

RU

Искусственный интеллект как инструмент репрезентации народного костюма Дагестана в художественном проектировании

Алибекова М. И.

Аннотация. В статье народный (национальный) костюм рассматривается в качестве источника вдохновения как живой, развивающийся организм, который успешно решает задачу сохранения культурного кода. Целью исследования является изучение народного костюма для дальнейшего художественного проектирования эскизной коллекции с использованием нейросетей. Объектом настоящего исследования выступает традиционный костюм народа Южного Дагестана. Артефакт материального наследия репрезентирует устойчивую систему этнических традиций и служит ценным историческим источником, отражающим социально-культурные процессы, характерные для данного региона. Использование дизайнерами в художественном проектировании женской одежды этнических мотивов руководствуется тщательным изучением, знаниями об особенностях национального костюма. Обращение к народной культуре способствует созданию нового конкурентоспособного модного продукта для потребителей индустрии легкой промышленности и сохранению традиций. Научная новизна определена комплексным исследованием народного костюма Дагестана как целостной семиотической системы, интерпретированной в качестве инструмента для актуализации культурного наследия. В работе предложен новый методологический подход, интегрирующий этнографический анализ с возможностями технологий искусственного интеллекта.

EN

Artificial intelligence as a tool for representing Dagestani folk costume in artistic design

M. I. Alibekova

Abstract. The article examines folk (national) costume as a source of creative inspiration – a living, evolving organism that effectively addresses the task of preserving cultural code. The aim of the study is to explore folk dress with a view toward the subsequent artistic design of a conceptual sketch collection using neural networks. The object of this research is the traditional attire of the peoples of Southern Dagestan. As an artifact of material heritage, it embodies a well-established system of ethnic traditions and serves as a valuable historical source reflecting the sociocultural processes characteristic of the region. Designers who incorporate ethnic motifs into the artistic design of women's apparel rely on rigorous examination and in-depth knowledge of traditional costume features. Engaging with folk culture promotes the development of competitive new fashion products for consumers in the light-industry sector while ensuring the preservation of cultural traditions. The scientific novelty lies in the comprehensive study of Dagestani folk dress as an integrated semiotic system interpreted as an instrument for updating cultural heritage. The paper proposes a novel methodological approach that integrates ethnographic analysis with the capabilities of artificial intelligence technologies.

Введение

Одежда является защитой от внешней среды и служит важным средством самовыражения. Она отражает наше мировоззрение, культурные ценности и индивидуальные предпочтения. Одежда может быть символом принадлежности к определённой социальной группе, профессиональной сфере или субкультуре. Особую актуальность в мире, где глобализация и культурное разнообразие становятся всё более значимыми, приобретает обращение к истокам и традициям своего народа. Актуальностью темы является возможность использования результатов исследования в творчестве дизайнеров, проектировщиков при создании коллекций одежды в духе любви и уважения к народам и национальным традициям. Разработанная эскизная коллекция является мостом между предыдущими поколениями и современными потребителями, которые будут помнить, сохранять и нести ценность народных традиций, интегрированных в коллекции этнических костюмов. Одним из способов сохранения культурного наследия и его передачи будущим поколениям является использование

элементов традиционного народного костюма в современной моде (Герасимова, Алибекова, Белгородский, 2024). Влияние моды на общество только усиливается. Мода становится более доступной, отражая разнообразие культур, стилей и ценностей. В наши дни мода связана с осознанием человеком своей индивидуальности и поиском неординарных решений в костюме. Следовательно, коллекция одежды в этническом стиле на основе народного (национального) дагестанского костюма актуальна для сохранения культурного наследия, самовыражения и интеграции традиций в современную моду.

Дагестан обладает богатым этническим разнообразием, и его народные костюмы отражают историю и традиции, что способствует сохранению и популяризации уникального наследия. Использование элементов дагестанского костюма в современной одежде вдохновляет дизайнеров и привлекает внимание к народной культуре. Назначение коллекции определяется её образовательной функцией, возможностью культурного обмена и коммерческой рентабельностью. Создание коллекции одежды в стиле народного костюма не только актуально, но и важно для сохранения ручного труда, который повлиял на развитие промыслов и ремёсел.

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:

- исследование, предполагающее анализ и систематизацию табасаранского национального (народного) костюма, входящего в систему материальной культуры народов Дагестана;
- изучение, обобщение опыта современных дизайнеров, работающих в этническом стиле;
- разработка эскизной коллекции с интеграцией в процесс художественного проектирования нейронных сетей.

