

переживания, которые испытала страна. Автором обложки стала известная на родине художница Индира Элиф Бадамбаева: в своей декоративной работе с философским посылом она представила образ Сакской воительницы, которая пытается усмирить беспокойного зверя в рассеивающейся тьме (рис. 2). Она не хочет борьбы и кровопролитий, и поэтому оставляет свои стрелы за спиной, призывает к миру и мечте, держа в руках золотую звезду.

Рисунок 2 – Vogue US (июнь 1945), Vogue Россия (сентябрь 2020), Harper's Bazaar Kazakhstan (№1 (177) 2022)

Перемены любого характера – социального, политического и экономического – напрямую влияют на то, как живет общество и меняются приоритеты каждого человека. Все это отражается и на внешнем облике, формируя новые нормы потребления, правила этикета и даже моду. Глянцевые издания, несмотря на торжество цифровой эпохи, остаются проверенным временем ресурсом о fashion-сфере и стиле жизни. О насущных проблемах невозможно и нечестно молчать, поэтому важно, чтобы модные издания не избегали значимых социальных вопросов, прикрываясь розовыми очками безмятежной праздности, а интеллектуально, через символы и знаки говорили о том, что чувствуют, и прямо в душу читателю доносили те долгожданные позитивные послы, которые сделают день светлее.

Список использованных источников

1. Слепцова, А. Глянцевый журнал как жанр современной массовой культуры / А. Слепцова, О. В. Ромах // Аналитика культурологии. – 2008. – № 12. – С. 247–250.
2. WW1 In Vogue [Electronic resource] // Vogue Britain. Mode of access: https://www.vogue.co.uk/gallery/vogue-world-war-one-centenary?intcid=inline_amp. – Date of access: 25.03.2022.
3. Галеева, Т. А. Расколота идентичность: русские художники эмигранты Б. Григорьев, С. Судейкин и И. Домбровский / Дж. Грэм в США в 1920-1930-е гг. / Т. А. Галеева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2017. – № 27. – С. 168–181.
4. Галеева, Т. А. Сценография Сергея Судейкина на американской сцене в 1920-е годы: русские балеты Игоря Стравинского в Метрополитен Опере / Т. А. Галеева // Архитектон: известия вузов. Изобразительное искусство. – 2017. – № 60. – С. 204–217.

УДК 659.13 : 7.045

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ИЗ РАБОТ ХУДОЖНИКОВ-ИЛЛЮСТРАТОРОВ МОДНЫХ ЖУРНАЛОВ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Грама В.В., магистрант, Макарова Т.Л., д-р искусствоведения, проф.

*Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. В статье рассмотрены работы художников-иллюстраторов модных журналов и особенности коллекций костюмов: сходство и различие модных образов. Приведены примеры работ художников и современных дизайнеров в стилях: модерн, ар-деко, сюрреализм. Сделаны выводы о большей свободе интерпретации модного образа

девушки сегодня дизайнерами, чем ранее художниками-иллюстраторами, в сторону уверенности и независимости.

Ключевые слова: модные журналы, модный образ, образ в дизайне костюма, обложка журнала, коллекция, модная иллюстрация, художник, стиль, модель коллекции.

Актуальность темы: на сегодняшний день модная иллюстрация является самым удобным и универсальным воплощением идей дизайнеров и стилистов. Интерес к модным рисункам моделей костюмов, вытесненным в прошлом фотографией, начинает возрождаться. Создаются курсы, посвященные модной иллюстрации, блоги, издаются книги с поэтапным обучением этому мастерству. Все чаще именитые бренды и журналы мод отдают предпочтение именно иллюстрациям для рекламы коллекций. Иллюстрация не только транслирует модные образы и самые свежие тенденции, но и может выступать как реклама. Основная задача иллюстратора – это не копировать уже придуманный образ, а создать в едином стиле новый образ. Более того, иллюстрация и костюм тесно связаны между собой. Модные иллюстрации часто служат источниками вдохновения для будущих коллекций, а художники-иллюстраторы, в свою очередь, используют костюм как источник идей к своим будущим работам.

Цель работы: исследование образов из работ художников-иллюстраторов модных журналов XX-XXI века и их взаимосвязи с дизайном костюма. Методы исследования: художественно-конструкторский анализ, сравнительно-исторический анализ, контент-анализ, синтез, системный подход. Модная иллюстрация – это особая система кодирования информации, и она играет огромную роль в индустрии моды. Еще в прошлом десятилетии модная иллюстрация была началом работы дизайнера над коллекцией и называлась не иначе, как эскиз. Кристиан Диор говорил в мемуарах «От идеи к платью»: «Чтобы эскиз увлек и моего мастера, он должен быть выразительным, он должен подсказывать движение, он должен жить» [1].

В статье Безруковой Е. А. говорится, что самой общепринятой функцией модной иллюстрации является эскизное графическое изображение образа модного костюма, фиксирующее общий замысел модельера. Таким образом, модная иллюстрация – это современное название профессиональных эскизов (выполненных самим художником-модельером), характеризующее один из первых этапов создания образа новой коллекции. Однако современное понимание модной иллюстрации не исчерпывается только эскизами образа модного костюма. Чтобы выявить сущность понятия модной иллюстрации, – необходимо рассмотреть особенности этапов креативного акта художника-модельера, а также его восприятие в современной визуальной культуре [2]. О. Н. Лагода в своей статье 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.

