

УДК 378:76 (Высшее профессиональное образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров. Педагогика высшей школы. Графические искусства. Графика)

РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО НАВЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА МОДНОГО РИСУНКА

© 2017 Д.Д.Арутчева

Арутчева Дарья Дмитриевна доцент кафедры дизайна. E-mail: daryadesigntr@yandex.ru

Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 26.06.2017

В данной статье рассматривается роль изобразительного навыка в формировании графического образа модного рисунка, как основы профессиональной подготовки дизайнера одежды. Анализируется творчество самых значимых художников-графиков и модельеров, сформировавших графические направления в модной иллюстрации. набросок моды рассматривается как основной графический навык для дизайнера, а так же различные формы графики моды представляются как средство воздействия на потенциального потребителя через привлечение внимания к иллюстраторам моды. Систематизируются приёмы по изображению пропорций фигуры человека в графике модного наброска. Выявляется взаимодействие наброска дизайнера с воплощением готового костюма.

Ключевые слова: изобразительные навыки; изобразительная выразительность; графика моды; модная иллюстрация; модный рисунок; дизайн-образование; профессиональная подготовка дизайнеров.

Процесс создания одежды и дизайн костюма неизменно начинается с модной зарисовки, эскиза или технического рисунка. Именно задумка дизайнера, зафиксированная бумаге, является первым графическим решением композиции костюма. Далее, на протяжении всего этапа реализации идеи в материале, обращение к эскизу является необходимым. Воплотив дизайн в виде готового костюма или коллекции, графическое решение становится сопутствующим материалом или частью авторского стиля дизайнера. Таким образом, графический образ моды может быть как первичной зарисовкой, например фэрэскизом, так и декоративным графическим эскизом авторской графики, плакатом, журнальной графикой моды и фэшн-иллюстрацией [1].

Графический образ моды можно рассматривать в двух терминах: «модная графика» и «графика моды». В первом случае можно выделить модную графику как наиболее актуальные и стильные графические приёмы. А во втором случае, с точки зрения рекламы, иллюстрация или графика моды интересна с позиций информационного, социокультурного и эстетического подходов. Таким образом, графика моды берёт на себя роль отражения современного понимания идеалов красоты. В рамках получения дизайн-образования студенты должны осваивать графические

навыки с точки зрения техники наброска и стремится к формированию авторского стиля иллюстрирования моды. Все наброски, эскизы и зарисовки служат постепенному переходу обучающего к профессиональной эскизной графике моды и художественно-техническим рисункам дизайнера, необходимым для профессиональной работы в сфере индустрии моды [8]. Именно изобразительная выразительность наброска определяет профессиональную графику дизайнера, которая фиксирует образ эпохи или даже формирует его [2; 9]. Авторский дизайнерский стиль должен проявляться не только непосредственно в костюме, но и в авторской графике дизайнера. Поэтому умение рисовать модные наброски вручную, демонстрируя авторский стиль – один из важнейших навыков дизайнера костюма.

На протяжении всей истории моды неизменным является желание модельера зафиксировать модный костюм для потенциального потребителя. Так, например, во Франции впервые настоящие журналы о моде возникли во второй половине XVIII века, вызвав огромный интерес публики. В Париже начинают один за другим выходить модные журналы – «Galerie des modes et costumes francais» (1778), «Cabinet des modes ou les modes nouvelles» (1785), «Journal des Dames et des Modes» (1797). Появляется и первый немец-

кий модный журнал «Journal des Luxus und der Moden» – «Журнал о роскоши и моде», издававшийся в Веймаре с 1786 по 1827 годы. В Лондоне с 1693 года выходит журнал для женщин «Ladies' Mercury» [5].

Вплоть до XIX века идёт огромное развитие индустрии дизайна одежды, что приводит к развитию графики моды и появлению таких знаковых журналов мод как «Harper's Bazaar» в 1867 году в Америке, а в 1892 году «Vogue». Следует отметить, что с этого момента особую роль начинают занимать авторы модных рисунков, так называемые «рисовальщики моды». Между модной графикой, сделанной штатными художниками в журналах, и эскизной графикой модельеров, дизайнеров есть много схожего. Они очень близки по выражению особенностей своего времени, но задачи у них несколько разные. Задача эскиза – отобразить идею автора, представить образ, по которому можно сделать рабочий эскиз для пошива изделия, понятного для закройщика и технолога. Таким образом эскиз модельера может представлять собой законченное произведение графического искусства, отображая авторский почерк и кредо создателя.

