

Marina V. Galkina

Professor

Honorary Member of the Russian Academy of Arts

The State University of Education

e-mail: galkina.marina.2022@yandex.ru

Moscow, Russia

ORCID 0000-0001-6073-1399

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-86-93

FASHION ILLUSTRATION: RETROSPECTIVE AND MODERN RESOURCES

Summary: As part of world culture, modern fashion has been formed under the influence of many factors, one of which was the popularisation of fashion trends and tendencies in clothing design through the publication of illustrations made by outstanding artists, whose creative activity was focused on visualising original ideas of clothing designers, in magazines and other printed publications. Many artists almost completely connected their activities with only one publication, others became the founders of numerous trends and schools in fashion illustration. A retrospective vision of illustration from the 19th century to the present day allows us to evaluate both the evolution of illustration and its prospects in modern realities. The variety of illustrations in printed publications and

online resources allows us to talk about broad prospects of fashion illustration in terms of the global fashion industry evolution. The development of modern visualisation tools increases audience reach, accordingly expanding the influence of illustration on the work of modern professional artists and authors-amateurs, fashion enthusiasts. The article aims to identify the differences (formation vectors) between a design clothing drawing and a fashion illustration, as mutually influencing directions in fashion industry and art.

Keywords: illustration, world culture, fashion industry, author idea, retrospective, art, social phenomenon, representation, competition, extravagance, quintessence, interpretation

As a reflection of a social phenomenon, fashion development is largely ensured, nurtured by a person's desire for the charm of novelty. It is a peculiar result of the relationship between theatrical action and the audience. Throughout the entire life cycle of fashion, it is visual artistic images that play the most important role.

We can say that already in ancient times, statues, busts, and other images of outstanding philosophers, rulers, and public figures served as a prototype for the informational, visualised side of fashion. "Taking an excursion into the history of costume, one can trace how the categories of 'masculinity' and 'femininity' are reflected through costume forms. A historical retrospective allows us to clearly determine how great or small the degree of opposition or convergence of sexual differences expressed by costume in a given time period was." [Muzalevskaya, 16] The appearance of cut in clothing,

which replaced the tunic-like concept, allowed the beginnings of fashion trends to form, especially in the upper strata of society. The start of fashion illustration was laid back in the 19th century by artists who began to draw engravings of men and women in fashionable clothes, depicting everything with photographic accuracy – design, features, accessories, etc. The idea of fashion illustration was picked up and successfully developed during the period of fascination with fashion magazines throughout Europe. "Almost immediately after the appearance of fashion magazines, private collectors appeared. It is known that the owners of collections of fashionable engravings were Russian artists K. Somov, A. Benois, M. Larionov and others." [Lapik, 95]

The illustrations of this period were based on the leading ideas dictated by Paris. The most talented and famous artist was Jules David, who actively provided illustrations for the magazine *Le Moniteur*

de la Mode (1843-1913). His meticulously drawn details and textures as well as fashion illustrations filled with a sense of time were not so much perfect representations of the latest trends but a reflection of bourgeois values, the way of life of the emerging new class of society.

The most important step in the promotion of fashion illustration was the collaboration of the great fashion maestro, Paul Poiret, with young graphic artist Paul Iribe, which resulted in the publication of the album *Le Robes de Paul Poiret Racontées par Paul Iribe*, effectively promoting the very idea of fashion illustration in the era of modern art. The next album was published by Paul Poiret in 1911 with drawings by Georges Lepape, as a continuation of the style based on the most complex, sophisticated colour graphics and the universal direction of the interpenetration of different art styles. "The couturier's creativity is marked by an exceptionally free and subtle handling of colour. Its formation was facilitated by Poiret's collaboration with many artists. His joint work with Raoul Dufy was significant: the artist's bold graphic approach reflected Poiret's personal preference for intense colours." [Shilina, 83] The unique sketches of Leon Bakst for Diaghilev's ballets, which had a resounding success in Paris, had a huge influence on the formation of artistic approaches to drawing clothes. Dynamic expressive poses of the dancing artists, asymmetrical composition, an abundance of different style decors and colours, a combination of sophistication and powerful energy made a revolutionary impression on fashion illustration. "The exotic Russian flavour and oriental motifs in clothing captured the attention of secular Paris and breathed new colours into the usual ideas about European costume, extremely inspiring both spectators and designers of that time. Studying the fashion of the period, one can see how Bakst's artistic ideas and dresses by Paul Poiret resonate with each other." [Burova, 78]

