

УДК 687.01

*Л. Н. Турлюн,
кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры культурологии и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

*Д. А. Сердюкова,
старший преподаватель кафедры искусства,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИЯ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье рассматривается процесс формирования модного женского образа, который стал неотъемлемой частью культуры эпохи модерна и ар-деко с помощью fashion-иллюстрации. Проведён анализ fashion-иллюстрации в эпоху модерна. В результате анализа сделан вывод о том, что модная иллюстрация модерна и ар-деко развивалась под влиянием социокультурных трансформаций и повлияла на формирование вкусов, ценностей и приоритетов целевой группы. В статье также рассмотрены техники и инструменты создания fashion-иллюстрации, в частности компьютерные технологии. Акцентируется внимание на популярности fashion-иллюстрации в индустрии моды. Даётся описание fashion-иллюстрации, созданной студентами института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.

Ключевые слова: модерн, арт-деко, иллюстрация, мода, fashion-иллюстрации, графические редакторы, техники.

L. N. Turlyun,

candidate of Art History, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Design,

Altai State University (Barnaul, Russia)

D. A. Serdyukova,

senior Lecturer of the Department of Arts,

Altai State University (Barnaul, Russia)

FASHION-ILLUSTRATION. HISTORY AND MODERNITY

The article examines the process of forming a fashionable female image, which has become an integral part of the culture of the Art Nouveau and Art Deco era with the help of fashion-illustration. An analysis of fashion-illustration in the modern era was carried out. As a result of the analysis, it was concluded that the fashion-illustration of modern and Art Deco developed under the influence of socio-cultural transformations and influenced the formation of tastes, values and priorities of the target group. The article also discusses techniques and tools for creating fashion-illustrations, in particular computer technologies. Attention is focused on the popularity of fashion-illustration in the fashion industry. The description of a fashion-illustration created by students of the Institute of Humanities of the Altai State University is given.

Keywords: art Nouveau, art deco, illustration, fashion, fashion illustrations, graphic editors, techniques.

В разных областях современного гуманитарного знания набирает популярность идея о том, что в наше время мода становится универсальной основой для развития культуры, способной охватывать и переформировать не только тело, но и все формы выражения лица. Мода влияет на выбор представителей разных слоёв общества места проживания и форм среды обитания всего – жилья, личного транспорта, мебели, одежды, типа внешности, манер и поведения, профессии и форм отдыха. Она наполняет социальную жизнь, определяя параметры социальной стратификации. Эволюционируя в контексте феномена культуры, мода в определённых случаях отождествляется с ней. Это делает необходимым более детальное изучение форм функционирования моды и средств её популяризации.

В частности, заслуживает внимание презентация модного образа с помощью графической иллюстрации периода его расцвета: конца XIX – первой трети XX века. В зарубежной специализированной литературе эволюция иллюстраций моды этой эпохи освещается система-

тически – достаточно вспомнить работы последних лет Д. Даунтона, В. Паркера, К. Блэкмана, Б. Морриса. Некоторые аспекты fashion-иллюстрации затрагивают А. Шевнюк, Н. Резанова, А. Лагода, Н. Миргород. В интернет-ресурсах содержится большое количество информации, требующей обобщения. В то же время эта проблема остаётся малоизученной и весьма актуальной для ряда областей теоретической и практической художественной деятельности.

Цель исследования: выявить характерные возможности Fashion-иллюстрации на примере анализа формирования женского модного образа в этой области как символа новых тенденций в социальном, культурном и художественном процессах обозначенной эпохи. Новизна исследования заключается в анализе модной иллюстрации как вида графического искусства и выявлении её влияния как фактора социокультурных инноваций.

Популяризация моды во все времена была и является важным условием её существования. Особенно много сказано о распространении информации о новинках в области модной одежды и актуального модного образа, на который могут ориентироваться потребители. От момента своего зарождения в XV веке Fashion-иллюстрация эволюционирует в контексте общего развития художественного процесса, в рамках стилистических особенностей каждой конкретной эпохи. Особенно активно Fashion-иллюстрация развивается в новейший период истории.

С середины XIX века в художественной жизни Европы и мира всё острее ощущается кризис стиля как художественной категории, побуждая активные поиски новых выразительных средств для воссоздания динамики жизни, активности жителей больших городов, ускоренного течения времени. Важную роль в этом процессе сыграли промышленная революция, рост международных контактов, широкое знакомство представителей Запада с неевропейскими культурами [7, с. 252]. В результате указанных событий и расширения средств массовой коммуникации происходит стремительное угасание стиля искусства Новейшего времени.

