

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2019, №1, Том 4 / 2019, No 1, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/11IVKL119.pdf>

Статья опубликована 20.05.2019

Ссылка для цитирования этой статьи:

Макарова Т.Л., Гильденштерн С.Ф. Знаки в современной модной иллюстрации // Научный журнал «Костюмология», 2019 №1, <https://kostumologiya.ru/PDF/11IVKL119.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Makarova T.L., Gildenshtern S.F. (2019). Signs in modern fashionable illustrations. *Journal of Clothing Science*, [online] 1(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/11IVKL119.pdf> (in Russian)

УДК 7.045

ГРНТИ 18.31.41; 18.31.51

Макарова Татьяна Львовна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

Профессор

Доктор искусствоведения, доцент

Член ВТОО «Союз художников России» и Международной ассоциации
изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО (IAA UNESCO)

E-mail: 11suntm@gmail.com

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=622882

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Makarova2

SCOPUS: <http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24758853100>

Гильденштерн Сюзанна Фуадовна

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

Студент 2 курса магистратуры, очная форма обучения, направление 54.04.01 «Дизайн»

E-mail: angelina.483@mail.ru

Знаки в современной модной иллюстрации

Аннотация. Модная иллюстрация прошла очень длинный и тернистый путь, начиная с гравюры и заканчивая современной иллюстрацией. Так же для понимания важности модной иллюстрации, как изобразительного искусства в статье указаны исследования авторов, чьи темы затрагивают важность ее развития. Из авторов можно выделить: Арутчеву Д., Безукову Е., Миргородскую Н., Чинцову М., Лакизенко Е., Курилину Н. Знаки, символы и образы широко используются в современных модных иллюстрациях. В модной иллюстрации знаками можно считать всевозможные надписи, подписи, логотипы модных домов, образом в модной иллюстрации можно считать идеал, сложившийся в голове художника, появившийся в результате личных эстетических предпочтений, анализа модных тенденций. Символы в образе, который создается в модной иллюстрации, могут быть разными по смыслу. Образы, символы, а также знаки могут иметь различную семантику, в зависимости от того, в каком контексте они изображены.

В статье рассматриваются знаки, которые использовались в современных модных иллюстрациях (2013–2017 гг.) По результатам исследования, часто встречающимися знаками стали: фразы, используемые в модных иллюстрациях, а также подписи. Одну ведущую

тенденцию использования знаков в модной иллюстрации выявить невозможно, так как иллюстрации весьма разнообразны и при этом актуальны.

Ключевые слова: модная иллюстрация; мода; фешн-иллюстрация; современная модная иллюстрация; знак; символика; образ; иллюстратор; фраза; подпись; логотип; бренд; модный дом; актуальность; тенденции; модная графика; анализ; исследование; изобразительное искусство; графика; художник; дизайнер

В настоящее время модная иллюстрация является отдельным видом изобразительного искусства: в этом плане накоплен бесценный опыт за историю её существования. Она всегда востребована и выполняется в различных техниках, развивается и мирно сосуществует с компьютерными технологиями [1; 2]. Образом в модной иллюстрации можно считать идеал, сложившийся в голове художника, появившийся в результате личных эстетических предпочтений, анализа модных тенденций (времени, культуры, социальной среды). Символы в образе, который создаётся в модной иллюстрации, могут быть разными по смыслу и это – очень интересная тема для исследования [3, с. 37]. Знак – это признак предмета, по которому узнается, распознается что-либо, метка, клеймо. В модной иллюстрации знаками можно считать всевозможные надписи, подписи, логотипы модных домов [2; 8].

Для изучения модной иллюстрации научных работ на эту тему недостаточно: в основном, это сборники по модной иллюстрации разных авторов с биографией художника и анализом основных этапов его творческого пути. Также для понимания важности модной иллюстрации, как изобразительного искусства, можно привести следующие примеры.

В своей статье Арутчева Д.Д. говорит о том, что для иллюстратора необходимо иметь навыки дизайнера костюма и знатока изобразительного искусства. Модная иллюстрация, по ее мнению, выступает средством воздействия на потребителя и средством привлечения внимания к иллюстраторам моды. Рука дизайнера, его неповторимый стиль должен отличать его от других [4, с. 298].

