

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

2024, Том 9, № 1 / 2024, Vol. 9, Iss. 1 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2024.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL124.pdf>

5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (искусствоведение)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Гаськова, К. А. Особенности верстки журналов мод / К. А. Гаськова, А. Д. Корень, Т. В. Сичкарь, Н. К. Алимova // Костюмология. — 2024. — Т. 9. — № 1. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL124.pdf>

For citation:

Gaskova K.A., Koren A.D., Sichkar T.V., Alimova N.K. Features of fashion magazine layout. *Journal of Clothing Science*. 2024; 9(1): 26IVKL124. Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/26IVKL124.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

Гаськова Ксения Андреевна

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
E-mail: kseniagas@mail.ru

Корень Анна Дмитриевна

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
E-mail: prusakova.anya@bk.ru

Сичкарь Татьяна Валентиновна

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
Декан факультета «Дизайна и цивилизационных коммуникаций»
Кандидат технических наук, доцент
E-mail: ditaval@mail.ru

Алимova Наталья Константиновна

ООО «Издательство «Мир науки», Москва, Россия
Генеральный директор
АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
Профессор кафедры «Цивилизационного дизайна»
Кандидат экономических наук
E-mail: alimova@mir-nauki.com

Особенности верстки журналов мод

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос верстки журналов мод, на примере известных изданий VOGUE и ELLE. Авторы провели детальный анализ дизайна обложек и разворотов этих журналов, а также сравнили две марки журналов между собой, выявив различия и сходства.

Особое внимание было уделено сравнению одной и той же марки журнала, выпускаемой в разных странах. Было обнаружено, что географическое местоположение и целевая аудитория оказывают влияние на дизайн и визуальное оформление журналов. Различия в культуре, местных модных тенденциях и предпочтениях аудитории приводят к тому, что одна и та же марка журнала может иметь отличия в различных странах.

Также были выявлены общие черты и сходства между VOGUE и ELLE, несмотря на их индивидуальные особенности. Это свидетельствует о том, что определённые модные тенденции и стили пересекаются и влияют на различные издания в мире моды.

Проведённые исследования позволяют лучше понять, какие факторы влияют на дизайн журналов моды, и какие тенденции прослеживаются в работе крупных издательств. Анализ особенностей различных журналов позволил не только оценить влияние географии и аудитории, но и понять, как редакции выстраивают свой дизайн, чтобы соответствовать запросам своих читателей. Был сделан вывод, что сохранение схожего стиля и дизайна в журналах ELLE и VOGUE подчеркивает их брендовое единство и поощряет лояльность читателей. Каждое издание сохраняет свою узнаваемость и авторитет благодаря стабильной верстке и дизайну.

Ключевые слова: журнал; мода; вёрстка; VOGUE; ELLE; бренд; модные тенденции

Введение

В современном коммуникативном пространстве гляцевые журналы играют важную роль. Они — классический продукт коммуникации, воздействующий на читателя тем или иным образом не только посредством текстового сообщения, но и с помощью невербальных сигналов, в том числе через дизайн. Необходимо провести анализ вёрстки журналов мод, поскольку данная тема малоизучена, она представляет собой интересный феномен, зависящий от многих факторов, которые следует выявить [1–8].¹

На протяжении истории журналы мод имели различные форматы и внешний вид, от классических и элегантных до более современных и экспериментальных. В зависимости от страны и региона, где журнал выпускался, у него формировалась своя целевая аудитория и соответственно свой характерный стиль, что и позволило наблюдать огромное на сегодняшний день разнообразие модных гляцев. Но внешние отличия могут быть не только у разных журналов, но даже у одного и того же гляца, выпускающегося в разных странах. Дабы понять и разобраться в чем заключаются отличия и особенности вёрстки, следует провести тщательный анализ, учитывая историю журналов, а также географию выпуска, целевую аудиторию и др.

Зависимость вёрстки от специфики журнала

Рассматривая особенности вёрстки модных журналов, нельзя не отметить, что специфика используемых приёмов графического дизайна зависит от определённых параметров, в частности от целевой аудитории, периодичности выпуска, издательства [9–12].

Эти параметры играют важную роль в формировании уникального стиля и внешнего облика каждого журнала. Например, модные журналы, ориентированные на молодёжную аудиторию, часто используют яркие цвета, нестандартные шрифты и динамичные композиции на страницах. Они стремятся привлечь внимание своих читателей и создать модный, современный образ издания.

