

УДК 659,125

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МОДЫ И ДИЗАЙНА

Безрукова Екатерина Александровна, старший преподаватель, кафедра дизайна, Кемеровский государственный институт культуры, член Союза дизайнеров России (г. Кемерово, РФ). E-mail: raduga-ket@mail.ru

Данная статья направлена на теоретическое осмысление фэшн-иллюстрации как определенного вида уникальной графики и ее использования в художественно-творческой деятельности в мире моды – от истоков возникновения зарисовки человека в костюме до создания высокохудожественных графических произведений, выполненных в уникальных авторских техниках.

Понятие фэшн-иллюстрации в современной культуре, ее типологические характеристики и функции рассматриваются на основе анализа особенностей художественной и социокультурной интерпретации образов костюма на разных исторических этапах в период с XVI по XXI век.

В статье исследуются варианты графического изображения образа костюма и условия их наиболее выразительного представления зрителю в модных журналах и альбомах. Фэшн-иллюстрация рассматривается также как рекламная графика, в создании которой участвовали известные художники в области изобразительного искусства и дизайна. Отмечается ярко выраженное авторское начало в изображении модных иллюстраций с использованием компьютерных технологий и достижений современного дизайна. Таким образом, представлен анализ структуры, функций и выразительных средств фэшн-иллюстрации, которые рассматриваются в контексте развития моды, дизайна, рекламы, в целом в сфере визуальной культуры.

Ключевые слова: фэшн-иллюстрация, рекламная графика, художники-иллюстраторы, графическое изображение костюма, дизайн костюма.

HISTORICAL AND TYPOLOGICAL FEATURES OF FASHION ILLUSTRATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF FASHION AND DESIGN

Bezrukova Ekaterina Aleksandrovna, Sr. Instructor, Design Department, Kemerovo State University of Culture, Member of Association of Designers of Russia (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: raduga-ket@mail.ru

In the modern practice of the fashion industry, commercial art and design, a special popularity is acquired by the synthesis of unique authentic graphics and the possibilities of computer technology. One of the most popular areas of modern design was the fashion illustration. It evokes great interest from the position of development of the world art culture and the modern style of the era.

This article is aimed at theoretical understanding the fashion illustration as a certain type of unique graphics and its use in artistic and creative activity in the fashion world from the origins of the sketch of a man in a suit to the creation of highly artistic graphic works completed in unique authentic techniques.

The article analyzes the concept of modern fashion illustration in three important key aspects: typological characteristics of such graphic image, what visual communication tools are used to create it, what role it plays in designing the fashion image, and what functions it performs in the modern fashion industry and design.

Thus, the concept of fashion illustrations in modern culture is expanding, its typological characteristics and functions are examined on the basis of analysis of the features of the artistic and sociocultural interpretation of the costume images at different historical stages in the period from the XXVI to XXI centuries.

The article explores the variants of the graphic image of the costume illustration and the conditions for their most expressive presentation to the viewer in fashion magazines and albums. The fashion illustration is also considered as advertising graphics, in which creation participated well-known artists in the field of fine arts and design. There is a clearly expressed author's beginning in the image of fashion illustration using the computer technologies and achievements of modern design.

Keywords: fashion illustration, advertising graphics, illustrators, graphic representation of the costume, costume design.

В современной индустрии моды и набирающем обороты коммерческом искусстве особую популярность приобретают практики синтеза уникальной графики и возможностей компьютерной графики. Одной из самых популярных сфер современного дизайна стала фэшн-иллюстрация. Популярность фэшн-иллюстрации среди молодых художников и дизайнеров, включение образов, созданных приемами фэшн-иллюстрирования в современную эстетику, вызывает интерес с позиции развития мировой художественной культуры и современного стиля эпохи.

Теоретическое осмысление фэшн-иллюстрации следует за взлетом практической работы в этой сфере. Исследования академического характера в этой области отсутствуют. Однако стремительное развитие практики фэшн-иллюстрирования и распространение ее в сфере дизайна, влияние приемов фэшн-иллюстрирования на молодежное искусство требуют научного осмысления данного явления в художественной культуре современно-

сти. Таким образом, изучение аспектов развития фэшн-иллюстрации в современном коммерческом искусстве и дизайне необходимо для осмысления особенностей креативных художественных практик, современного стиля и дизайна.