Основными методами исследования являются систематизация и обобщение собранного материала, аналитический обзор литературы, изображений, проектов, что позволило сформулировать проблемы дизайн-проектирования новых видов женской одежды в этническом стиле. Средством достижения поставленных в работе целей служит выявление дизайн-аспектов взаимодействия традиционной и универсальной культур на примере одежды, где традиционный костюм выступает в качестве творческого источника, а современная мода – в качестве творческой среды, содержащей проектные аналоги. Проектно-экспериментальный метод обеспечил внедрение искусственных нейронных сетей в процесс художественного проектирования.

Теоретической базой исследования являются сведения о народах Дагестана начиная с XIX в. Увеличивается число историко-этнографических изысканий, в которых в той или иной мере затрагиваются и вопросы материальной культуры, в частности одежды. Первыми специальными работами, посвящёнными дагестанской одежде, были статьи «Женская народная одежда аварцев» З. А. Никольской и Е. М. Шиллинга (1953). Атлас «Одежда народов Дагестана» (Булатова, Гаджиева, Сергеева, 2001) представляет фундаментальное историко-этнографическое исследование одежды народов многонационального Дагестана с применением методов этнического картографирования. Изучение и систематизация музейных подлинников проводились по принципу выявления наиболее типичного, характерного с учётом накопленного опыта работы с первоисточником, необходимых знаний, а также имеющихся литературных и иллюстративных материалов по дагестанскому народному костюму (Алибекова, 2006). Практическая значимость – в возможности расширения ассортимента ряда швейных изделий и внедрении разработанных моделей женской одежды в мелкосерийное производство с привлечением мастеров-ремесленников. Помимо этого, разработанные костюмные комплексы способны привлечь внимание к культурному наследию, тем самым давая пользователю возможность прикоснуться к истокам, своим корням.

Обсуждение и результаты

История разработки коллекции в фольклорном стиле посвящена одной из южных народностей республики Дагестан – табасаранской – и её самобытному национальному костюму. Республика Дагестан – это край, поражающий этнографически богатой историей (Булатов, Гашимов, Сефербеков, 2004). В сфере моды нельзя не отметить то, насколько роскошен и разнопланов народный костюм Дагестана. Для каждой из многочисленных народностей существуют свои особенности традиционного костюма, менявшегося на протяжении многих веков. Табасаранский национальный костюм привлекает внимание своей изысканностью, яркостью и идентичностью на фоне костюмов других народностей (Сефербеков, Гашимов, 2003), следовательно, на основе его исследования можно создать коллекцию, наполненную красотой и уникальностью, способствующей сохранению и распространению традиций малочисленных коренных народов.

Тип дагестанской горской одежды, сложившийся в Средние века, сохранился до постсоветского времени. В женском костюме наиболее популярными были два вида платьев – распашное и туникообразное. Костюм жительниц равнинной части включал в себя платок из шёлка, длинное платье с рукавами, штаны и сафьяновые чуваки (Рисунок 1) (Серова, 2017).

Рисунок 1. Национальный женский костюм (Национальный костюм Дагестана, <https://vplate.ru/kostyumu-nacionalnye/dagestana/>)

В высокогорье женская одежда имела свои особенности и отличалась тем, что костюм состоял из широкого платья-рубашки средней длины и штанов, которые по низу богато декорировались. Завершающими образ были головные уборы и обувь (сапожки, чупаки). Головной убор состоял из элементов, где под платок сначала надевали полностью скрывающий волосы «чухту» (женский головной убор), далее голову покрывал другой платок большего размера, сложенный по диагонали треугольником, он не завязывался, концы свисали по спинке (Булатова, Гаджиева, Сергеева, 2001). Женщины носили большое количество серебряных украшений – головных (налобные, височные, серьги), шейных, нагрудных, поясных, браслеты, кольца. С конца XIX века костюм полностью европеизировался, сохраняя некоторую традиционность у представителей старшего поколения (Студенечкая, 1989).

Анализ, исследование и систематизация табасаранского национального (народного) костюма

Рубаха со спущенным плечом и прямыми рукавами. Традиционное платье-рубашка имело вставные, расширенные книзу клинья по бокам, большие ластовицы (чаще квадратные) под рукавом. Бытовали также рубахи прямого покроя. Иногда рукава нарядных рубах расширялись к кисти, что придавало им колоколообразный вид. Кроилась рубаха с прямым вертикальным нагрудным разрезом (иногда до пояса, иногда ниже), с воротником-стойкой или без него. Рубаху носили навыпуск, без пояса. Застегивалась рубаха у ворота на одну-две пуговицы. Нередко пуговицей служила серебряная монета, к которой приделывалось ушко. Женщины, принадлежавшие к знати, заказывали у ювелиров пуговицы из серебра с чернью или эмалью. Рубахи имели глубокий, в форме треугольника вырез, который украшался нашивками из разноцветных тканей. Хотя горянки в быту носили платье-рубашку из тканей тёмных расцветок, но отделяли они его ярким лоскутом. Так, большие ластовицы изготавливались преимущественно из материала ярко-красного, ярко-зелёного, жёлтого цветов. Подол, рукава, грудной вырез окантовывались полосами цветной яркой ткани. Нередко на рукава, по обе стороны грудного разреза, по подолу нашивали кусочки тканей в виде треугольников, квадратов, трапеций (Алибекова, 2006). Декорировали платье-рубашку и узорной декоративной строчкой, а в ряде случаев покрывали цветной вышивкой (Алибекова, Пармон, 2003). Табасаранский костюм отличается не только многоцветием, но и многослойностью, когда разные по цвету и длине рубахи надевались одна на другую: нательная чаще была белой, а две другие – например, красной и зелёной.