Среди личностей, сформировавших графику модного наброска в разные периоды моды, можно назвать художников первой половины XX века – Альфонса Муху, Леона Бакста, Поля Пуаре, Поля Ириба, Жоржа Лепана. Вторая половина столетия дала новые звучные имена – Рене Грюо, Антонио Лопес, которые задавали тон на протяжении многих лет [3]. Рене Грюо – самый знаменитый в мире художник-иллюстратор, график моды. Первый эскиз Грюо был опубликован в 1929 году. Журнал «L'Officiel» одним из первых напечатал эскизы талантливого юноши, после чего его рисунки регулярно начали публиковать итальянские, французские и немецкие журналы мод. Кристиан Диор начинал свою карьеру в моде с должности внештатного иллюстратора. И после того, как он стал известным модельером, его эскизы продолжали быть желанными гостями на журнальных страницах [4]. Ив Сен-Лоран работал как соавтор коллекций Диора, но его эскизы передавали дух другой последующей эпохи и авторскую трактовку модного образа нового поколения [6]. Ещё одним знаковым художником моды можно назвать Антонио Лопеза, составившего яркую часть истории модной иллюстрации, не только участвуя в простом отражении духа времени, но и в создании этого духа. Франко Москино – итальянский модельер, будучи студентом, подрабатывал рисо-

ванием иллюстраций модной одежды, что дало начало его карьеры кутюрье [6].

Автором статьи разработан метод последовательного выполнения набросков фигуры человека в костюме, помогающий сформировать изобразительный навык графического образа модного рисунка, который прошёл многолетнюю апробацию в рамках дисциплины «Проектирование костюма». Результатами действенности метода можно считать победу студентки группы 17 ДК АСИ СамГТУ в эскизном конкурсе Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Именно эти эскизы были отмечены как лучшие, что доказывает высокий уровень формирования компетенции в области графики моды у студентов кафедры дизайна Самарского государственного технического университета. Темы «Рисунок фигуры человека» и «Наброски фигуры» занимают ведущее место в программе профессиональной подготовки студентов профиля обучения «Дизайн костюма». Приобретение навыков рисунка с натуры, а затем выработка профессионального графического языка [7], то есть овладение техникой наброска и графикой является переходной ступенью от наброска к эскизу модельера.

Набросок должен обладать выразительной пластикой, декоративностью, грациозной легкостью исполнения, разнообразием графических решений. Для этого изначально студенту необходимо научиться точно изображать фигуру с натуры, усвоить какие пропорции тела человека являются наиболее гармоничными и как выразительно преподнести свою идею костюма на фигуре человека [2]. Именно здесь и проявляется основная смысловая изобразительно-выразительная функция наброска моды. Все средства обучения направлены на формирование профессионального уровня дизайнера костюма с грамотным подходом к работе с потенциальным потребителем. В подборе заданий действует принцип постепенного перехода от простых навыков к более сложным. Так на первом этапе даются графические задания на сочетании чёрно-бело-серой графики – ахроматические наброски. На втором – студенты могут перейти к однотонным наброскам, построенным на сочетании оттенков одного цвета и выполняемых в смешанной линейно-пятновой графике. На данном этапе важным навыком является способность свободно владеть кистью, добиваясь выразительности и непрерывности мазка. Третьим этапом создания модного графического

наброска можно назвать линейно-пятновыми орнаментальными набросками костюма. Освоив три предыдущих графических метода подачи набросков моды, студенты могут перейти к более креативным способам создания набросков. К их числу относят наброски, запускающие креативное мышление и сознание. Например, набросок от произвольной кляксы на листе, которая грамотно вписана в костюм; набросок-коллаж с добавлением полиграфии и так далее. Следует так же не забывать о решении фона наброска: пятно, аппликация, лист, составленный из нескольких тонов или фактур бумаги [2].

Таким образом, авторский дизайнерский

стиль должен активно проявляться в авторской графике дизайнера, а умение рисовать модные наброски вручную, демонстрируя авторский стиль – один из важнейших навыков дизайнера костюма. Свободное владение наброском ускоряет процесс обучения, как рисованию в широком значении этого слова, так и в композиции костюма, где эскиз является основой передачи мысли дизайнера [1]. Следовательно, уделяя большее внимание графике моды и модной иллюстрации, мы постепенно совершенствуем дизайн-образование, а значит, готовим всё более профессиональных, компетентных и всесторонне развитых дизайнеров костюма.