В то же время, специализированные журналы о моде для профессионалов индустрии часто ориентируются на строгий, элегантный стиль вёрстки. Они предпочитают сдержанные цвета, классические шрифты и акцентируют внимание на содержании и качественных фотографиях. Такой подход позволяет подчеркнуть профессионализм издания и доверие к информации, которую оно предоставляет своим читателям.

¹ Цветкова, А.В. Дизайн журналов в контексте новых художественных практик XX века: специальность 10.01.10 "Журналистика": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Цветкова Анна Владимировна. — Москва, 2016. — 22 с. — EDN ZPXLJV.

Кроме того, периодичность выпуска журнала также влияет на вёрстку. Как правило, ежемесячные издания имеют более динамичный и насыщенный дизайн, чтобы привлечь внимание читателей на протяжении всего месяца. В то время как квартальные или полугодовые журналы часто уделяют больше внимания деталям, тщательно продумывая каждую страницу и создавая более длительное впечатление.

Таким образом, вёрстка модных журналов является результатом комплексного взаимодействия целого ряда факторов, и создание успешного дизайна требует тщательного анализа специфики издания и его целевой аудитории.

Так, например, журналы VOGUE и ELLE, издаваемые Conde Nast Publications и Hachette Filipacchi Medias соответственно, имеют только небольшие различия в дизайне обложек и вёрстке страниц, это обусловлено схожей периодичностью издания (ежемесячно) и целевой аудиторией (девушки и женщины 25–35 лет), даже названия обоих журналов происходят от французских слов. Однако журналы имеют различное происхождение, ELLE зародился во Франции, тогда как VOGUE, в свою очередь, в США. Можно было бы говорить о подражании второго, однако, как ни странно, американский журнал начал выпускаться на пол века ранее, чем его французский конкурент. Сравнивая обложки (рис. 1) этих журналов, вышедших в США в апреле 2024, можно заметить, что оба издания используют в заголовочном комплексе очень схожие приёмы: элегантный шрифт антикву частично закрывает фотография личности, являющаяся центром композиции.

Рисунок 1. Сравнение обложек VOGUE и ELLE (фото авторов)

Сама надпись гармонирует с дизайном всей обложки у обоих представленных журналов, однако в данном случае VOGUE почти сливается с фоном, уступая акцент лицу модели, тогда как надпись ELLE контрастирует с фоном и подчёркивает фигуру одновременно. Саму модель с обложки презентует броская надпись геометрическим гротеском с тонким начертанием, причём на обоих представленных обложках эти шрифты практически идентичны. Построение композиции достаточно схоже, поскольку дизайнеры-верстальщики руководствуются одним и тем же правилом: взгляд человека скользит по изображению слева направо, сверху вниз.

Однако можно заметить, что на обложке ELLE больше воздуха, поскольку модель вмещается на обложку полностью и вокруг неё остаётся достаточно мечта, тогда как у VOGUE модель взята более крупным планом, а также добавлена дополнительная информация о выпуске, которой нет у конкурента. Этому так же способствует кёрнинг, небольшой у VOGUE и крупный у ELLE, а также ширина и высота символов (можно заметить, что ширина и высота букв у журналов составляют пропорции примерно 4/5 и 2/5 соответственно).

Если сравнивать дизайн и верстку разворотов в журналах VOGUE и ELLE, которые так же имеют свои уникальные особенности, то можно отследить тенденции, отражающие их стиль, атмосферу и аудиторию. Для рассмотрения возьмем развороты из декабрьских выпусков 2024 года.

VOGUE — это международный бренд, и его дизайн отражает этот характер, он также известен своим изысканным дизайном и эстетикой роскоши. Верстка разворотов (рис. 2) в VOGUE обычно отличается высоким качеством и вниманием к деталям.

В данном случае, мы видим два примера использования крупных фотографий и композиции из нескольких изображений, элегантно расположенных на странице, чтобы создать эстетически приятный и привлекательный вид.

Рисунок 2. Разворот журнала VOGUE (фото авторов)

Использование утонченных антиквенных шрифтов создает ощущение роскоши и изысканности. Реже используется шрифты с замысловатым каллиграфическим оформлением или шрифты с тонкими и изящными линиями.

Для создания интересного и разнообразного дизайна VOGUE использует несколько шрифтовых семейств для заголовков, подзаголовков, а также для текстовых блоков. По мимо этого, VOGUE часто использует прием, как на примере 44 страницы, — сочетания в себе элементов искусства и моды.