Платье-рубашка имела широкие, прямые, длинные рукава, пришитые к прямым проймам редкими складками или в сборку. Рукав мог иметь узкую верхнюю и широкую нижнюю части, пришитые друг к другу чуть выше локтя. Рукава нарядных платьев полностью закрывали кисть руки (Алибекова, Пармон, 2005). К примеру, кумычки, проживающие на юге Дагестана, на рукава рубахи «бузма-гёйлек» на свадьбу надевали специальные нарукавники «енгсе», имитирующие нижнюю одежду. Енгсе шили узкими, по руке, чуть расширенными к плечу, где выше локтя они укреплялись посредством шнуров или пришивались к рукавам платья. Низ нарукавников отделялся вышивкой, цветными нитями, шнуром или галуном.

В качестве материалов для пошива праздничных костюмов, как правило, использовали ситец, сатин, шерсть, парчу, плотный шёлк с тканым узором, шёлк, вытканый золотыми нитями, шёлк с тканым узором, но низкого качества, тафту. Для праздничных рубах популярным материалом была тафта различных цветов, для платьев – плюш или плотный шёлк с узором.

Распашное платье «валжаг». Важным элементом верхней одежды женщин Дагестана было распашное платье с юбкой в сборку, складку или клёш. Шили его с прямым сверху донизу вертикальным разрезом по переду; отрезным по линии талии; с лифом, плотно облегающим фигуру; с глубоким вырезом – овальным либо треугольным; без воротника; с несколько смещёнными (как у черкески и мужского бешмета) назад боковыми швами на лифе; с узкой спинкой; с широкой либо прямой (из 4-5, иногда и 10-12 полотнищ), либо расклешённой (из 8-9 клиньев) длиной до икр или до пола, юбкой. У пожилых женщин юбка иногда имела разрезы по бокам и пришивалась к лифу мелкой сборкой или складками. Платье имело вшивные узкие рукава, чаще сшитые лишь до локтя, а ниже (до кисти руки) – откидные в виде лопастей (Рисунок 2, а) (Алибекова, 2007). Платье могло иметь прямые узкие рукава. Борта, полы платья украшали узорной строчкой. Платья носили поверх нательной одежды – рубахи; оно застёгивалось встык, справа налево, на 3-6 застёжек ювелирной работы. Спереди, а также из-под платья обычно была видна часть нижней одежды. Платья отделявали позументом, шнуром и кружевами.

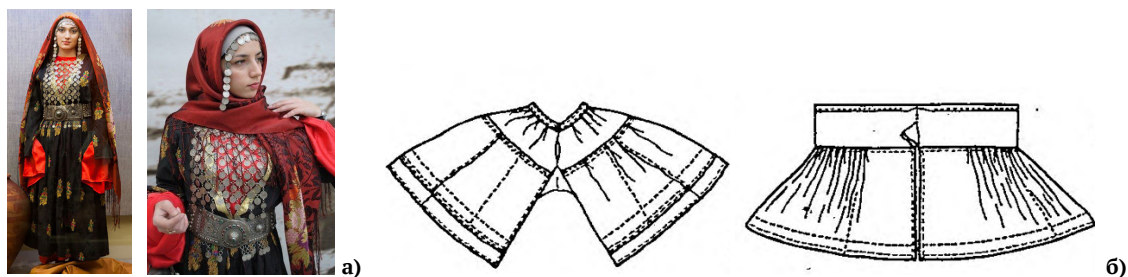

Рисунок 2. а) Распашное платье «валжаг» с декоративной золотой тесьмой. б) Национальные штаны-юбка (Гаджиева, 1981)

Платье «болуша» – тип нераспашной одежды, закрытой от талии до подола, с отрезным приталенным лифом, облегающим фигуру, с прямым грудным разрезом, с широкой длинной юбкой и неширокими рукавами. Лиф шили с несколько суженной спинкой, с перемещёнными назад боковыми рельефными швами, на подкладке,

с открытым грудным вырезом. Конструктивные линии нарядных платьев украшались золотым или серебряным галуном. Шили платье из хлопчатобумажных, шерстяных, шёлковых тканей разных типов, гладких и с узором, бархата и парчи. Очевидно, во второй половине XIX в. начинает вводиться мода на двойные рукава: нижний – узкий, верхний – длинный и широкий, иногда свисающий почти до подола платья (Булатова, Гаджиева, Сергеева, 2001).