1. Арутчева, Д.Д. Графика моды: учебно-методическое пособие. Saarbrucken, Германия, Изд-во «Lambert Academic Publishing», 2016. ISBN №978-3-659-85589-4
2. Арутчева, Д.Д. Графические навыки моды в системе профессиональной подготовки дизайнеров // Инновационные технологии в сфере сервиса и дизайна: материалы III международной научно-технической конференции 2016 года, СГАСУ. Самара, 2016. С. 72–76.
3. Бове, К. Л., Арнс, В. Ф. Современная реклама. М., Изд-во Довгань, 2001. 704 с.
4. Диор, К. Словарь моды. Учитесь одеваться: пособие для женщин. М., Слово/Slovo, 2010. 128 с.
5. Латур, А. Волшебники парижской моды. М., Изд-во Этерна, 2009. 424 с.
6. Мода и модельеры / под ред. М.Шинкарук, Т.Евсеевой, О.Лесняк. М., Изд-во: "Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, ОГИЗ", 2010, 184 с.
7. Пармон, Ф.М. Рисунок и мода – Графика. Екатеринбург, Изд-во Гуманитарного ун-та, 2004. 256 с.
8. Сабилло, Н.И. Смысловые и формообразующие факторы проектирования в подготовке дизайнеров костюма // Инновационные технологии в сфере сервиса и дизайна: материалы I международной научно-технической конференции 20–21 июня 2014 года, СГАСУ. Самара, 2014. С. 97–100.
9. Чинцова, М.К. Графические образы моды. Екатеринбург, Архитектон, 2013. 143 с.

THE ROLE OF GRAPHIC SKILL IN FORMATION OF FASHIONABLE DRAWING GRAPHIC IMAGE

© 2017 D.D.Arutcheva

Darya D. Arutcheva, associate professor of the Chair of Design. E-mail: daryadesigntr@yandex.ru

Architecture and Civil Engineering Institute of Samara State Technical University. Samara, Russia

In this article the role of graphic skill in formation of fashion drawing graphic image and graphic skills in general as bases of vocational training of the fashion designer is considered. Works of the most significant graphic artists and fashion designers who have created the graphic movements in a fashion illustration are analyzed. The fashion sketch is considered as the main graphic skill for the designer, and also various forms of fashion graphics are represented as a lever on the potential consumer through drawing attention to illustrators of fashion. Illustrations of human figure proportions techniques in graphics of a fashion sketch are systematized. Interaction of a designer sketch with the embodiment of a ready suit comes to light.

Key words: graphic skills, graphic expressiveness, fashion graphics, fashion illustration, fashion drawing, design education, vocational training of designers.

1. Arutcheva, D.D. Grafika mody: uchebno-metodicheskoe posobie (Graphics of fashion: study guide). Saarbrucken, Germaniya, Izd-vo «Lambert Academic Publishing», 2016. ISBN №978-3-659-85589-4
2. Arutcheva, D.D. Graficheskie navyki mody v sisteme professional'noi podgotovki dizainerov (Graphic skills of fashion in the system of designers' vocational training). *Innovatsionnye tekhnologii v sfere servisa i dizaina: materialy III mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi kon-ferentsii* 2016 goda, SGASU. Samara, 2016. S. 72–76.
3. Bove, K.L., Arns, V.F. Sovremennaya reklama (Modern advertizing). М., Izd-vo Dovgan', 2001. 704 с.

4. Dior, K. Slovar' mody. Uchites' odevat'sya: posobie dlya zhenshchin (Dictionary of fashion. Learn to dress up: manual for women). M., Slovo/Slovo, 2010. 128 c.
5. Latur, A. Volshebnyki parizhskoi mody (Wizards of the Parisian fashion). M., Izd-vo Eterna, 2009. 424 c.
6. Moda i model'ery (Fashion and fashion designers) / pod red. M.Shinkaruk, T.Evseevoi, O.Lesnyak. M., Izd-vo: "Mir entsiklopedii Avan-ta+, Astrel', OGIZ", 2010, 184 s.
7. Parmon, F.M. Risunok i moda – Grafika (Drawing and fashion – Graphics). Ekaterinburg, Izd-vo Gumanitarnogo un-ta, 2004. 256 s.
8. Sabilo, N.I. Smyslovye i formoobrazuyushchie faktory proektirovaniya v podgotovke dizainerov kostyuma (Semantic and form-building factors of design in training of suit designers). *Innovatsionnye tekhnologii v sfere servisa i dizaina: materialy I mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii 20–21 iyunya 2014 goda*, SGASU. Samara, 2014. S. 97–100.
9. Chintsova, M.K. Graficheskie obrazy mody (Graphic images of fashion). Ekaterinburg, Arkhitekton, 2013. 143 s.