Приступая к разработке круга проблем, связанных с развитием фэшн-иллюстрации, необходимо проанализировать определение «фэшн-иллюстрации», а также выявить истоки и этапы ее развития в индустрии моды и дизайна Европы.

Термин «фэшн-иллюстрация» появился в русском языке на основе англоязычного аналога. Если перевести дословно с английского языка, то «fashion illustration» трактуется как модная иллюстрация. Надо отметить, что литературы, особенно научной, посвященной модной иллюстрации, недостаточно. Чаще всего можно встретить очень обобщенное определение понятия фэшн-иллюстрации, которое характеризуется как «жанр иллюстрации (графики или живописи), напрямую связанный с модой» [4]. Анализируя

данное определение, можно выявить три ключевых аспекта. Во-первых, источники определяют фэшн-иллюстрацию как изображение, связанное с модой, что совершенно справедливо акцентирует внимание на предмете изображения, которым является человеческая фигура в костюме. Во-вторых, в представленном определении обобщенно охарактеризована функция фэшн-иллюстрации. Обозначается связь с модой, однако не указывается, на каком этапе создания модного образа создается фэшн-иллюстрация, какую роль она играет в проектировании модного образа или костюма. В-третьих, жанр фэшн-иллюстрации почему-то ограничивается только графикой и живописью. В этом случае упускаются из вида фотография, компьютерная графика и другие современные средства визуальной коммуникации. Таким образом, данное, весьма распространенное определение нуждается в уточнении. В частности, необходимо охватить спектр функций фэшн-иллюстрации в современной индустрии моды и дизайне.

Самой общепринятой функцией фэшн-иллюстрации является эскизное графическое изображение образа модного костюма, фиксирующее общий замысел модельера. Таким образом, фэшн-иллюстрация – это современное название профессиональных эскизов (выполненных самим художником-модельером), характеризующее один из первых этапов создания образа новой коллекции. Однако современное понимание фэшн-иллюстрации не исчерпывается только эскизами образа модного костюма. Чтобы выявить сущность понятия фэшн-иллюстрации необходимо рассмотреть особенности этапов креативного акта художника-модельера, а также его восприятие в современной визуальной культуре.

О. Н. Лагода в своей статье особенно подчеркивает, что «иллюстрации используются для передачи эмоционального состояния костюма как произведения искусства... Иллюстрации объясняют и декорируют текстовые смыслы каталогов, журналов» [3].

Процесс работы над коллекцией модного костюма от замысла до его воплощения – достаточно трудоемкий. В книге «Дизайн костюма» авторы отмечают, что «художественный эскиз представляет собой материализацию живой мысли художника», фиксирует замысел модельера и намечает технологическое его воплощение. Авторы также

подчеркивают, что такой эскиз «должен обладать достаточной художественной выразительностью, так как только в этом случае замысел модельера может дойти до зрителя» [1, с. 251]. Этот этап создания модного образа позволяет сохранить саму креативность творческого акта и потому так дорог не только самому модельеру, но и ценителям его творчества. Конечно модельер, дизайнер контролирует весь процесс создания модной коллекции, но только эскизы, выполненные его рукой, хранят мастерство рисовальщика и колориста. Таким образом, роль эскиза фигуры в костюме в процессе создания модной коллекции значительна как для технологического воплощения модели костюма, так и для характеристики особенностей индивидуального почерка модельера или дизайнера костюма. Однако в этой роли эскиз костюма не расширяет свое значение до принятого сейчас понятия фэшн-иллюстрации. Корни расширения границ эскиза костюма и введения понятия фэшн-иллюстрация следует искать в этапах развития практики фэшн-иллюстрирования в контексте тенденций популярности практик дизайнера в массовой культуре общества.

Таким образом, фэшн-иллюстрацию в широком смысле можно определить как любое изображение, позволяющее в визуальной форме представить, репрезентировать и художественный замысел дизайнера-модельера, и технологические этапы создания объектов моды, и выполненные в материале костюмы и их коллекции.