Платье на кокетке шили по фигуре, отрезным в талии. Нагрудная часть лифа была на кокетке, спинка – на подкладке, прямого покроя. Спереди под кокетку полотнища закладывались встречные складки, по бокам – односторонние. Шили его с широкой прямой юбкой из 3-4 полотнищ, длиной ниже колен. По линии талии на платье пришивали узкую планочку в виде пояса. Застегивалось оно на пуговицы и прорезные петли (Алибекова, 2006).

Штаны-юбка из дорогих тканей (Караханов, 2015) встречались у некоторых народов южного Дагестана (Рисунок 2). Верхняя набедренная часть повторяла покроя узких штанов, кроилась отдельно и обычно из недорогих тканей (чаще бязи, нанки), затем к набедренной части с помощью лёгких складок или сборок пришивалась нижняя часть. Штаны имели клин из той же ткани, из которой шилась набедренная часть, кроились из прямых широких полотнищ. Длина штанов доходила до щиколотки или до пяток и превышала длину платья на 3-5 см. Низ праздничных штанов женщины богато украшали. Самые широкие штаны были принадлежностью костюма молодых женщин и невест. Штаны такого покроя стали исчезать в начале XX в.

Женские штаны с широким шагом были широкими вверху, сужались книзу и имели ромбовидный или трапециевидный клин между штанинами. Большинство женщин носили штаны навыпуск. Длинной штаны были до щиколоток, заужались (до 20 см) настолько, чтобы только могла пройти нога. *Женские штаны с узким шагом* отличались наличием клиньев (Серова, 2017).

Чухта и платок. Чухта с чепцом и мешочком бытовала, в основном, в южном Дагестане. Характерной особенностью чухты было наличие пришитой к убору у висков подбородочной ленты или отдельно надеваемой повязки в виде кольца, которая шилась из чёрной ткани. Назначением той и другой было придерживать убор на голове (Гаджиева, 1981). Основным видом традиционного головного убора женщин являлся платок квадратной формы. Дагестанские мастерицы перенимали технологии тканых платков других стран, таким образом появились крепдешинные платки, «гульменды», павловопосадские шали (1 февраля отмечается...).

Результатом исследования стала многоуровневая классификация элементов табасаранского национального костюма (по конструктивным особенностям, материалам, декоративным приёмам, колористическому решению и др.) (Мехтиева, Алибекова, 2024), что способствовало упорядочиванию и систематизации значительного объёма данных в контексте изучения традиционных комплексов для последующего использования результатов в создании авторской эскизной коллекции.

Анализ современных дизайнерских коллекций в этническом стиле

Национальный костюм в глазах современных дизайнеров – это не застывшая форма, а живой и богатый художественный источник, который они творчески переосмысливают в актуальных коллекциях.

“Arshaevy” – премиальный бренд скромной моды создан в 2017 году сестрами Айшей и Мадinou Аршаевыми в Махачкале. Слоган марки: «Мода – это свобода». В ассортименте – платья, костюмы, головные уборы, пальто, худи, джинсовая одежда, брюки, юбки, пиджаки, обувь и аксессуары. “Arshaevy” завоевал популярность не только в России, но и за рубежом. Компания продолжает динамично развиваться и сейчас уверенно выходит на рынок арабских стран. В ноябре 2022 года бренд презентовал лимитированную коллекцию «Возрождение» (Рисунок 3, а) в музее заповеднике «Царицыно», в рамках выставки «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана», посвящённой традиционному и современному искусству Дагестана (Кавказская этника и вайб Дубая...). При её создании дизайнеры вдохновлялись национальной эстетикой стиля горянок, образом женщины гор с присущей ей самобытностью и благородной утончённостью в контексте экспрессии современного ритма жизни.

Рисунок 3. а) Коллекция “Arshaevy” (2023) (Кавказская этника и вайб Дубая...);
б) платки бренда “Variso” (Дагестанская мода в Царицыно)

Цель другого бренда – “Variso” (наследие) – сохранить объекты культурного наследия и обогатить ими давно знакомые аксессуары. Бренд основан опытным дизайнером Мадinou Варисовой. Платки и другие аксессуары

“Variso” декорированы изображениями кувшинов, народных украшений и других предметов старины (Рисунок 3, б). Мы видим обработанные изображения реальных предметов, повествующих о богатой истории Дагестана. Стильные аксессуары украшают изображения кинжалов, кувшинов, серёг, поясов и других предметов, которые использовали люди, в глубоком прошлом жившие на территории Дагестана; таким образом, история обрела воплощение в современных изделиях. Благодаря высокому качеству и изяществу аксессуаров они быстро стали популярными не только в регионе их производства, но и за его пределами (Дагестанская мода в Царицыно).