По мнению Безуковой Е.А., благодаря дизайну и его обширной практике, модная иллюстрация тоже расширила свое применение. Модные иллюстрации, которые печатаются в гляцевых изданиях, задают новые стилевые решения для коллекций одежды, выявляют актуальность образов. Образ, созданный фешн-иллюстратором, благодаря компьютерным технологиям легко превращается в авторский принт и тогда принимает уже иную форму. Благодаря умелым иллюстраторам и их авторской графике, модная иллюстрация не теряет своей актуальности, а, наоборот, развивает свою собственную эстетику [5, с. 98].

Миргородская Н.В. в своей работе «Ироничный и игровой контекст в современной модной иллюстрации», приводит пример о том, что раньше отношение к модной иллюстрации было более упрощенным, сейчас современная модная иллюстрация вмещает в себя не только графическую – художественную технику, но несет концептуальный посыл. При помощи ироничного подхода к сюжету, модная иллюстрация приобретает необыкновенный шарм, свою собственную историю, уникальность [6, с. 24].

Лапик Н.А. видит будущее модной иллюстрации благодаря цифровым технологиям. Из-за появления новых компьютерных программ, фильтров, появляется множество возможностей по преобразованию ручного рисунка. Теперь иллюстрации можно придать

эффект старины или вовсе изменить до неузнаваемости. Исходя из этого, появляется все больше смешанных техник модной иллюстрации. Современная модная иллюстрация движется по пути технологического усложнения. Возможно, в результате, произойдет окончательное отделение модной иллюстрации от «бумажной журналистики» [7, с. 111].

Миргородская Н.В. придает современной модной иллюстрации большое значение, потому как считает, что модная иллюстрация несет социальную значимость для современного искусства. Модная иллюстрация – это способ визуальной коммуникации, который выделяет человека и его образ, индивидуальность. Презентация образа человека – это самое важное, поэтому модная иллюстрация всегда актуальна и социально значима [8, с. 60].

Чинцова М.К. читает, что модная журнальная графика выступает первичным источником распространения модных образов, которые пытается донести до зрителя художник и дизайнер. Модная иллюстрация появилась еще задолго до фотографии, поэтому играет важную роль в развитии изобразительного искусства и искусства в целом [9, с. 25].

Лакизенко Е.Д., Курилина Н.С. так же, как и предыдущие авторы, в своей работе повествуют о том, что модная иллюстрация – это вид искусства, неразрывно связанный с дизайном костюма. После утрачивания своего значения, модная иллюстрация вновь возрождается и набирает обороты. Модная иллюстрация продолжает развиваться и создавать Мир моды [10, с. 27].

Цель работы: анализ знаков, применяемых в современной модной иллюстрации (2013–2017 гг.).

Методы и материалы исследования: в статье проведен анализ модных иллюстраций [1] зарубежных авторов. Для исследования было отобрано 16 работ за период 2013–2017 годов. Модные иллюстрации подбирались по принципу своей непохожести друг на друга, как по стилю выполнения, так и по использованным материалам. В отобранных иллюстрациях были выявлены и обобщены в таблицы используемые художниками знаки – надписи, подписи, логотипы модных домов, результаты были обработаны математически.

Результаты и обсуждение. Для того, чтобы выявить, какие конкретно знаки особенно часто используются в модных иллюстрациях, были составлены таблица 1, таблица 2 по просмотренному иконическому материалу за (2013–2017 гг.).

В результате анализа знаков в современной модной иллюстрации (2013–2017 гг.) были сделаны следующие выводы по используемым знакам (примеры приведены в таблице 1).

2013 г.: в качестве знаков используются логотипы модных домов, для которых нарисованы иллюстрации, подписи самих авторов. Наиболее часто встречающийся знак – подпись иллюстратора (автора).

2014 г.: в качестве знаков используются логотипы модных домов, для которых нарисованы иллюстрации, подписи самих авторов, фразы. Наиболее часто встречающийся знак – подпись иллюстратора (автора).

2015 г.: в качестве знаков снова используются логотипы модных домов, для которых нарисованы иллюстрации, подписи самих авторов, фразы, имеющие прямое отношение к иллюстрируемому образу.

2016 г.: в качестве знаков вновь используются фразы, имеющие прямое отношение к иллюстрируемому образу.

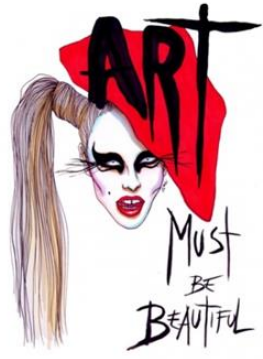

2017 г.: в качестве знаков используются фразы, имеющие прямое отношение к иллюстрируемому образу и подпись иллюстратора.