Это может быть фотосессия на фоне известных произведений искусства, фотографии интерьера или использование модных аксессуаров и нарядов с фотосъемками известных моделей, знаменитостей или художников, которые привлекают внимание читателей, чтобы создать художественный и стильный образ.

В целом, дизайн верстки, шрифтов и изображений в журнале VOGUE сочетает в себе роскошь, элегантность и художественный подход, чтобы создать уникальный и привлекательный визуальный образ. Разворотов может содержать разнообразные культурные влияния и многоязычные элементы, что делает его располагающим для многонациональной аудитории.

Если рассмотреть верстку разворотов ELLE (рис. 3), а конкретно на примере 37 и 40 страницы декабрьского выпуска 2024 года, то можем заметить, во-первых, разницу в композиции.

Здесь, композиция имеет более нестандартное расположение изображений и текстовых блоков, но она уравновешена, с учетом распределения текста, изображений и пространства на странице.

Рисунок 3. Разворот журнала ELLE (фото авторов)

Негативное пространство используется для создания воздушности и подчеркивания важности содержимого. Были выбраны современные, стильные и легко читаемые шрифты для заголовков, которые соответствуют общему стилю ELLE. Фотографии, так же, как и в VOGUE обычно отражают последние модные тенденции и могут быть сфокусированы на известных моделях, дизайнерах или локациях. Общее расположение текстовых составляющих имеет схожесть между двумя журналами также, как и виды шрифтов, но у ELLE чаще встречается гротескные шрифты с различными начертаниями.

В целом, VOGUE и ELLE имеют схожие подходы к дизайну и верстке разворотов, которые в то же время отражают их уникальные брендовые идентичности и аудиторию. VOGUE сконцентрирован на роскоши и модных тенденциях, в то время как ELLE больше ориентирован на современную и доступную моду, и его дизайн и верстка разворотов отражают эту концепцию.

Влияние национальных особенностей на верстку

Верстка журналов ELLE и VOGUE в разных странах различается в связи с уровнем жизни, предпочтениями целевой аудитории и культурными особенностями. Когда речь идет о глобальных медийных изданиях, которые публикуются в разных странах и имеют разнообразную аудиторию, важно учитывать местный контекст и культурные нюансы.

Например, в развитых странах с высоким уровнем жизни и ресурсами верстка может быть более дорогостоящей и технологичной, включая использование высококачественных материалов, интерактивных элементов и прочего. В странах с более низким уровнем жизни, предпочтения аудитории могут быть ориентированы на более простой и доступный дизайн.

Также культурные особенности играют важную роль. В каждой стране существуют уникальные традиции, ценности и вкусы, которые отражаются в дизайне и содержании журнала. Например, цветовая гамма, шрифты, композиция страниц, выбор фотографий (фотостиль) и обложек могут различаться в зависимости от культурных предпочтений и требований местной аудитории.

При создании дизайна журнала в разных странах необходимо учитывать уровень жизни, предпочтения аудитории и культурные особенности каждого региона, чтобы создать контент, который будет наиболее релевантным и привлекательным для местных читателей.

Рассмотрим и проанализируем выпуски ELLE следующих стран: Япония, Корея и Сингапур и VOGUE: Австралия, Великобритания и США для понимания особенностей вёрстки (табл. 1, 2).

Таблица 1

Сравнение страниц журнала VOGUE

Страна	Иллюстрационный материал	Пояснение
Австралия ²		Текстовый блок расположен в пустой области фото, слева сверху, выравнивание по левому краю, простой моноширинный шрифт не крупного размера. <i>Фотограф Хеа В. Кангом (Hyea W. Kang)</i>
Великобритания ³		Текст расположен снизу в одну строку, частично перекрывая фотографию, название бренда изображено крупным планом по центру, становится частью композиции <i>Фото Gucci</i>
США ⁴		Небольшой текстовый блок размещён внизу страницы и выровнен по правому краю, аналогично журналу, выпускаемому Австралии

Разработано авторами

² Вики Джелкс. Даниэль Марш и Ханни Фам от NewJeans на обложке Vogue Australia // whoiscloak.com, [сайт]. URL: <https://weibo.com/5601400969/4981167545387743>.