Уже на начальном этапе формирования культурной жизни эпохи проявляется огромное разнообразие явлений. С одной стороны, возникает влечение к эстетизму, желание сконцентрироваться на обобщённой интерпретации действительности. С другой – успешно работают художники направления критического реализма. Развитие моды как таковой и модной иллюстрации было связано с теми поисками в сфере пластических искусств, которые касались формально-стилистических аспектов. В конце века эти поиски реализуются в первом в истории изо-

бразительности стиле, сознательно спроектированном как единый для всех элементов окружающей среды – ар-нуво [3, с. 73].

Несмотря на разнообразие локальных названий, речь идёт о едином для европейцев и американцев стиле, повлиявшем не только на искусство, но и на бытовую культуру, манеру одеваться, поведение в обществе той эпохи. При этом ар-нуво и в искусстве, и в моде проявляется в контрастах. С одной стороны, дендизм, меланхолия и ирония, с другой – идеалы здоровья, спорт, открытость. Эти контрасты выражаются в широком формально-содержательном диапазоне.

Общественный интерес к моде ощутимо растёт. Известные писатели, актёры, художники начинают выражать свое отношение к моде, комментировать те или иные новинки. Уважением пользуется профессия художника-модельера. В эти годы закладывается основа процветания многочисленных домов мод – Ч. Ворта и Ч. Редферна, Же. Духе и П. Пуаре, Же. Пакен, сестёр Калло [2, с. 293]. Их успешная деятельность во многом зависела от популяризации – прежде всего через соответствующую периодику. Интенсивное продвижение периодических изданий в области моды прямым образом способствовало развитию Fashion-иллюстрации.

В Америке с 1867 года начинает выходить журнал «Harper's Bazaar», который впоследствии превратился в центр законодательства моды. Типичными женскими журналами в США были «The Delineator», «Cosmopolitan», «McColl's Magazine». А в 1892 году появился известный «Vogue», на страницах которого формировались представления о стиле жизни, модном поведении и костюме [14, с. 6–7]. Со временем журнал завоевал международную аудиторию и сегодня издаётся во многих версиях.

Во всех европейских странах, в столицах и разных культурных центрах появляются подобные издания. Выполняя важную функцию информирования потребителя о тех или иных особенностях модной одежды, Fashion-иллюстрация специализированных журналов в этот период всё большее внимание уделяет формированию представлений о модном образе своего времени. История моды всегда оперировала модными образами как гораздо более емкими понятиями, чем собственно «костюм». Этот термин охватывает комплекс составляющих – наряды и причёски, макияж и аксессуары, тип внешности и манеры, которые создают целостный образ модного облика лица в конкретную эпоху.

В более отдалённые времена создателями и носителями модного образа были власть имущие – правители и высшая аристократия. В XIX веке такие функции частично берут на себя представители твор-

ческой женской элиты и отдельные яркие личности светской жизни. Так, классическим примером создателя модного образа эпохи ампира и романтизма был знаменитый Дж. Браммел [13, с. 247]. Во времена ар-нуво, наряду с известными актёрами и актрисами, светскими красавицами, модный образ формируют художники, и прежде всего – иллюстраторы моды.

Всеобщим признанием пользовался известный рисовальщик Чарльз Гибсон. Чёрно-белые иллюстрации художника – знаменитые «девушки Гибсона» – напоминают виртуозные наброски: в лёгких юмористических ситуациях перед зрителем предстают чрезвычайно привлекательные и независимые молодые девушки.

В начале 1930-х годов вместе с общим экономическим кризисом рисованная Fashion-иллюстрация переживает также кризис профессиональный, связанный с появлением цветной фотографии. К концу XX – началу XXI столетия началось возрождение Fashion-иллюстрации. При этом главными тенденциями при создании современных художественных образов становятся стремление авторов к индивидуальности, поиск уникальной художественной подачи, новых жанров, что делает Fashion-иллюстрацию разновидностью произведений искусства.

На основе анализа творчества современных авторов в области Fashion-иллюстрации, таких как Коль Филиппс, Рене Буше, Елена Лавдовська, Морган Дэвидсон, Вероника Калачева, Александра Арутюнова, Кэти Роджерс, Берто Мартинес, выделено шесть основных используемых сегодня техник. Это графическая, живописная техники, техника аппликации, коллажная техника, а также наиболее распространённые у современных художников техника растревой, векторной графики и смешанная техника [1–3, 5]. Считаем, что определение материалов и техник при создании Fashion-иллюстрации позволит облегчить интерпретацию замысла дизайнера-иллюстратора. Кроме того, это поможет с лёгкостью дать характеристику задуманному художественному образу. Также понимание специфики материалов и техник Fashion-иллюстрации делает её более наглядной и более понятной для зрителей.

