

Или бренд *Beautiful Criminals,* который известен своими смелыми решениями в принте одежды и переосмыслению через некую иронию и провокацию культурных кодов, благодаря чему является одним из первопроходцев возвращения в тренды русского фольклора. «Клюква в сахаре», «Славянский гранж», «Российская Balenciaga» - это та самая «ирония» в коллекциях бренда *Beautiful Criminals* является ключевым элементом в миссии бренда.

Другой бренд, с необычным названием *«Квочка»*, транслирует миру современную одежду и форму, которая удобна вместе с народной эстетикой и может стать частью повседневного стиля. «Мы долго впитывали чужие культуры. И, наконец, появилась смелость обратиться к своей», — говорят дизайнеры бренда, показывая и транслируя это идею через миссию и айдентику бреда.

Beautiful Criminals, «KOTOMÂ», «Квочка» и огромное количество разных брендов и дизайнеров представляют свои коллекции на ежегодных подиумах, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Происходит обмен культурного диалога между народами. Это ярко отражает фестиваль «ЭТНОМОДА — СМЫСЛЫ», в Санкт-Петербрге, где в 2025 году заявили основной темой фестиваля– «Кросс-культурный диалог» - где говорится о том, что «…сегодня важна не просто коммуникация разных национальных культур, а искреннее и глубокое принятие культурных особенностей друг друга, нахождение пересечений и общих точек художественного мировосприятия» [10].

Еще одним ярким примером фолк-стиля в коллекциях одежды на ежегодных фестивалях и подиумах служит бренд *Ulyana Sergeenko*. В процессе создания своих коллекций дизайнеры модного дома активно сотрудничают с многочисленными мастерскими и ателье народных ремёсел по всей России. Цель этого сотрудничества – сохранение и приумножение уникальных навыков и традиций русского народа. За годы своего существования модный дом *Ulyana Sergeenko* успешно интегрировал в свои коллекции такие элементы, как Елецкое и Вологодское кружево, Ростовская финифть и скань, а также разнообразные техники ручной вышивки. Так, например, в коллекции *Ulyana Sergeenko Haute Couture* весна-лето 2022 можно увидеть отголоски ручной работы и старинных русских ремесел. Примечательно, что для создания одного платья мастерицы посвятили целый месяц работе, используя тонкости Елецкого кружева [11].

В этом году модный дом *Ulyana Sergeenko* впервые представил в своей коллекции новаторскую технику — холуйскую строчку. Чтобы освоить все тонкости этого ремесла, команда дизайнеров совершила поездку в село Холуй. Холуйская строчка представляет собой уникальный метод: нити последовательно продеваются сквозь льняную ткань, после чего поверх них выполняется вышивка. Элементы, выполненные в этой технике, украсили несколько изделий из кутюрной линии в коллекции, включая черную блузу-боди с пышными рукавами и белоснежную юбку[12].

Нельзя не затронуть еще один модный дом в нашем исследовании, отражающий в своем ДНК мотивы русского фольклорного стиля бренд российского дизайнера Алены Ахмадуллиной. Бренд модного дома *Alena Akhmadullina* пропитан духом русских сказок в каждом элементе одежды. В основе творчества модного дома лежит переработка традиционных русских мотивов – от характерного кроя и изысканной вышивки до народных орнаментов – с целью создания современной и востребованной модной одежды, и популяризации фольклорной народной культуры в современном обществе [13]. Так, например, вдохновленная русской деревней, новая коллекция от *Alena Akhmadullina* сезона осень-зима 2022 года демонстрирует огромное количество ручной работы. Среди ключевых элементов – платья, юбки и блузки, связанные крючком, а также разнообразные декоративные вставки.

В этом модном сезоне бренд модного дома *Alena Akhmadullina* представил свою новую коллекцию под названием «Мета-сказка». В этой коллекции главный дизайнер бренда Алена Ахмадуллина исследует, как традиционный фольклор и искусство, пропитанные сказочными мотивами, преобразуются под влиянием авангарда и передовых технологий, обретая при этом значение ярких метафор и соединение традиционных мотивов и технологий.

Если рассматривать проблему вопроса изучения фольклорных мотивов в дизайне одежды с точки зрения сферы образования, то современные вузы, колледжи и школы по дизайну, культуре, декоративно-прикладному искусству в рамках своих образовательных программ по дизайну одежды реализуют направление фольклорного стиля в дисциплинах направления Дизайна. Так, например, дисциплина «Народный костюм» реализует в совей программе фольклорные мотивы, где обучение проходит в два этапа[14]:

1. Изучение основ народного костюма: студенты детально разбирают исторические корни и визуальные особенности народной одежды, анализируя ее форму, конструктивные решения, свойства материалов, принципы построения композиции, декоративные элементы и цветовую палитру.
2. Трансформация народных традиций в современный дизайн: На втором этапе студенты учатся создавать актуальные коллекции одежды, используя в качестве источника вдохновения и основу для разработки элементы народного костюма.