Связь фэшн-иллюстрации и моды в ее художественном и социальном контексте необходимо выявить посредством описания исторических форм фэшн-иллюстрации, сложившихся в европейской художественной культуре. Зарождение фэшн-иллюстрации приходится на период географических открытий и исследований. В культуре Европы **XV–XVI веков усиливаются национальные особенности**, отражение которых запечатлел национальный костюм и аристократическая мода. Открытие новых земель, усиление межкультурной коммуникации, обусловленной как экономическими, так и политическими особенностями Позднего Возрождения стимулирует интерес к моде разных стран. Распространение модных тенденций того или иного европейского государства являлось признаком роста его политического и экономического могущества. Трансляторами национальных модных тенденций и

прообразами первых фешн-иллюстраций явились гравюры, на которых мастера изображали дам и кавалеров в платьях модных фасонов или образчиках национальных костюмов. Таким образом, подобные гравюры выполняли, в первую очередь, информационно-познавательную функцию, поскольку точная передача особенностей национального костюма, внимание к его деталям преобладают над художественным своеобразием графического листа. Художественные особенности гравюр подобного рода опираются на эстетику печатной графики Позднего Возрождения. Фигура человека в костюме трактована статично, однако с соблюдением классических пропорций. Художественная форма и преобладание информационно-познавательного аспекта сохраняются в гравюрах подобного рода и на протяжении XVII века. Однако уже в XVII веке трактовка образа человека в костюме приобретает эмоциональную окраску, что создает чувственный контекст ранее статичному и замкнутому образу.

Во второй половине XVII века сделан еще один шаг, позволявший увеличить распространенность модного образа, посредством иллюстрации. Таким шагом стал выход во Франции специализированных журналов с иллюстрациями модных фасонов. Кроме самих иллюстраций, выполненных по-прежнему в технике гравюры, на страницах журналов размещались описания моделей, адреса парижских портных. Статично размещенные на листе фигуры уступили место сценкам из нескольких фигур, объединенных общей эмоциональной характеристикой образов. Журнальный формат издания диктовал продуманное оформление листов и связывание иллюстрации и текста.

Обобщая изменения, происходящие во второй половине XVII века в области иллюстрирования новых модных тенденций, необходимо отметить расширение социальной значимости этих журналов. Сборник иллюстраций модных фасонов должен не только «рассказать» о костюме, но и подтвердить принадлежность владельца этого журнала к высшему сословию общества. Рассуждать о моде, создавать моду, развивать вкус посредством опубликованных модных гравюр – все это приняло форму «нового светского развлечения». Примечательно, что кроме журналов в быту получили популярность «альбомы с вклеенными вырезками модных иллюстраций, сопровождае-

мых клочками ткани и списком будущих покупок» [2, с. 8], которые следует интерпретировать и как практический материал для создания индивидуального образа и как практику вхождения модных фасонов в повседневность светского общества.

Популярность журналов, гравюр с модными образами во второй половине XVII века явилась косвенным свидетельством интереса к изображению костюма и зарождением моды. В XVIII веке мода обрела свои основные компоненты. Во Франции, Англии и Италии приобрели популярность мастерские по изготовлению платья на заказ. Модная одежда расширила знаковую функцию принадлежности к высокому социальному статусу. Зарождающиеся капиталистические отношения увеличивают количество потенциальных покупателей модной одежды и стимулируют переход мастерства моделирования костюма в механизированное производство. Достаточно быстрая смена моды в светском обществе и охват модными тенденциями представителей среднего класса стали также хорошим стимулом для развития этой индустрии.

В XIX веке быстрыми темпами развивается издательское дело, и периодические издания теперь включают не только гравюры с изображением и описанием модного платья. В наиболее популярных журналах освещались современные проблемы искусства, литературы, политики, положение дел в торговле и промышленности. Модная иллюстрация XVIII–XIX веков была призвана заинтересовать покупательниц, разрекламировать фасон или мастерскую по изготовлению платья. Фактически иллюстрация получила еще одну функцию – рекламирование образа жизни, формирование представления об определенном притягательном для большинства читателей эталоне красоты и стиле жизни.

Женский образ в гравюрах этого периода преобразился. Если в начале XVIII века изображаемая в костюме дама трактовалась идеализированно, вне современного социального контекста, то во второй половине XIX века модница со страниц журнала превратилась в современную светскую львицу. Изменились требования к изображению костюма. В XIX веке техника тиражирования гравюры позволяла донести до зрителя точную детализацию фасона платья и его колорит. При композиционном расположении фигуры ху-

дожники стали чаще придавать ей такие позы и ракурсы, которые позволяли рассмотреть фасон платья с разных сторон.