Таблица 1

Примеры знаков в современной модной иллюстрации (2013–2017 гг.)

№ пп	Знак	Модная иллюстрация	Год, имя автора
1	2	3	4
1	Знак – подпись иллюстратора		Hayden Williams 2013
2	Знак – шрифтовой логотип бренда		Regina Yazdi 2013
3	Знак – подпись иллюстратора		Lena Ker 2013
4	Знак – подпись иллюстратора		Katie Rodgers 2014
5	Знак – подпись иллюстратора, название работ		Kelly Smith 2014

№ пп	Знак	Модная иллюстрация	Год, имя автора
1	2	3	4
6	Знак – шрифтовой логотип бренда		Jeanette Getrost 2014
7	Знак – слово «burn» в переводе с англ. «сжигать» Знак – фраза «A true story» в переводе с англ. «правдивая история»		Вики Грин 2014
8	Знак – фраза «fairy godmother» в переводе с англ. «фея крестная» Знак – подпись иллюстратора		Меган Хесс 2015
9	Знак – фраза «About a girl» в переводе с англ. «о девушке» Знак – подпись иллюстратора		Lucas David 2015
10	Знак – шрифтовой логотип бренда		Miyuki Ohashi 2015

№ пп	Знак	Модная иллюстрация	Год, имя автора
1	2	3	4
11	Знак – фраза «make fashion not war» в переводе с англ. «занимайтесь модой, а не войной»		Меган Моррисон 2016
12	Знак – фраза «must be beautiful» в переводе с англ. «должна быть красивой»		Achraf Amiri 2016
13	Знак – шрифтовой логотип бренда Знак – подпись иллюстратора		Jae Suk Kim 2016
14	Знак – шрифтовой логотип бренда Знак – фраза «the bubbly» в переводе с англ. «шампанское»		Kerrie Hess 2017
15	Знак – шрифтовой логотип бренда Знак – подпись иллюстратора		Jamie Lee Reardin 2017

№ пп	Знак	Модная иллюстрация	Год, имя автора
1	2	3	4
16	Знак – подпись иллюстратора		Kemsky 2017

Таблица 2

**Абсолютная частота встречаемости знаков
в современной модной иллюстрации (2013–2017 гг.)**

№ пп	Знак	Количество
1	2	3
1	«Подпись»	8
2	«Фраза»	7
3	«Логотип»	6

Выводы: модная иллюстрация прошла очень длинный и тернистый путь, начиная с гравюры и заканчивая современной иллюстрацией. Образы, символы, а также знаки могут иметь различную семантику, в зависимости от того, в каком контексте они изображены. Все компоненты, из которых создается модная иллюстрация, неразрывно связаны друг с другом. Форма образа и символа меняется в зависимости от того, какой смысл в неё вкладывается, а знак может вносить дополнительную ясность в работу.

В результате анализа знаков в модных иллюстрациях периода 2013–2017 гг. можно сделать вывод о том, что его значение и применение значительно меняется со временем.

Наиболее актуальными знаками стали:

1. Знак – подпись иллюстратора;
2. Знак – фразы.

Самыми часто встречающимися знаками стали фразы, используемые в модных иллюстрациях, а также подписи. По результатам исследования, представленного в таблице 1, таблице 2 сделаны выводы:

1. Актуален знак – «фраза»: если в 2013 году иллюстраторы предпочитали оставить на своей работе маленькую подпись или обозначение, для какого бренда была сделана работа, то к 2017 году эта тенденция меняется.
2. Иллюстраторы стали вкладывать больше смысла не только в то, что они изображают, но и в то, что они пишут: «фразы» могут иметь мощный посыл и иногда дать больше информации зрителю, нежели «образ».

Модная иллюстрация – это не просто красивая картинка, это четко спланированная работа дизайнера и художника, с подборкой правильных образов, символов и знаков, которые взаимосвязаны между собой [11–13]. Под правильными образами, символами и знаками понимаются такие, которые адекватны проектной ситуации: соответствуют целям создания данной модной иллюстрации. В то же время, все образы, знаки и символы следует выбирать так, чтобы они имели положительное воздействие на людей, ведь модная иллюстрация

тиражируется (каталоги, книги, социальные сети). Модная иллюстрация временами украшает и модные шоу, и здесь также она воздействует на зрителя [12; 14; 15]. Следовательно, модный иллюстратор, как и дизайнер, несет ответственность за качество подачи и смысловое наполнение модной иллюстрации, в каком бы проекте она ни была задействована.