International competition was led by American fashion magazines – *Harper's Bazaar*, founded in 1867, and *Vogue*, founded in 1892, which effectively promoted fashion illustration. "Firmly occupying the niche of the elite press, *Vogue* magazine has been the flagship of high fashion for many years, reflecting all the features of gender specificity, based on knowledge of its audience, its privileges, and choices." [Filippova] Multifaceted and inimitable, full of new ideas, Russian-born artist Erté created a vibrant legacy of fashion illustration in *Harper's*

Ill.1. Copy of an illustration by Rene Gruau for Dior (by Marina Galkina)

Bazaar. *Vogue* represented fashion with the creative works of illustrators Eduardo Garcia Benito, Christian Bérard, who became famous for their unique author's style, which formed an idea of fashion of the period of the 20's and 30's of the 20th century.

From the beginning of the 1950's, photography actively began to conquer the pages of fashion magazines. Fashion illustration did not give up its position and dynamically continued developing trends, widely covering the full range of artistic styles. René Bouché, Bernard Blossac, and Eric (Carl Erickson) were the most widely published artists who created a style of classical elegance in fashion illustration. Of course, René Gruau left a bright mark in this area, compiling an album from Henri de Toulouse-Lautrec and the impact of Japonisme, influencing subsequent generations of fashion illustrators. Lopez's new perspective on fashion illustration was based on the modernist extravagance of the Rococo through refined line, fashionable form, silhouette and colour; it was these radical modernizations that shaped fashion illustration in the mid-1960's and beyond, even foreshadowing the emergence of pop art elements and psychedelics. "Having entered the fashion industry, photography quickly gained a leading position in illustrating fashion images. However, the uniqueness of the author's image and an artist's pronounced graphic skill

Ill.2. Copy of an illustration by Eduardo Garcia Benito for Vogue (by Marina Galkina)

allow fashion illustrations to maintain their leading position in modern graphic design and outline the possibilities for further development of the aesthetics of illustrating the image of a person in a costume." [Bezrukova, 99]

The magazine *La Mode en Peinture* (1982-1984), which appeared in Paris, brought to life and brought to the podium a new generation of artists who created a glamorous charm of advertising projects involved in the world of fashion. Fashion is quite fleeting. It is visual presentations – drawings, collages, prints, paintings, that ensure the longevity of fashion ideas in people's memory. Experiencing the most complex life cycle of fashion, it is visual artistic images that play a decisive role in creating the author's style of a clothing designer. Of course, a designer's initial sketch plays a role in the creation of the idea. However, fashion illustration places final decisions in the minds of the consumer and forms an idea of shape, silhouette, innovations, colours, proportions and ways of choosing style directions. The approach to performing a creative task is one of the fundamental differences between a designer's drawing and a fashion illustration. A designer, in his or her own style, strives to create the quintessence of the original concept for further development

and embodiment of the product in material. A designer or designer-artists create patterns and technological drawings of the product; however, a sketch is also an independent work of art. An illustrator, not bound by technical or stylistic restrictions, can work both with the works of designers and create his or her own style solutions based on famous works.