Говорить о фэшн-иллюстрации в ее современном понимании следует применительно к иллюстрациям образов модных тенденций рубежа XIX–XX веков. В этот период происходят масштабные преобразования во всех профессиональных сферах деятельности. Кроме того, рубеж XIX–XX веков **ознаменован началом формирования** массового общества. Интенсивность художественной жизни начала XX века создает уникальный ореол креативности вокруг художников и тонких интерпретаторов современного стиля. Многочисленные модные журналы для публикации авторских графических листов приглашают широко известных художников, таких как Сальвадор Дали, Эрте, Лев Бакст, Густав Климт, Альфонс Муха и мн. др. Созданные в их произведениях образы олицетворяют собой авторское понимание стиля, образа жизни и образа мыслей женщины, современного идеала красоты. В этот период формируется стилевая система модерна и последующего за модерном и близкого к нему по принципам формообразования стиля «Ар Деко». В графической манере подачи образов преобладают объемно-пластические или, наоборот, подчеркнута плоскостно-геометрические решения. Многообразие графических приемов и техник обусловлено интенсивностью творческих процессов, выраженностью авторского начала в искусстве и техническими возможностями полиграфии. Показательно, что ярко выраженное авторское начало фэшн-иллюстрации рубежа XIX–XX века и первой трети XX века отразилось на характере интерпретации одежды. Костюм стал дополнять образ эмоционально, через эстетику свободных драпировок, орнамент ткани и подчеркнутый современный фасон. Стилистика и принципы формообразования, применяемые в иллюстрациях конца XIX – первой трети XX века, а также ориентация на социокультурные аспекты развития моды позволяют говорить о развитии фэшн-иллюстрации в контексте графического дизайна. Дальнейшее развитие фэшн-иллюстрации, расширение ее видов также проходит в рамках становления и развития дизайна и – шире – художественной культуры массового общества. Большой вклад в обогащение эстетики фэшн-иллюстрации начала XX века внесли Чарльз Дан Гибсон, Поль

Ирибе, Жорж Барбье, Коль Филипс, Эдуард Бенито Рут Сигрид Графстром.

В середине XX века в сферу фэшн-иллюстрации вторгается фотография. Авторский стиль, мастерство графического решения, свобода в интерпретации образа уступают место приемам фотографии и киноиндустрии. Тем не менее графическая эстетика фэшн-иллюстрации продолжает существовать. Такие фэшн-иллюстраторы, как Рене Буше, Рене Грюо, Кеннет Пол Блок, Ирвин Кросфвейт, Кэролайн Смит нашли применение своему дарованию в сфере рекламы.

Тенденция обращения к мастерству авторского графического исполнения наметилась в 1980–1990-е годы, когда эстетика гротеска, минимализма и техницизма в фэшн-иллюстрации потеряла свою притягательность. Наиболее яркими мастерами фэшн-иллюстрации этого периода стали Стивен Стипельман и Джордж Ставринос. Рубеж XX – начала XXI века отмечен еще одним важнейшим с точки зрения расширения технических возможностей дизайнера нововведением – появлением цифровой фотографии и компьютерной графики. Ярким примером соединения графического мастерства и широких технических возможностей фэшн-иллюстратора может служить творчество Дэвида Даунтона, которого называют «современным классиком fashion-иллюстрации» [4].

В наши дни фэшн-иллюстрация поражает своим разнообразием. Все накопленное за историю фэшн-иллюстрации сейчас востребовано, строгих рамок и ограничений не существует, а доступность компьютерных технологий придает модной иллюстрации особую эстетику смешения стилей и направлений. Это можно наблюдать в книгах-альбомах Блэкмен «100 лет Моды в иллюстрациях» (2013) [2], Л. Борпелли «Fashion illustration now» (2003) [6] и «Fashion illustration next» (2005) [5], предоставляющих широкий иллюстративный материал. Кроме того, во многих интернет-источниках рассматриваются темы, посвященные современной модной иллюстрации и ее ярким представителям [7].

Подводя итог историческому обзору развития фэшн-иллюстрации, необходимо обозначить основные аспекты ее эволюции. Истоком иллюстрации явилась потребность в фиксации форм костюма. Фиксирование особенностей форм или фасонов костюма обусловлено эле-

ментарной познавательной функцией, а также функцией распространения модных тенденций. С XVI до XIX века иллюстрации фигур в костюмах выполняли в технике гравюры. Трактовка фигуры с XVI до XIX века изменялась, следуя за ростом технических возможностей печатной графики и коррелируя с социальными изменениями. С конца XIX века фэшн-иллюстрация расширяет свое функциональное назначение и вырастает от статичной, строго функциональной гравюры до жанра уникальной графики. Расширение функций фэшн-иллюстрации и технических возможностей художника оказывают воздействие на расширение круга визуального воплощения человеческой фигуры в costume.