³ Inside Sabato De Sarno's Debut With The Gucci Ancora Campaign For The Spring // Summer 2024 Collection. FASHION, NEWS January 13, 2024 by Stephanie DiGuiseppe. Фото предоставлено Gucci. [сайт]. URL: <https://hauteliving.com/?p=742952>.

⁴ Журнал Vogue, выпуск 1 — Winter, 2024 (USA) США // whoiscloak.com, [сайт]. URL: <https://archive.vogue.com/isue/20240201>.

Таблица 2

Сравнение страниц журнала ELLE

Страна	Иллюстрационный материал	Пояснение
Япония ⁵		Расположение текста слева сверху, выравнивание по левому краю.
Сингапур ⁶		Текст расположен снизу в одну строку, использована белая рамка.
Южная Корея ⁷		Текстовый блок размещён сверху справа и выровнен по правому краю.

Разработано авторами

⁵ Выпуск ELLE Japan за май 2024 года [Электронный ресурс]. — [сайт]. URL: <https://www.kpoptown.com/magazine/86977-magazine-elle-japan-2024-05-standard-hyein.html>.

⁶ Pinterest [Электронный ресурс]. — [сайт]. URL: <https://dk.pinterest.com/divinestarkhj/ateez-on-magazines-photoshoots-and-scans/230925-ateez-on-elle-singapore-digital-cover>.

⁷ Участница южнокорейской гёрл-группы ИЦИ (He) Юна. ELLE сентябрьский номер//[Электронный ресурс]. — [сайт]. URL: https://www.nemopan.com/pan_issue/17829853?page=1003.

Исходя из приведённых выше таблиц, можно сделать вывод, что вёрстка журнальных изданий мод схожа, несмотря на различные страны выпуска. Хотя глянце, такие как VOGUE и ELLE, имеют свои характерные особенности в содержании и стиле оформления, вёрстка этих изданий обычно подвергается лишь незначительным изменениям в зависимости от страны выпуска. Это объясняется универсальностью и лаконичностью дизайн-решений, которые составляют основу размещения контента в журналах.

Стиль вёрстки таких изданий чаще всего ориентирован на создание эстетичного и удобочитаемого макета, который позволяет читателям легко воспринимать информацию и наслаждаться образами. Это достигается за счет использования стандартных композиционных приемов, которые хорошо зарекомендовали себя в мире моды и журналистики.

Более того, издания VOGUE и ELLE стремятся к сохранению своего узнаваемого стиля и бренда, что также влияет на стабильность макета и верстки журналов во всех странах. Редакции этих журналов часто придерживаются общих стандартов оформления и тематического ориентирования, что обеспечивает единый стиль и качество контента по всему миру.

Таким образом, даже при наличии различий в культурных и стилистических особенностях разных стран, верстка журналов VOGUE и ELLE остается стабильной и узнаваемой благодаря универсальности и лаконичности дизайна, который позволяет эффективно и красиво представлять модные тренды и статьи о красоте по всему миру.

Выводы

После анализа вёрстки журналов ELLE и VOGUE, который показал схожесть дизайна в обоих изданиях, можно сделать несколько выводов. Оба журнала стремятся к созданию универсального и лаконичного дизайна, который остается похожим независимо от страны выпуска. Это свидетельствует о строго контролируемых стандартах верстки и графического оформления, которые характерны для мировых изданий.

Дизайн журналов ориентирован на создание эстетичного и удобочитаемого макета, который привлекает внимание читателей и обеспечивает удобство восприятия информации. Использование стандартных композиционных приемов способствует легкому восприятию контента.

Сохранение схожего стиля и дизайна в журналах ELLE и VOGUE подчеркивает их брендовое единство и поощряет лояльность читателей. Каждое издание сохраняет свою узнаваемость и авторитет благодаря стабильной верстке и дизайну.

Таким образом, анализ вёрстки журналов ELLE и VOGUE демонстрирует последовательность и устойчивость дизайна, который идентифицирует эти издания как мировые лидеры в области женской моды и стиля. Основными факторами, влияющими на вёрстку, можно назвать географию, ЦА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буряковская, В.А. Глянцевый журнал как феномен массовой культуры: речевое и прагматическое представление / В.А. Буряковская // Политическая лингвистика. — 2012. — № 1(39). — С. 169–172. — EDN OWUZZD.