Absolutely and completely, regardlessly, an illustrator confidently conveys to the viewer how fashion design comes into life, visualized in its own individual language, in accordance with innovative collaborations or with thoughtful, deliberate editing in the formation of style. "Artistic products that claim to be of high quality need an archive, since in the absence of an archive, there is no way to compare the quality of today's new products with yesterday's old ones." [Groys, 353]

An illustrator demonstrates (has a possibility of) complete creative freedom. At the same time, considering the creativity of fashion magazine illustrators from the point of view of linking creativity to technology, the time frame can be divided into two significant stages: only a manual illustrative artistic approach – until the early 1980's, and technical creativity using modern visual technologies, computer programs and visualization tools – to date. In the pre-computer era, even outstanding illustrators had the opportunity to demonstrate their creative work either at exhibitions or directly in printed publications. At the same time, their creative direction was largely formed under the influence of both the editorial policy of publications and socio-economic factors, which, taking into account the complexity and long-term nature of the author's work, led to the artists' direct dependence on politics and economic situation. "Modern fashion illustration most often deviates greatly from detailed, realistic depiction of costumes, gravitating towards a dynamic and very emotional depiction of these costumes. The digital format is increasingly being used in fashion illustration, although it does not yet plan to completely replace paper, pencils and paints" [Modern Fashion]. Modern artists-illustrators, who have a huge resource in the form of computer visualization tools and the global Internet, are much less connected creatively due to the widest reach of the audience, and specialized resources allow them to publish works of almost any direction, style and creative concept. However, they adhere to the main trends in creativity, which are again shaped by socio-economic factors.

"Fashion illustration has gradually become a creative activity that no longer depends on the format of any publication; it has found its place in contemporary art and today is in demand by the world's major museums and libraries, as are exhibitions with historical and contemporary illustration." [Lapik, 97]

Fashion illustration, in turn, gives a powerful impetus to creative expression in the spirit of fashion. This vibrant creative phenomenon accentuates new trends in clothing and shapes the history of modern fashion. Exclusive drawings in a fashionable interpretation contribute to the formation of the viewer's artistic and aesthetic culture in the field of a unique art phenomenon.

REFERENCES:

1. Shilina, P.A. 2019. "Style of Paul Poiret and his representation in world fashion of the late 20th – early 21st centuries", *Bulletin of ChGAKI*, no.3 (59), pp.82-87.
2. Bezrukova, E.A. 2017. "Historical and typological features of fashion illustration in the context of fashion and design development", *Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts*, no.39, pp.94-99.
3. Groys, B. 2012. *Politics of Poetics*. Moscow: Ad Markinem Press, p.496.
4. Lapik, N.A. 2014. "Updating fashion illustration in the modern museum and exhibition space", *Bulletin of St. Petersburg State Institute of Cinematography*, no.4 (21), pp.94-97.
5. Features of Modern Fashion Illustration, Electronic resource. Available at: <https://creativecity.academy/project/dc57b4c039ca406e80e29257e3d10d84>, accessed on: 15.05.2024.
6. Muzalevskaya, Y.E. 2020. "Reflection of masculinity and femininity in the costume of the ancient period", *Eurasian Union of Scientists*, no.11-4 (80), pp.15-19.
7. Filippova, A.V. 2018. "Fashion journalism in the modern media space. On the example of Vogue magazine", *Ogaryov-Online*, no.3 (108).
8. Burova, M.D. 2022. "Fine art and fashion – prerequisites for the formation of fashion illustration", *Bulletin of MGUKI*, no.1 (105), pp.71-81.
9. *Illustration Now! FASHION*. 2013. TASCHEN. Ed. Julius Wiedemann. GmbH Hohenzollernring 53. Kuln.
10. Burganova, M.A. 2023. "New initiatives in the field of culture and art on the example of modern museum policy", *Burganov House. The Space of Culture*, no.3 (21).

Марина Владимировна Галкина

Профессор

Почетный член РАХ

Государственный университет просвещения

e-mail: galkina.marina.2022@yandex.ru

Москва, Россия

ORCID 0000-0001-6073-1399

DOI: 10.36340/2071-6818-2024-20-3-86-93

FASHION ИЛЛЮСТРАЦИЯ – РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Аннотация: Современная мода, как раздел мировой культуры, формировалась под влиянием многих факторов, одним из которых стала популяризация модных течений и тенденций в дизайне одежды посредством публикации в журналах и других печатных изданиях иллюстраций, выполненных выдающимися художниками, чья творческая деятельность была сосредоточена на задачах визуализации авторских идей дизайнеров одежды. Многие художники практически полностью связали свою деятельность с одним изданием, другие – стали основоположниками многочисленных течений и школ в модной иллюстрации. Ретроспективное видение иллюстрации с XIX века по наше время позволяет оценить как эволюцию иллюстрации, так и ее перспективы в современных реалиях. Разнообразие иллюстративного ряда в печатных изданиях и сетевых ресурсах позволяет говорить о широких

Развитие моды как рефлексии социального феномена во многом обеспечено, вскормлено стремлением человека к обаянию новизны. Это своеобразный результат взаимоотношений между театральным действием и аудиторией. На протяжении всего жизненного цикла моды, именно визуальные художественные образы играют важнейшую роль.