Тем не менее, подводя итоги к исследованию поднятой проблемы в фольклорных мотивов в дизайне одежды и современных брендах возвращения к истокам, культурному коду, истории и корням, можно с уверенностью сказать о том, что вопрос остается раскрытым не в полной мере и актуальным сегодня, несмотря на большое количество брендов, дизайнеров и богатый опыт предков. С каждым днем интерес общества к поднимаемому вопросу только растет. Это видно через увеличение множества культурных мероприятий, конкурсов, показов, фестивалей связанных с проблемой культурных истоков и популяризацией через разные формы и все сферы дизайна, стилистики мультипликации разных фольклорных мотивов, русских народных сказок, образов и героинь сказов через одежду, детали интерьера, городскую среду и многое другое. История наших предков живет в сказах, былинах, фольклоре, песнях, музыке. Герои возрождаются, следы через столетия видны в жизни каждого жителя страны, в его характере, интеллекте и образовании.

Список литературы

1. Азадовский М.К. История русской фольклористики. — Москва: Ин-т рус. цивилизации, 2014. — 1045 с.
2. Ведомости. Алена Ахмадуллина [Электронный ресурс] режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2015/12/14/620476-ya-poka-na-vseh-grablyah-ne-postoyala-urokine-viuchila> (Дата обращения 19.11.2025)
3. История возникновения фольклорного стиля. studbooks.net/ [Электронный ресурс] режим доступа <https://studbooks.net/522386/kulturologiya/hudozhestvenno_kompozitsionnaya_harakteristika_istochnika_tvorch> (Дата обращения 17.11.2025)
4. Обзор коллекции Valentino Couture весна-лето 2015. VOGUE.UA [Электронный ресурс] режим доступа: <https://vogue.ua/article/fashion/brend/obzor-kollekcii-valentino-couture-vesna-leto20155158.html> (Дата обращения 10.11.2025)
5. Особенности национального русского костюма. [Электронный ресурс] режим доступа: <https://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/> (Дата обращения 18.11.2025)
6. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. WWW.PRLIB.RU [Электронный ресурс] режим доступа: <https://www.prlib.ru/history/618943> (Дата обращения 20.11.2025)
7. Сафронова И. Н. Фольклорный стиль в современном костюме [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сафронова И. Н., Глущенко И. М. — Санкт-Петербург: СПГУТД, 2008. — 54 c.— Режим доступа: <http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=512> , по паролю (Дата обращения 15.11.2025)
8. Собрание материалов по фольклору и этнографии (технологии формирования): методическое пособие / Сост., науч. ред., авт. проекта А. В. Кулёв; авт. коллектив А. В. Кулёв, С. Р. Кулёва, И. С. Теленков, 2-е изд., доп. — Москва: Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, 2020. — 80 с.
9. Фольклорный стиль — WomanWiki [Электронный ресурс] режим доступа: <https://xn----> (Дата обращения 17.11.2025)
10. Этно-ретро: фольклорный стиль в одежде. VIKTORIANNA.RU [Электронный ресурс] режим доступа: <https://viktorianna.ru/teoriya-modi-i-stilja/etno-retro-v-odezde> (Дата обращения 10.11.2025)
11. V Всероссийский конгресс фольклористов: Современная научная мысль о традиционной народной культуре: Сб. науч. статей / Ред.-сост. Е.А. Дорохова, Д.В. Морозов. — Москва: Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, 2022. — 410 с.
12. Шалупова К.С., Радченко Э.К. «Из опыта процесса формирования этнокультурных ценностей в современном образовательном пространстве» /МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ: материалы Международной научно-практической конференции (6–8 апреля 2022 г., г. Челябинск сборник статей. – Челябинск: Издательство Челябинск: изд-во «ЗАО Библиотека А. Миллера», 2022. – 525 с.
13. Fashionunited.ru [Электронный ресурс] режим доступа: <https://fashionunited.ru/novostee/moda/alena-akhmadullina-rasskazala-o-tom-kak-sozdavala-3dkapsulu/2020060329033> (Дата обращения 15.11.2025)
14. School-science.ru [Электронный ресурс] режим доступа: <https://school-science.ru/2/16/31219> (Дата обращения 10.11.2025)
15. XI Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур [Электронный ресурс] режим доступа: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_culture/announces/47567/> (Дата обращения 20.11.2025)