Сейчас модная иллюстрация несколько отличается от дизайнерского эскиза. Существует очень много стилевых направлений, техник, материалов для иллюстрации модного образа не только в костюме, но и в театральном искусстве, а также для продвижения современных брендов [4, 5, 6]. Иллюстрация может быть выполнена в материале, в смешанной технике или на электронных носителях. Если раньше модная иллюстрация была результатом моды, которую задавали дизайнеры, то сейчас этот процесс работает в две стороны. Художники могут вдохновляться современными коллекциями и на основе этого создавать нужный образ в иллюстрации – и, наоборот, дизайнер может использовать в своих моделях как источник вдохновения уже готовые работы иллюстраторов или передавать настроение, заложенное в них. По составленной авторами таблице 1 проведен сравнительный анализ между иллюстрацией и дизайном костюма разных коллекций: рассмотрено их сходство и взаимосвязь.

Таблица 1 – Сравнительный анализ модной иллюстрации и модели коллекции дизайнера (примеры иллюстраций и моделей коллекций из исследования)

№ пп.	Стиль	Иллюстрация, автор	Изображение модели костюма
1	Модерн	 <p>Альфонс Муха, «Времена года» [7]</p>	 <p>Monique Lhuillier. Весна – лето, 2020 [8]</p>
2	Ар деко	 <p>Эскиз Эрте [9]</p>	 <p>Джон Гальяно для Dior, весна – лето 1998 [10]</p>
3	Сюрреализм	 <p>Эскиз Daniel Roseberry, 2021 [11]</p>	 <p>Schiaparelli Couture, весна – лето 2021 [12]</p>

По результатам анализа образов из таблицы 1 видно, что модная иллюстрация разных лет и современные образы в дизайне костюма перекликаются. Но несмотря на это, иллюстрации и похожие на них образы имеют некоторые различия между собой. Например, Monique Lhuillier вдохновлялся именно модерном, может быть, и работами Альфонса Мухи, потому что иллюстрации очень похожи по настроению и некой энергии, которой веет и от девушек на иллюстрации, и от реальной модели. Платье первой девушки из иллюстрации очень похоже по цвету и силуэту на платье дизайнера. Подобны даже их позы. Но образ справа несколько лаконичнее и минималистичнее. А образ девушек слева более властный, даже царственный.

Современные интерпретации выглядят более смело и раскрепощенно, образы моделей стали динамичнее, увереннее, даже в закрытом платье в пол девушка выглядит более уверенно и изысканно, чем девушка с обнаженными плечами, но смущенным взглядом. Прекрасны все образы. И в смущенности, грациозности и загадочности девушек Грюо есть красота, и современные девушки тоже выглядят достойно. Все зависит исключительно от временного периода и устоев общества: какой идеал красоты ближе зрителю.

Список использованных источников

1. Аипова, М. К. Модная иллюстрация [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. К. Аипова, Л. А. Джикия – СПб.: СПбГУПТД, 2019. – 79 с. – Режим доступа:

- http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019275, по паролю.
2. Безрукова, Е. А. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. – № 39. – С. 94–99.
  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. Макарова, Т. Л., Гильденштерн, С. Ф. Знаки в современной модной иллюстрации // Научный журнал «Костюмология». – 2019. – № 1. – Режим доступа : <https://kostumologiya.ru/PDF/>.
  5. Чжэн Сян, Макарова, Т. Л. Применение грима персонажа Пекинской оперы в современном рекламном дизайне. // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – МГХПА, 2021. – № 2. – Часть 2 – 414 с.
  6. Седых, В. С., Макарова, Т. Л. Классификация гармоничных гедонистических образов в рекламных кампаниях современных брендов // Научный журнал «Костюмология». – 2019. – № 1. – Режим доступа : <https://kostumologiya.ru/PDF/13IVKL119.pdf>.
  7. L'OFFICIEL/2019 Как чешский художник Альфонс Муха повлиял на современную моду [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://officiel-online.com/lmoda/trendy/alphonse-mucha-art-nouveau-in-fashion/>.
  8. [Электронный ресурс]: Режим доступа : <https://www.litfund.ru/auction/326/57/>.
  9. ERTE [Электронный ресурс]: Режим доступа : <https://www.erte.ru/>.
  10. Динара. Коллекция Джона Гальяно для Christian Dior, Весна-Лето 1998 [Электронный ресурс]: Режим доступа : <https://bellezza-storia.livejournal.com/63302.html>.
  11. Daniel Roseberry, 2021 Instagram @danielroseberry.
  12. Schiaparelli Couture, весна – лето 2021 – Режим доступа : https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2022/couture/paris/schiaparelli/.

УДК 687

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ СТИЛЯ «ВЕСТЕРН» В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ерастова С.О., студ., Гусева М.А., к.т.н., доц.

*Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Российская Федерация*

Реферат. *Мода всегда отражает культурный уровень общества. В статье представлен анализ востребованности одежды в стиле «вестерн» в гардеробе современной молодежи.*

Ключевые слова: этнический стиль, бахрома, отделка кожей.

Современная мода как катализатор межкультурных контактов [1] подвержена влиянию глобализации. Интернет-коммуникации способствуют практически мгновенному распространению среди миллионов потребителей как любых новых дизайнерских идей, так и исторического наследия, переведенного в цифровую форму [2]. В первой половине 21 века аналитики развития моды констатировали, что в условиях нарастающей глобализации стремительно исчезает одежда национального стиля. Тиражирование готовой одежды, расширение рынков ее сбыта разрушительно сказываются на модной иерархии [1]. Развитие моды Fast Fashion направлено на унификацию образа [3] на основе евро-американского эстетического стандарта [4].

Анализ современных модных луков портала VOGUE Russia [5] в период с 2001-2021 гг. показал, что дизайнерские коллекции молодежной одежды представлены в следующих стилевых решениях: повседневный, романтический, спортивный и этнический (рис. 1).