Современная практика дизайна позволяет расширить применение фэшн-иллюстрации. Модный образ современного человека в costume, созданный на основе синтеза графического мастерства и приемов компьютерной графики, по-прежнему задают тон эстетике периодических журналов о моде. Публикация в современных

журналах фэшн-иллюстраций известных дизайнеров определяет стилевое решение журнала или формирует имидж новой коллекции одежды. Но в то же время размещение фэшн-иллюстраций в журнале может приобрести исключительно декоративный характер, не выражая никакой концептуальной идеи. В целом следует отметить, что следствием широких возможностей технологий печати и приемов компьютерного дизайна образ, созданный фэшн-иллюстратором, становится мотивом, украшающим поверхность предмета, принтом на ткани, обуви, аксессуарах, рекламным образом бренда. Фотография, придя в индустрию моды, быстро завоевала лидирующие позиции в иллюстрировании модных образов. Однако уникальность авторского образа и ярко выраженное графическое мастерство художника позволяет сохранять фэшн-иллюстрации свои лидирующие позиции в современном графическом дизайне и намечает возможности дальнейшего развития эстетики иллюстрирования образа человека в costume.

Литература

1. Бердник Т. О., Неклюдова Т. П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 448 с.
2. Блэкман К. 100 лет Моды в иллюстрациях / пер. с англ. Т. А. Зотина; ред. О. Фесенко. – СПб.: Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2013. – 384 с.
3. Лагода О. Н. Fashion-иллюстрация как специфический канал коммуникации // *Moral and Aesthetic Development Vector of Modern Culture / Economic and Legal Management Procedures of Overcoming the Social Crisis*: сб. ст. – Лондон: Междунар. акад. наук и высш. образования, 2012. – 216 с.
4. Современная fashion-иллюстрация [Электронный ресурс]. – URL: <http://takt-magazine.ru/covremennaya-fashion-illyustratsiya> (дата обращения: 14.03.2017).
5. Borrelli L. *Fashion Illustration Next*. – London: Thames & Hudson, 2005. – 184 с.
6. Borrelli L. *Fashion Illustration Now*. – London: Thames & Hudson Ltd, 2003. – 196 с.
7. Drake Nicholas. *Fashion Illustration Today* [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/doc132952359_218405232?hash=4c6283dae9ea78eb48&dl=72cccec8a03736fa6f (дата обращения: 14.03.2017).

References

1. Berdnik T.O., Neklyudova T.P. *Dizayn kostyuma [Fashion design]*. Rostov-na-Donu, Feniks Publ., 2000. 448 p. (In Russ.).
2. Blekman K. *100 let Mody v illyustratsiyakh [100 Years of Fashion Illustration]*. Ed. T.A. Zotina, O. Fesenko. St. Peretsburg, Azbuka-Attikus, KoLibri Publ., 2013. 384 p. (In Russ.).
3. Lagoda O.N. Fashion-illyustratsiya kak spetsificheskii kanal kommunikatsii [Fashion illustration as a specific channel of communication]. *Moral and Aesthetic Development Vector of Modern Culture / Economic and Legal Management Procedures of Overcoming the Social Crisi*. London, Mezhdunarodnaya akademiya nauk i vysshego obrazovaniya Publ., 2012. 216 p. (In Russ.).
4. *Covremennaya fashion-illyustratsiya [Modern fashion illustration]*. (In Russ.). Available at: <http://takt-magazine.ru/covremennaya-fashion-illyustratsiya> (accessed 14.03.2017).
5. Borrelli L. *Fashion Illustration Next*. Ed. L. Borrelli. London, Thames & Hudson Ltd, 2005. 184 p. (In Eng.).
6. Borrelli L. *Fashion Illustration Now*. London, Thames & Hudson Ltd, 2003. 196 p. (In Eng.).
7. Drake Nicholas. *Fashion Illustration Today*. (In Eng.). Available at: https://vk.com/doc132952359_218405232?hash=4c6283dae9ea78eb48&dl=72cccec8a03736fa6f (accessed 14.03.2017).