Fashion-иллюстрация на сегодняшний день – это самая универсальная форма презентации замыслов художников-модельеров [1–3, 5]. Определение материалов и техник при создании Fashion-иллюстрации позволит облегчить интерпретацию замысла дизайнера-иллюстратора. В традиционной графической технике для создания Fashion-иллюстрации применяют различные материалы: цветные и простые карандаши, тушь, пастель, сангину, разноцветные маркеры и фломастеры, акрил, гуашь и акварель. Для нетрадиционных техник, таких как вы-

*Fashion-иллюстрация коллекции студентов
АлтГУ «Идентификация»*

графические и живописные эскизы, а также широко применяются фотографии. Коллажная техника позволяет использовать уже существующие формы, объединяя их в единое целое для создания чего-то принципиально нового [1].

Как было сказано ранее, наиболее распространённой и современной альтернативой традиционным видам техник по созданию Fashion-иллюстраций являются компьютерные технологии, а именно графические редакторы растровой и векторной графики. Художники создают Fashion-иллюстрации в графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Photo Paint Image Composter и др.

В рамках образовательных программ Института гуманитарных наук студентами были созданы иллюстрации коллекции «Идентификация». Источником вдохновения послужили традиционные техники выполнения кружевного плетения. При проектировании коллекции «Идентификация» студенты использовали один из инструментов (макрос под названием Drawings Embroidery EffectESD, позволяющий моделировать вышивки из рисунков) редактора CjreDRA W X4 для получения наглядного изображения готовой картинки без выполнения вышивки на конечном продукте.

Благодаря созданию модели и визуализации изображения студенты смогли учесть все тонкости орнамента при дальнейшем выполнении работ по вышивке. На основе Fashion-иллюстрации была отшита коллекция (см. рис.). В 2021 году коллекция «Идентификация» стала лауреатом регионального, международного конкурса «Русский Сибирь» в номина-

шивка, аппликация, характерным является использование бумаги, различной фурнитуры, ниток, пряжи, кожи и меха. Также Fashion-иллюстрации декорируют и цветными лентами, блёстками, бисером, стразами, различными кусочками ткани.

В коллажной технике, например, применяют разные фактуры и текстуры,

ции «Сохранение культурного и материального наследия России».

Таким образом, создание Fashion-иллюстраций – это одно из ведущих направлений в Fashion-индустрии по разработке, созданию и рекламированию изделий текстильной и лёгкой промышленности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Блохина И. История костюма. – Минск : Харвест, 2009 – 192 с. : ил.
2. Кibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага : Artia, 1987. – 993 с.: ил.
3. Lavrentьев A. История дизайна : учебное пособие. – M. : Gardariki, 2007. – 303 с.
4. История моды с XVIII по XX вв. Коллекция института костюма Киото Fukai A., Syo T., Iwagami M. – M.: Taschen; Art-Rodnik, 2003. – 736 с.
5. Nunn Дж. История костюма. 1200–2000. – M. : AST, 2003. – 343 с.
6. Paquet D. История красоты / пер. с фр. Ю. Розенберг. – M. : Астрель, 2003. – 128 с.
7. Riley N. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. – M. : Магма, 2004. – 544 с.
8. Росчерком пера // Vogue. – 2010. – №11. – С. 198–199.
9. Vogue Covers. On Fashion's front page. – Little, Broun. 2009.

BIBLIOGRAPHY

1. Blokhina I. The history of the costume. – Minsk : Harvest, 2009. – 192 p. : ill.
2. Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. Illustrated Encyclopedia of fashion. – Prague : Artia, 1987. – 993 p.: ill.
3. Lavrentiev A. History of design : educational village. – M. : Gardariki, 2007. – 303 p.
4. The history of fashion from the XVIII to XX centuries. Collection of the Kyoto Costume Institute Fukai A., Suo T., Iwagami M.- M.: Taschen; Art-Spring, 2003. – 736 p.
5. Nunn J. The history of the costume. 1200–2000. – Moscow : AST, 2003. – 343 p.
6. Paquet D. The history of beauty / trans. with fr. Yu. Rosenberg. – M. : Astrel, 2003 – 128 p.
7. Riley N. Design elements. Development of design and elements style from Renaissance to Postmodernism / N. Riley, P. Bayer. – M. : Magma, 2004. – 544 p.
8. With a stroke of the pen // Vogue. – 2010. – No. 11. – P. 198–199.
9. Vogue Covers. On Fashion's front page. – Little, Broun. 2009.