Несмотря на то, что компьютерные технологии в наше время находятся на пике развития, иллюстраторы всё так же отдают предпочтение традиционным материалам, таким как: акрил, масло, акварель, карандаши, маркеры. Спиртовые маркеры сейчас очень популярны, многие работают именно с этим продуктом, так как он позволяет качественно имитировать компьютерную графику.

В настоящее время модная иллюстрация заняла свою нишу в современном искусстве. Одну ведущую тенденцию использования знаков, образов или символов в модной иллюстрации выявить невозможно, так как иллюстрации весьма разнообразны и при этом актуальны. Именно результаты анализа современной модной иллюстрации, возможно, станут вкладом в историю ее изучения и дальнейшего развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блэкмен К. 100 лет Моды в иллюстрациях. – КоЛибри, Азбука-Аттикус – 2013. 348 с. – С. 1–2.
2. Лотман Ю.М. Люди и знаки / В кн. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб – Искусство – СПб – 2010. – 704 с. – С. 8.
3. Kathryn Hagen. Fashion illustration for designers – 2 rev ed – 2010. – 578 с. – С. 37.
4. Арутчева Д.Д. Графика модного рисунка как основополагающий навык дизайнера. – В сборнике: Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и дизайн сборник статей, электронный ресурс. под редакцией М.В. Шувалова, А.А. Пищулева, Е.А. Ахмедовой – 2018. – 295–298 с. – С. 298.
5. Безрукова Е.А. Исторические и типологические особенности фэшн-иллюстрации в контексте развития моды и дизайна. – Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств № 39 – 2017. – 94–99 с. – С. 98.
6. Миргородская Н.В. Ироничный и игровой подтекст в современной иллюстрации моды. – Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств № 2 – 2014. – 21–24 с. – С. 24.
7. Лапик Н.А. Цифровые технологии в современной модной иллюстрации. – Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 6–1 (44) – 2014. – 106–112 с. – С. 111.
8. Миргородская Н.В. Основные техники фэшн-иллюстрации начала 21 века. – Искусство и культура. 2014. № 1 (13) – 2014. – 56–60 с. – С. 60.
9. Чинцова М.К. Графическая иллюстрация в дизайне современной периодики моды. – Дизайн и технологии № 38 (80). – 2013. – 21–25 с. – С. 25.
10. Лакизенко Е.Д., Курилина Н.С. Анализ фэшн-иллюстрации. – В сборнике: Всероссийская научно-практическая конференция "ДИСК-2017" Всероссийский форум молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века» – 2017. – 26–30 с. – С. 27.
11. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Выставки дизайна и рекламы: новые информационные технологии и креативные решения в дизайне, рекламе и сервисе. Монография. – М.: РИО МГУДТ, 2016. – 108 с.
12. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Актуальные приёмы оформления модных шоу в 1991–1995 гг.: предыстория применения информационных технологий // Успехи современной науки и образования. – 2016. – Т. 5. № 11. – С. 163–167.
13. Макарова Т.Л. Символы в дизайне и рекламе современного костюма. Монография. – М.: РИО МГУДТ, 2016. – 112 с.
14. Макарова Т.Л., Полозок М.А., Макаров С.Л. Готические образы и символы в дизайне современного костюма. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. – 256 с.
15. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Информационные технологии в оформлении модных событий (events): символика новых образов. – Дизайн и технологии – № 53 (95). – 2016. – С. 6–17.

Makarova Tatiana Lvovna

Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: 11suntm@gmail.com

Gildenshtern Siuzanna Fuadovna

Russian state university named A.N. Kosygin (Technologies. Design. Art), Moscow, Russia
E-mail: angelina.483@mail.ru

Signs in modern fashion illustrations

Abstract. Fashion illustration has come a very long and thorny way, from engraving to modern illustration. Also, to understand the importance of fashion illustration as fine art, the article indicates the research of the authors whose topics affect the importance of its development. Of the authors can be identified: Aroutcheva D., Bezakova E., Mirgorodsky N., Chentsova M., Lukasenko E., Churilino N. Signs, symbols and images are used extensively in contemporary fashion illustrations. In the fashion illustration, signs can be considered all kinds of inscriptions, signatures, logos of fashion houses, the image in the fashion illustration can be considered an ideal that has developed in the artist's head, which appeared as a result of personal aesthetic preferences, analysis of fashion trends. Symbols in the image, which is created in a fashionable illustration, can be different in meaning. Images, symbols, and signs can have different semantics, depending on the context in which they are depicted.