Можно говорить о том, что уже в античные времена, изготавливаемые статуи, бюсты и другие изображения выдающихся философов, властителей и общественных деятелей служили прообразом информационной, визуализированной стороной моды. «Совершая экскурс в историю костюма, можно проследить, как через костюмные формы отражаются категории «мужественности»

перспективах модной иллюстрации в плане развития глобальной индустрии моды. Развитие современных средств визуализации увеличивает охват аудитории, соответственно расширяя влияние иллюстрации на творчество современных профессиональных художников и авторов-любителей, энтузиастов моды. Данная статья ставит целью определить различия (векторы формирования) между авторским дизайнерским рисунком одежды и модной иллюстрацией, как взаимовлияющими направлениями в индустрии моды и искусстве.

Ключевые слова: иллюстрация, мировая культура, индустрия моды, авторские идеи, ретроспектива, искусство, социальный феномен, репрезентации, конкуренция, экстравагантность, квинтэссенция, интерпретация

и «женственности». Историческая ретроспектива позволяет наглядно определить, насколько велика или мала была степень противопоставления или сближения половых различий, выраженных костюмом в тот или иной временной отрезок.» [Музалевская, 16] Появление кроя в одежде, пришедшего на смену туникообразной концепции, позволило сформироваться зачаткам модных тенденций, особенно в высших слоях общества. Начало модной иллюстрации положили еще в XIX веке художники, которые начали рисовать в технике гравюры мужчин и женщин в модной одежде, с фотографической точностью изображая все – модели, элементы, аксессуары и др. Идея модной иллюстрации была подхвачена и успешно развивалась на волне увлечения

модными журналами по всей Европе. «Практически сразу после появления модных журналов появились и частные коллекционеры. Известно, что владельцами коллекций модных гравюр были русские художники К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, М.Ф. Ларионов и др.» [Лапик, 95]

Иллюстрации этого периода были основаны на лидирующих идеях, продиктованных Парижем. Наиболее талантливым, известным художником был Жюль Давид, который активно предоставлял иллюстрации для журнала «Le Moniteur de la Mode» (1843-1913). Именно его скрупулезно прорисованные детали и фактуры, наполненные ощущением времени модные иллюстрации были не столько совершенными репрезентациями последних веяний, но и стали рефлексией буржуазных ценностей, образа жизни зарождающегося нового класса общества.

Важнейшим шагом в продвижении модной иллюстрации послужило сотрудничество великого маэстро моды Поля Пуарэ с молодым художником графиком Полем Ирибом, результатом которого стала публикация альбома «Les Robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe», который эффективно продвинул саму идею модной иллюстрации в эру современного искусства. Следующий альбом был опубликован Полем Пуарэ в 1911 г. с рисунками Жоржа Лепап, как продолжение стиля, основанного на сложнейшей, утонченной цветной графике и универсальном направлении взаимопроникновения различных стилей искусства. «Творчество кутюрье отмечено исключительно свободным и тонким обращением с цветом. Его формированию способствовало сотрудничество Пуарэ со многими художниками. Значительной была его совместная работа с Раулем Дюфи: смелый графический подход художника отражал личное предпочтение Пуарэ – его пристрастие к интенсивным цветам.» [Шилина, 83]. Огромное влияние на формирование художественных подходов к рисованию одежды оказали уникальные эскизы Леона Бакста к Дягилевским балетам, имевшим оглушительный успех в Париже. Динамичные экспрессивные позы танцующих артистов, асимметричная композиция, обилие разностилевых декоров и колоритов, сочетание изысканности и мощной энергетики произвели революционное впечатление на модную иллюстрацию. «Экзотичный русский колорит и точные мотивы в одежде охватили внимание