Зайнаб Сайдулаева – российский дизайнер, известный своими уникальными коллекциями одежды и аксессуаров. Она сочетает традиционные элементы с современными тенденциями, создавая стильные и оригинальные вещи. Дизайнер уделяет внимание качеству материалов и мастерству исполнения, что делает её продукцию востребованной среди модников. Коллекции могут включать как повседневную, так и вечернюю одежду, а также аксессуары, которые подчёркивают индивидуальность и стиль. На Рисунке 4 (а) представлен образ, дополненный балаклавой из бисера, которую можно носить и как самостоятельное изделие, и поверх балаклавы из ткани. На Рисунке 4 (б) – костюм из жакета, юбки-макси и ватник, выполненный в технике «пэчворк». Часть использованных для его пошива лоскутков – остатки от производства изделий из прошлых коллекций. В своих работах Зайнаб старается следовать принципам безотходного производства. Павловопосадский платок и оранжевый плюш для ватника дизайнер приобрела в Манасе и совместила их с итальянским грубым льном и шёлковым жаккардом. Изделие двустороннее – на обратной стороне вышита аппликация из винтажного кружева ручной работы. Зайнаб активно использует социальные сети для продвижения своего бренда, делясь с подписчиками процессом создания и новыми идеями. Её коллекции часто демонстрируют на модных показах и выставках, что способствует росту популярности бренда как на российском, так и на международном уровне (Дагестанский бренд Measure).

«Хайдак» – так на даргинском языке называют Кайтагский район. В этом районе в селе Маджалис родился и вырос основатель бренда *Khaydak* Шамиль Магомедов. На запуск собственной марки его вдохновила кайтагская вышивка – национальная гордость Дагестана и старинное ремесло. Работы с этой вышивкой хранятся в Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Музее Востока и в частных коллекциях по всему миру, но сама техника вышивания практически утрачена. Дизайнер интересуется древними петроглифами в горах Дагестана (республика считается рекордсменом Кавказа по первобытной наскальной живописи): в коллекции “*Khaydak*” есть вязаные свитеры и шорты с вышитым лабиринтом на основе петроглифов (Рисунок 4, в) (Русский стиль. Традиции, культура...).

Рисунок 4. а) Образ с балаклавой из бисера бренда «Зайнаб Сайдулаева» (Дагестанский бренд Measure...); б) Ватник, выполненный в стиле «пэчворк» (Дагестанский бренд Measure...); в) Трикотажные модели одежды “*Khaydak*” (Русский стиль. Традиции, культура...); г) Показ “*Modest Fashion Day*” в Казани (Исследование Istituto Marangoni Dubai...)

“*Modest Fashion*” – это единство стиля и скромности, свежего дизайна и традиционализма, ода естественности, внутренней силе и умению блюсти и достойно подавать женскую красоту (Исследование Istituto Marangoni Dubai...). Это скромная мода, которая в последние десятилетия получила мощный виток в развитии и вышла за рамки только лишь религиозной или политической основы, став в том числе ответом на диктат fashion-индустрии и соцсетей, объективацию и кризис духовно-нравственных ценностей (Серова, 2017). Так же, как и любой другой, выбор повседневной одежды зависит от культурного восприятия и эмоционального развития человека. Следовательно, ношение «скромной» одежды всё чаще обуславливается стилем жизни, тягой к осмысленности и философии минимализма, отказом от гонки за сиюминутными тенденциями, а также банально нелюбовью к чрезмерно открытым, просвечивающим, обтягивающим вещам. “*Modest Fashion Day*” в Казани состоялся 19-20 мая в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022» (Рисунок 4, г).

Анализ модных тенденций показал влияние культурных традиций, которое проявляется в использовании платков и палантинов с этническими узорами и техниками, что добавляет уникальности и индивидуальности в образы. Платки и палантин представлены в разнообразных цветах и принтах, от классических клеток и полосок до ярких абстрактных узоров – это позволяет легко добавить яркий акцент в любой образ. Тренд, заданный Энтони Ваккарелло ещё в коллекции Saint Laurent, продемонстрировал высокую степень устойчивости, и вновь актуализируется практика использования капюшонов как средства минимизации визуального контакта. Причём не только теми, что ниспадают с головы мягкими шифоновыми складками, но и брутальными шипованными. Вернулся силуэт – брюки-«бананы» или “*barrel-leg*”. Штаны-«бананы» – это модный выбор, практичное решение для создания стильных и комфортных образов. Этот стиль, характеризующийся свободным кроем и заниженной талией, возвращается в моду благодаря своей универсальности и комфорту, что делает штаны идеальными