The article deals with the signs that were used in modern fashion illustrations (2013–2017). According to the results of the study, the most common signs are: phrases used in fashion illustrations, as well as signatures. One leading trend in the use of signs in fashion illustration cannot be identified, as illustrations are very diverse and relevant.

Keywords: fashion illustration; fashion; modern fashion illustration; sign; symbolism; image; Illustrator; phrase; signature; logo; brand; fashion house; relevance; trends; fashion graphics; analysis; research; art; graphics; artist; designer

REFERENCES

1. Blehkmen K. 100 let Mody v illyustratsiyakh. – KoLibri, Azbuka-Attikus – 2013. 348 s. – S. 1–2.
2. Lotman Yu.M. Lyudi i znaki / V kn. Lotman Yu.M. Semiosfera. – SPb – Iskusstvo – SPB – 2010. – 704 s. – S. 8.
3. Kathryn Hagen. Fashion illustration for designers – 2 rev ed – 2010. – 578 s. – S. 37.
4. Arutcheva D.D. Grafika modnogo risunka kak osnovopolagayushchiy navyk dizaynera. – V sbornike: Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture. Arkhitektura i dizayn sbornik statey, ehlektronnyy resurs. pod redaktsiey M.V. Shuvalova, A.A. Pishchuleva, E.A. Akhmedovoy – 2018. – 295–298 s. – S. 298.
5. Bezrukova E.A. Istoricheskie i tipologicheskie osobennosti feshn-illyustratsii v kontekste razvitiya mody i dizayna. – Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv № 39 – 2017. – 94–99 s. – S. 98.
6. Mirgorodskaya N.V. Ironichnyy i igrovoy podtekst v sovremennoy illyustratsii mody. – Vestnik Khar'kovskoy gosudarstvennoy akademii dizayna i iskusstv № 2 – 2014. – 21–24 s. – S. 24.
7. Lapik N.A. Tsifrovyye tekhnologii v sovremennoy modnoy illyustratsii. – Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. № 6–1 (44) – 2014. – 106–112 s. – S. 111.
8. Mirgorodskaya N.V. Osnovnyye tekhniki feshn-illyustratsii nachala 21 veka. – Iskusstvo i kul'tura. 2014. № 1 (13) – 2014. – 56–60 s. – S. 60.
9. Chintsova M.K. Graficheskaya illyustratsiya v dizayne sovremennoy periodiki mody. – Dizayn i tekhnologii № 38 (80). – 2013. – 21–25 s. – S. 25.
10. Lakizenko E.D., Kurilina N.S. Analiz feshn-illyustratsii. – V sbornike: Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya "DISK-2017" Vserossiyskiy forum molodykh issledovateley «Dizayn i iskusstvo – strategiya proektnoy kul'tury XXI veka» – 2017. – 26–30 s. – S. 27.
11. Makarova T.L., Makarov S.L. Vystavki dizayna i reklamy: novye informatsionnye tekhnologii i kreativnyye resheniya v dizayne, reklame i servise. Monografiya. – M.: RIO MGUDT, 2016. – 108 s.
12. Makarova T.L., Makarov S.L. Aktual'nye priyomy oformleniya modnykh shou v 1991–1995 gg.: predystoriya primeneniya informatsionnykh tekhnologiy // Uspekhi sovremennoy nauki i obrazovaniya. – 2016. – T. 5. № 11. – S. 163–167.
13. Makarova T.L. Simvoly v dizayne i reklame sovremennogo kostyuma. Monografiya. – M.: RIO MGUDT, 2016. – 112 s.
14. Makarova T.L., Polozok M.A., Makarov S.L. Goticheskie obrazy i simvoly v dizayne sovremennogo kostyuma. M.: RGU im. A.N. Kosygina, 2017. – 256 s.
15. Makarova T.L., Makarov S.L. Informatsionnye tekhnologii v oformlenii modnykh sobytiy (events): simbolika novykh obrazov. – Dizayn i tekhnologii – № 53 (95). – 2016. – С. 6–17.