светского Парижа и вдохнули новые краски в привычные представления о европейском костюме – это чрезвычайно воодушевляло как зрителей, так и дизайнеров того времени. Исследуя моду периода, можно заметить, как переключаются между собой художественные идеи Бакста и туалеты авторства Поля Пуарэ.» [Бурова, 78]

Международную конкуренцию возглавили американские журналы мод – «Harper's Bazaar», основанный в 1867, и «Vogue», основанный в 1892, эффективно продвигавшие модную иллюстрацию. «Журнал "Vogue", прочно занявший нишу элитарной прессы, уже многие годы является флагманом высокой моды, отражает в себе все черты гендерной специфики, опираясь на знание своей аудитории, ее привилегий и выбора.» [Филиппова] Многогранный и неподражаемый, переполненный новыми идеями русский художник по происхождению Эрте создал яркое наследие модной иллюстрации в «Harper's Bazaar». «Vogue» представлял моду творческими работами иллюстраторов Эдуардо Гарсиа Бенито, Кристиан Берар, прославившимися своим неповторимым авторским стилем, составившим представление о моде периода 20-х, 30-х годов XX в.

С начала 50-х годов фотография активно на-чала завоевывать страницы модных журналов. Модная иллюстрация не сдавала свои позиции и динамично продолжала развиваться тенденции, широко охватывающие полный спектр художественных стилей. Рене Буше, Бернар Блоссак, Эрик (Карл Эрикссон), наиболее широко публикуемые авторы, создавшие стиль классической элегантности в модной иллюстрации. Безусловно оставил яркий след в данной сфере Рене Грюо, составивший альбом от Анри де Тулуз-Лотрека и влияния японизма, оказавший влияние на последующие поколения иллюстраторов моды. Новый взгляд на модную иллюстрацию, созданный Лопес, был основан на модерне экстравагантности рококо средствами изысканной линии, формирования модной формы, силуэта и колорита, именно эти радикальные модернизации формировали модную иллюстрацию в середине 1960-х годов и далее, даже предвосхитили появление элементов поп-арта и психоделики. «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 костюме.» [Безрукова, 99]

Появившийся в Париже журнал «La mode en Peinture» (1982-1984) вдохнул в жизнь, вознес на подиум новое поколение художников, которые создали гламурный шарм рекламных проектов, вовлеченных в мир моды.

Мода достаточно скоротечна. Именно визуальные презентации – рисунки, коллажи, принты, живописные изображения обеспечивают долголетие модных идей в памяти людей. Переживая сложный жизненный цикл моды, именно визуальные художественные образы играют решающую роль в создании авторского стиля дизайнера одежды. Конечно, первоначальный набросок дизайнера играет свою роль в создании идеи. Но модная иллюстрация расставляет окончательные решения в сознании потребителя и формирует представление о форме, силуэте, новациях, колоритах, пропорциях и способах предпочтений стилевых направлений. Одно из принципиальных различий между авторским дизайнерским рисунком и модной иллюстрацией заключается в подходе к выполнению творческой задачи. Дизайнер в своем авторском стиле стремится создать квинтэссенцию первоначального замысла, для дальнейшей разработки и воплощения изделия в материале. Дизайнер или конструкторы-художники создают выкройки и технологические рисунки изделия, но набросок, эскиз – будет являться также самостоятельным художественным произведением. Иллюстратор, не связанный техническими или стилевыми ограничениями, может работать как с произведениями дизайнеров, так и создавать собственные стилевые решения по мотивам известных работ.