для повседневной носки. Тренд на овальный силуэт плеч становится всё более заметным, добавляя интересные акценты в женскую моду. Овальный силуэт плеч создаёт мягкие линии и подчёркивает женственность, что делает его идеальным для создания романтических и элегантных образов. Дизайнеры экспериментируют с различными тканями, включая мягкие трикотажные материалы, шёлк и бархат, что позволяет создавать как лёгкие, так и более структурированные вещи с овальными плечами, используя дубовую кожу. Овальный силуэт плеч может быть дополнен различными деталями, такими как объёмные рукава или драпировки, что добавляет интерес и динамику в образ. Этот тренд вдохновлён модой прошлых десятилетий, что делает его актуальным для любителей винтажного стиля и тех, кто хочет включить нотку ностальгии в свои наряды.

Искусственный интеллект как инструмент для дизайнера в процессе художественного проектирования современной коллекции

На этапе эскизирования и создания художественных образов будущей коллекции в процесс проектирования задействованы нейросети (Голованева, Белгородский, Алибекова и др., 2023) в качестве инструментария для генерации изображений одежды как источника вдохновения (Бикчурина, Голованева, Серикова и др., 2023). Для достижения поставленной цели процесс включает несколько этапов:

Сбор данных. На первом этапе собираются данные о текущих модных трендах, цветовых палитрах, текстурах и формах (Алибекова, Белгородский, Андреева, базы данных № 2021622734, 2021b), которые включают изображения (Алибекова, Белгородский, Андреева, базы данных № 2021621608, 2021a) существующих коллекций, модных показов, а также информации о предпочтениях потребителей в современной моде (Голованева, Алибекова, Серикова, 2024), на основе коллекций, вдохновлённых кавказской модой, использующих традиционные культурные промыслы Дагестана для создания одежды.

Изучение дагестанского национального костюма. На следующем этапе проводится анализ и выделение характерных черт национального костюма посредством изучения достоверных, актуальных источников. Определяются предметы гардероба, имеющее значительное преобладание у конкретной народности, ансамбли украшений, декора, орнаментов и цветовой палитры, используемых в костюме. Для удобства всю информацию необходимо упорядочить и представить, например, в виде таблицы, диаграмм или др.

Работа с искусственным интеллектом – генерация эскизов. На основе собранного обширного материала нейросеть генерирует (Мехтиева, Алибекова, Белгородский и др., 2025) различные образы одежды. Используются алгоритмы глубокого обучения, которые позволяют воплощать новые изображения. Дизайнеры могут вводить определённые параметры в промпты, такие как желаемый стиль, цветовая палитра или тип одежды, и далее нейросеть генерирует уникальные дизайны, которые соответствуют заданным критериям.

Отбор и доработка. Сгенерированные изображения проходят отбор. Выбираются наиболее интересные и подходящие эскизы, которые затем дорабатываются вручную.

Создание эскизной коллекции. На основе полученных данных и доработанных эскизов формируется финальная коллекция одежды, которая затем будет представлена в виде конечного проекта.

Применение нейросетей как инструмента в руках дизайнера, в частности, в процессе дизайн-проектирования одежды, позволяет ускорить разработку, расширить творческие возможности и адаптироваться к быстро меняющимся трендам. Для создания эскизов было использовано несколько нейросетей и получены следующие результаты, которые улучшили качество итоговой сгенерированной картинке в связи с расширенным опытом написания поисковых параметров в промпты в нейросетях «Нейроплод», «Fusion Brain», «Шедевр», «Jouleart» и др., например: «Табасаранский национальный дагестанский костюм эскиз женская одежда платье распашное платок модная коллекция»; «Табасаранский национальный дагестанский костюм эскиз женская современная одежда платье распашное с цветочным жаккардовым орнаментом яркого чёрного золотого фиолетового красного оранжевого цвета с нагрудными металлическими монетами и украшениями штаны юбка платок модная коллекция фэшн эскиз девушка кавказской народности»; «Эскиз, цветной, табасаранский дагестанский народный костюм, современный костюм, женское платье с шароварами, красный, фиолетовый, маджента, синий, золотистый дагестанский национальный орнамент в одежде, длинные двойные рукава, кафтанчик, металлические украшения в виде монет монисто, многослойность, полуприлегающий силуэт»; «Коллекция современной одежды, на основе дагестанского национального костюма, табасаранские девушки кавказской внешности тёмные глаза и волосы в танце, платье с длинными рукавами до пола, двойной рукав контрастного цвета, украшения в виде монет на груди, платок на голове с растительным национальным золотым орнаментом и вышивкой, пояс на талии из металлических аппликаций» и многие другие (Рисунок 5).