2. Гаськова, К.А. Формирование глянцевого журнала как неотъемлемая часть мира моды / К.А. Гаськова, А.Д. Прусакова, Т.В. Сичкарь // Костюмология. — 2022. — Т. 7, № 2. — EDN CDSZLJ.
3. Иванова С.В., Исхакова О.С. Динамика развития жанров глянцевого журнала (на материале анализа журнала harper's bazaar) // Вестник башкирского университета. 2016. Т. 21. No 2. С. 397–401.
4. Лукьянчикова, Н.А. К вопросу о дизайн-проектировании современного журнала мод / Н.А. Лукьянчикова // Научные достижения и открытия современной молодёжи: сборник статей II Международной научно-практической конференции, Пенза, 12 ноября 2017 года. — Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. — С. 319–320. — EDN ZSBROT.
5. Свиридова, А.А. Тренды в дизайне современных периодических изданий (на примере журналов "собрание exclusive" и "Дорогое удовольствие") / А.А. Свиридова // Инновации. Наука. Образование. — 2021. — № 33. — С. 1028–1032. — EDN HOAXQN.
6. Смеюха, В.В. Особенности развития глянцевого женского журнала / В.В. Смеюха // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. — 2010. — № 1. — С. 209–214. — EDN MUEWMJ.
7. Смеюха В.В. Типологическая характеристика современных российских журналов для женщин // Аналитика культурологии. 2012. No 3(24). С. 166–173.
8. Сухотина, И.А. Современный дизайн журнала: можно всё / И.А. Сухотина // Евразийский союз ученых. — 2018. — № 4-5(49). — С. 11–14. — EDN XPIGRV.
9. Гобайко, М.П. Сравнительный анализ структурных элементов верстки научных журналов / М.П. Гобайко, И.А. Сысуев // Полиграфия: технология, оборудование, материалы: Материалы IX научно-практической конференции с международным участием, Омск, 15–16 мая 2018 года / Минобрнауки России, ОмГТУ; Ред. коллегия: С.Н. Литунов (науч. ред.); И.А. Сысуев (отв. редактор); В.М. Вдовин. — Омск: Омский государственный технический университет, 2018. — С. 33–40. — EDN XRGDCH.
10. Дерюшев, Р.А. Особенности верстки газетных изданий / Р.А. Дерюшев // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. — 2011. — № 11. — С. 29–42. — EDN XBEVIR.
11. Зеленская, Т.В. Иллюстративный материал в верстке периодических изданий / Т.В. Зеленская // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. — 2017. — № 4. — С. 355–357. — EDN JZOUQZ.
12. Родионов, А.Н. Особенности типографики и верстки в восточноазиатских странах / А.Н. Родионов // Миссия конфессий. — 2023. — Т. 12, № 6(71). — С. 126–130. — EDN CDUCVM.

Gaskova Ksenia Andreevna

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovskiy, Moscow, Russia
E-mail: kseniagas@mail.ru

Koren Anna Dmitrievna

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovskiy, Moscow, Russia
E-mail: prusakova.anya@bk.ru

Sichkar Tatyana Valentinovna

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovskiy, Moscow, Russia
E-mail: ditava1@mail.ru

Alimova Natalia Konstantinovna

Publishing company «World of science», Moscow, Russia
University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovskiy, Moscow, Russia
E-mail: alimova@mir-nauki.com

Features of fashion magazine layout

Abstract. The article discusses the issue of layout for fashion magazines, using the example of well-known publications VOGUE and ELLE. The authors conducted a detailed analysis of the design of covers and spreads of these magazines, and also compared the two brands of magazines with each other, identifying differences and similarities.

Particular attention was paid to comparing the same brand of magazine produced in different countries. Geographic location and target audience have been found to influence the design and visual presentation of magazines. Differences in culture, local fashion trends and audience preferences mean that the same brand of magazine may have differences in different countries.

Common features and similarities between VOGUE and ELLE were also identified, despite their individual characteristics. This indicates that certain fashion trends and styles intersect and influence different publications in the fashion world.

The conducted research allows us to better understand what factors influence the design of fashion magazines, and what trends can be seen in the work of large publishing houses. Analysis of the features of various magazines allowed us not only to assess the influence of geography and audience, but also to understand how editorial staff build their design to meet the needs of their readers. It was concluded that maintaining similar style and design between ELLE and VOGUE magazines emphasizes their brand unity and encourages reader loyalty. Each publication retains its recognition and authority thanks to its stable layout and design.

Keywords: magazine; fashion; layout; VOGUE; ELLE; brand; fashion trends