Абсолютно и совершенно, вне зависимости, иллюстратор уверенно транслирует зрителю каким образом входит в жизнь модный дизайн, визуализируется собственным индивидуальным языком, в соответствии с новационными коллаборациями или с продуманной предназначенной редакцией в формировании стиля. «Художественная продукция, претендующая на высокое качество, нуждается в архиве, ведь в отсутствие архива нет никакой возмож-

ности сравнивать качество новой, сегодняшней продукции со старой, вчерашней.» [Гройс, 353]

Иллюстратор демонстрирует (имеет возможность) полную свободу творчества. При этом, рассматривая творчество иллюстраторов модных журналов с точки зрения привязки творчества к технологии, можно разделить временные рамки на два значительных этапа: только ручной иллюстративный художественный подход – до начала 1980-х годов, и техническое творчество с применением современных изобразительных технологий – компьютерных программ и средств визуализации – по настоящее время. Даже выдающиеся художники-иллюстраторы в докомпьютерную эру имели возможность демонстрировать свои творческие работы либо на выставках, либо непосредственно в печатных изданиях. При этом, их творческая направленность во многом формировалась под влиянием как редакционной политики изданий, так и социально-экономическими факторами, что с учетом сложности и долговременности авторской работы приводило к прямой зависимости художников от политики и конъюнктуры. «...Современная fashion-иллюстрация чаще всего сильно отходит от детального, реалистичного отображения костюмов, тяготея к динамичному и очень эмоциональному отображению этих костюмов. Все чаще используется диджитал формат в модной иллюстрации, хоть он пока и не планирует полностью вытеснить бумагу, карандаши и краски.» [Совр. фэшн]. Современные художники-иллюстраторы, имеющие огромный ресурс в виде компьютерных средств визуализации и глобальной сети Интернет, гораздо менее связаны в творческом плане за счет широчайшего охвата аудитории, а специализированные ресурсы позволяют публиковать работы практически любой направленности, стиля и творческого замысла. Тем не менее они придерживаются основных направлений в творчестве, которые опять же формируются под воздействием социально-экономических факторов. «Модная иллюстрация постепенно стала творческой деятельностью, уже не зависящей от формата какого-либо издания, она нашла свое место в современном искусстве и на сегодняшний день является востребованной крупными мировыми музеями и библиотеками, как и выставки с исторической и современной иллюстрацией.» [Лапик, 97]

Модная иллюстрация в свою очередь дает мощный импульс творческой экспрессии в духе моды. Это яркое творческое явление акцентирует новые линии в одежде и формирует историю современной моды. Эксклю-

зивные рисунки в модной интерпретации способствуют формированию художественно-эстетической культуры зрителя в сфере уникального явления искусства.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Шилина П.А. Стиль Поля Пуаре и его репрезентация в мировой моде конца XX – начала XXI века // Вестник ЧГАКИ. – 2019. – №3 (59). – С.82-87.
2. Безрукова Е.А. Исторические и типологические особенности фэшн-иллюстрации в контексте развития моды и дизайна // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2017. – №39. – С.94-99.
3. Гройс Б. Политика поэтики. – М.: Ад Маркинем Пресс, 2012. – С.496.
4. Лапик Н. А. Актуализация модной иллюстрации в современном музейно-выставочном пространстве // Вестник СПбГИК. – 2014. – №4 (21). – С.94-97.
5. Особенности современной фэшн иллюстрации. Электронный ресурс. URL:<https://creativecommons.academy/project/dc57b4c039ca406e80e29257e3d10d84>, дата обращения 15.05.2024.
6. Музалевская Ю.Е. Отражение мужественности и женственности в костюме античного периода // Евразийский Союз Ученых. – 2020. – №11 – 4 (80). – С.15-19.
7. Филиппова А.В. Fashion-журналистика в современном медиапространстве (на примере журнала «Vogue») // Огарев-Online. – 2018. – №3 (108).
8. Бутова М.Д. Изобразительное искусство и мода – предпосылки формирования фэшн-иллюстрации // Вестник МГУКИ. – 2022. – №1 (105). – С.71-81.
9. Illustration Now! FASHION. 2013. TASCHEN. Ed. Julius Wiedemann. GmbH Hohenzollernring 53. Kuln.
10. Бурганова М.А. Новые инициативы в сфере культуры и искусства на примере современной музейной политики // Дом Бурганова. Пространство культуры. – 2023. – №3 (21).