В результате сбора информации, анализа, систематизации по основным определяющим характеристикам национального костюма (Алибекова, 2006), трендов модного сезона, актуальной цветовой палитры и генерации изображений были отрисованы эскизы в традиционной ручной технике (Рисунок 6). Гармоничное сочетание пропорциональных соотношений, конструктивных решений и декоративных элементов обеспечило их органичную интеграцию в формообразование костюма, что способствовало сохранению и актуализации традиционных визуальных кодов в современном дизайн-проектировании.

На основе комплексного анализа аналогов, систематизации традиционных элементов костюма и экспериментального проектирования разработана авторская коллекция в фольклорном стиле, сочетающая современный дизайн с этнокультурными кодами. Ключевыми объектами формообразования выступили многослойные ансамбли, включающие распашные платья, туники, головные уборы, поясная одежда. Декоративная система акцентирует связь с традицией через использование аутентичных серебряных украшений – реплик археологических артефактов, что визуализирует принцип «переосмысленного наследия».

Рисунок 5. Генерации изображений

Рисунок 6. Фрагмент авторской эскизной коллекции Софьи Багарян

Заключение

Дизайнер, проектировщик, создающий современный костюм в этническом стиле, не должен копировать формы народного костюма, а должен достичь выразительности через осмысление источника вдохновения средствами ассоциативного представления, которое проявляется через конструктивное, декоративное, колористическое решение. Последовательный, системный анализ костюмных комплексов с помощью визуального, графического языка и интеграции в творческий процесс искусственного интеллекта как инструмента способствовал решению поставленных задач. В работе проведена систематизация обширного материала, разработана классификация табасаранского народного костюма, включающая анализ элементов, орнамента, материалов, цвета и декора.

Анализ коллекций современных дизайнеров в этническом стиле выявил направленность и тенденции в модной индустрии, пластическое своеобразие, цветовое решение, тональное, светлотное состояние и орнаментально-декоративное звучание. Результаты анализа, исследования, систематизации материала легли в основу составления промптов для генераций в нейросетях уникальных образов в качестве источников вдохновения.

В современном мире с непрерывным потоком информации человек сталкивается со множеством противоречивых знаний и представлений. В поисках целостности и ясности мы стремимся упорядочить свои взгляды в эстетической сфере, в том числе и в костюме. Для этого мы и обращаемся к истории, пытаемся осмыслить себя через корневые связи с прошлым. Особое внимание уделяется тому, что рождает ощущение непреходящих ценностей. К таким ценностям относятся мышление предков и историческое прошлое, которое не стареет и сохраняет свою привлекательность. Таким образом, выявлено, что национальный костюм республики Дагестан, в частности, табасаранский, обладает уникальным кроем, поражает богатством отделки, декором и особым колоритом, является неиссякаемым источником творчества.

Работа над коллекцией современной женской одежды базируется на глубоком понимании функций и значения одежды. Этностиль выступает носителем культурного кода и исторической памяти, органично интегрируется в функциональные и современные формы. Традиционные элементы, подвергаясь творческому переосмыслению, обретают новую жизнь в актуальной эстетике. Они добавляют в неё смысловую глубину и узнаваемую идентичность, не нарушая при этом целостности и современного звучания образа. В моделях авторской коллекции культурное наследие не копируется, а трансформируется, обогащая современную моду без ущерба для её динамики и функциональности.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в работе с нейросетями в виде 3D-визуализации моделей и внедрения изделий авторской коллекции в виртуальный гардероб клиента. Для этого будет необходимо составить капсульный гардероб из элементов авторской коллекции под запрос конкретного потребителя, а также провести визуализацию его поведенческих ситуаций в определённой среде с помощью генерирования образов в нейросетях.

Материалы исследования | Research materials

1. 1 февраля отмечается Всемирный день платка. <https://derbentmuseum.ru/news/1-fevralya-otmechaetsya-vsemirnyj-den-platka/?ysclid=msx6n676ln3768790>
2. Алибекова М. И., Белгородский В. С., Андреева Е. Г. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621608 Российская Федерация. Алгоритмизация выбора и интерпретации творческих источников для художественного проектирования изделий лёгкой промышленности: № 2021621488: заявл. 19.07.2021; опублик. 27.07.2021; заявитель ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина». 2021a.
3. Алибекова М. И., Белгородский В. С., Андреева Е. Г. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021622734 Российская Федерация. Интеллектуализация поиска новых композиционных и конструктивных решений при проектировании изделий лёгкой промышленности: № 2021622632: заявл. 22.11.2021; опублик. 01.12.2021; заявитель ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина». 2021b.
4. Дагестанская мода в Царицыно. <https://modanews.ru/node/97515?ysclid=mrhubtoyl0175916018>
5. Дагестанский бренд Measure. <https://media.s7.ru/ru/news/dagestanskiy-brend-Measure-predstavil-novuyukollektsiyu-v-sulakskom-kanone/>
6. Исследование Istituto Marangoni Dubai: Что ждет скромную моду (modest fashion) в будущем. Modest fashion в будущем. <https://fashionstudies.ru/chto-zhdet-modest-fashion-v-budushhem/>
7. Кавказская этника и вайб Дубая. Дагестанский бренд одежды показал коллекцию, посвященную женщине. <https://md-gazeta.ru/pokolenie-next/122111?ysclid=mrhu24gupd598702054>
8. Национальный костюм Дагестана. <https://vplate.ru/kostyumu-nacionalnye/dagestana/>
9. Русский стиль. Традиции, культура... | MARIECLAIRE. Хайдак и Дагестан. <https://www.marieclaire.ru/special/russian-fashion/#khaydak>

Источники | References

1. Алибекова М. И. Разработка методов анализа и классификации традиционного костюма народов Дагестана (в аспекте проектирования современной одежды): дисс. ... к. техн. н. М., 2006.
2. Алибекова М. И., Пармон Ф. М. Объект исследования – искусство костюма народов Дагестана // Вестник Московского государственного университета дизайна и технологий. 2003. № 1 (43).
3. Алибекова М. И., Пармон Ф. М. Элементы информационной базы композиционно-конструкторских особенностей Дагестанского народного (национального) костюма // Вестник Московского государственного университета дизайна и технологий. 2005. № 3 (45).
4. Алибекова М. И. Дагестанский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества // Вестник Дагестанского научного центра РАН. 2007. № 28.
5. Бикчурина С. К., Голованева А. В., Серикова А. Н., Алибекова М. И. Искусственный интеллект как инструмент в процессе дизайн-проектирования коллекции молодежной одежды // Костюмология. 2023. Т. 8. № 3.
6. Булатов Б. Б., Гашимов М. Ф., Сефербеков Р. И. Быт и культура табасаранцев в XIX–XX вв.: монография. Махачкала: Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук, 2004.
7. Булатова А. Г., Гаджиева С. Ш., Сергеева Г. А. Одежда народов Дагестана: историко-этнографический атлас. Пушино: Отдел научно-технической информации Пушкинского научного центра Российской академии наук, 2001.
8. Гаджиева С. Ш. Одежда народов Дагестана: XIX – начало XX в. М.: Наука, 1981.
9. Герасимова М. П., Алибекова М. И., Белгородский В. С. Культурный код в пространстве современного человека, русский стиль – истоки дизайна // Вестник славянских культур. 2024. № 72. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2024-72-254-268>
10. Голованева А. В., Алибекова М. И., Серикова А. Н. Взаимосвязь стилевых направлений и силуэтных решений в дизайн-концепции костюмных ансамблей современной моды // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2024. № 3 (411). https://doi.org/10.47367/0021-3497_2024_3_248
11. Голованева А. В., Белгородский В. С., Алибекова М. И., Андреева Е. Г. Углубленное использование нейросетей для создания модного образа // Дизайн и технологии. 2023. № 94 (136).
12. Караханов С. С. Традиционная одежда лезгин Карчагской долины в XIX – начале XX вв. // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2015. № 2 (56).
13. Мехтиева Ш. М., Алибекова М. И. Народный костюм Азербайджана как объект национальной культуры и источник вдохновения в дизайн-проектировании современных художественных образов // Костюмология. 2024. Т. 9. № 4.

14. Мехтиева Ш. М., Алибекова М. И., Белгородский В. С., Разумеев К. Э. Акцентное дизайнерское украшение в художественном образе как способ передачи информации // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2025. № 6 (420). https://doi.org/10.47367/0021-3497_2025_6_276
15. Никольская З. А., Шиллинг Е. М. Женская народная одежда аварцев // Краткие сообщения института этнографии. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. Вып. 18.
16. Серова Т. М. Классификация системных составляющих костюмных комплексов коренных народов Дагестана: дисс. ... к. иск. М.: 2017.
17. Сефербеков Р. И., Гашимов М. Ф. Памятники истории и культуры Табасарана: монография. Махачкала: Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук, 2003.
18. Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв. М.: Наука, 1989.

Информация об авторах | Author information

RU**Алибекова Мариат Исмаиловна¹**, д. иск., доц.¹ Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва**EN****Mariyat Ismailovna Alibekova¹**, Dr¹ The Kosygin State University of Russia, Moscow¹ mariyat-alibekova@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 16.07.2026; опубликовано online (published online): 18.09.2026.

Ключевые слова (keywords): народный костюм; художественное проектирование; искусственный интеллект; эскизная коллекция; табасаранский костюмный комплекс; этническая коллекция одежды; folk costume; artistic design; artificial intelligence; sketch collection; Tabasaran costume complex; ethnic clothing collection.