

ОСОБЕННОСТИ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ КАК ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ОДЕЖДЫ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI в.

В. В. Древин, Н. А. Древина (г. Новосибирск)

В статье рассматривается процесс поиска новых средств и приемов художественной выразительности в декорировании одежды. Проводится анализ возможностей шрифта в качестве декора для одежды; влияния проявлений постмодернизма в графическом дизайне и типографике на декор современной одежды.

Ключевые слова: декор, шрифт, дизайн костюма, постмодернизм.

FEATURES OF FONT GRAPHICS AS A DECORATIVE ELEMENT OF CLOTHING LATE XX, EARLY XXI CENTURY

V. V. Drevin, N. A. Drevina (Novosibirsk)

The article considers the process of searching for new means and techniques of artistic expression in clothing decoration. The author analyzes the possibilities of the font as a decoration for clothing; the influence of postmodernism in graphic design and typography on the decor of modern clothing.

Keywords: decor, font, costume design, postmodernism.

В современной науке большая часть открытий в настоящее время осуществляется на стыке различных направлений. Благодаря взаимопроникновению областей знаний происходит их взаимообогащение и появляется возможность выхода на новые уровни мировоззрения. Дизайн одежды в этом смысле не остается в стороне от современных тенденций развития общества. Ведется интенсивный поиск новых возможностей формообразования и декорирования как в пределах уже сформировавшейся художественно-композиционной системы, так и за границей этого направления вида творчества. Ясно, что художественно-композиционная система современной моды требует дальнейшего интенсивного развития палитры средств и приемов художественной выразительности. Этого можно достичь благодаря связи с другими видами художественной деятельности, заимствуя некоторые элементы их специфических выразительных средств. Известный немецкий мастер и теоретик шрифта Альберт Капр (1918–1995) сказал об этом так: «При длительном и многократном повторении любое средство снашивается, теряет привлекательность не-

---

Древин Владислав Владимирович – профессор кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

V. V. Drevin – Novosibirsk State Pedagogical University.

Древина Нина Александровна – старший преподаватель кафедры дизайна Новосибирского технологического института филиала Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина.

N. A. Drevina – Novosibirsk Technological Institute branch of Russian State University named after A. N. Kosygin.

ожиданного и должно быть заменено иным, более современным. Таков основной закон моды, а шрифт и полиграфическое искусство отнюдь не свободны от влияний модных веяний» [11, с. 73].

Тесная, органичная связь дизайна одежды с декоративно-прикладным искусством не требует доказательств, дизайн как отдельный вид творческой деятельности вырос из декоративно-прикладного искусства. Из статичного «мундира своего времени» (сначала в рамках обычая и традиций, а с эпохи Возрождения – в рамках моды) костюм превращается в динамичный «портрет-диалог своего создателя со временем»: явление Ворта, Пуаре, Шанель... В XX в. рождается новый вид проектного творчества – дизайн. Скорость поиска новых форм увеличивается в геометрической прогрессии. Уже не обычай, традиции, сословные предписания в контексте циклических закономерностей моды определяют изменения в костюме, а свободная воля и индивидуальность творца-кутюрье в контексте тех же циклических закономерностей [11]. Костюм всегда брал на вооружение в качестве декора элементы различных видов декоративно-прикладного искусства, например, ювелирного, используя стразы, камни, изделия из металла и т. д.

Развитие графического дизайна и повышение его роли в обществе привело к резкому увеличению количества шрифтовых изображений и изображений текстового характера в качестве декора при проектировании дизайна одежды и текстиля. Шрифт и небольшие текстовые сообщения встречались в дореволюционной российской набойке, можно вспомнить рисунки тканей 1920-х – начала 1930-х гг., «агит-текстиль» в период расцвета агитационного искусства в СССР. В наше время типографика активно используется как модный органичный элемент декора рабочей и фирменной одежды, спортивной, повседневной молодежной одежды в стиле Street Style, а последние несколько лет она актуальна и на подиумах высокой моды.

Как изображение для текстиля шрифтовая графика является мотивом шрифтового или каллиграфического орнамента, который может выстраиваться из отдельных литер и элементов текста, близкого по характеру к символическому орнаменту. Вопрос орнаментации ткани рассмотрен и подробно изучен многими авторами, такими как В. Н. Козлов, В. Н. Шугаев, В. Я. Береснева, Н. В. Романова, Л. Г. Лейтес и др. Часто шрифтовая графика дополняется изобразительной, образуя сплав изобразительной картинки и текста.

Шрифт, как правило, – высококачественный продукт профессионального труда дизайнеров. В процессе проектирования автор «шлифовал» его пропорции, форму каждого глифа, убедительность и выразительность линий, контрформы, цветности элементов каждого знака и совокупности букв в целом; приводил в соответствие апертуру, оценивал количество воздуха внутри буквы и вокруг нее, следил за целостностью образа и характерными для этого шрифта гарнитурными признаками: их качеством и степенью проявления и т. д. Шрифт наполнен различными ритмами, присущими любому произведению искусства. Повтор и чередование округлых и прямых форм, слов и межсловных пробелов, букв и апрошей, строк и межстрочных пробелов, строчных и прописных букв и т. д. В результате мы получаем гармоничное и выверенное по эстетическим критериям «произведение искусства». Каждая буква – уже гармоничная, выверенная по пропорциям и графике картинка абстрактного искусства, не нуждающаяся в дополнительном украшении. Шрифт – самодостаточный, великолепный материал для широкого использования при создании креативного дизайна [3].

Чаще всего шрифт присутствует на молодежной одежде в связи с тягой к самоутверждению, желанию выделиться, выглядеть «круто» и сообщить окружающим что-либо о себе. С появлением рок-н-рола сформировалась рокерская субкультура с различными направлениями: хард, инди, панк, глеем, гранж, готический, рокабили... С появлением The Beatles тенденции сдвинулись к черному цвету. Поклонники группы примерили футболки, водолазки, майки, джинсы с принтами. Стиль «панк» в одежде впервые предложила Вивьен Вествуд, представив обществу раскованную коллекцию. Стильный рок в одежде для девушек предложила Дита фон Тиз. Модные дома и производители молодежной одежды взяли на вооружение эту особенность и широко используют в своей работе наборную шрифтовую композицию, леттерринг (рисованная вручную шрифтовая композиция), каллиграфию, текстовые нашивки и различные лейблы. Особенно эта специфика ярко проявляется в одежде студенческих стройотрядов с массой всевозможных нашивок, знаков и надписей. Используются также цифры, специальные знаки (математические, лингвистические, фонетические, нотные, клавиатурные и т. д.), неалфавитные и символичные шрифты (пиктограммы дорожные, спортивные, туристические), иероглифы, исторические подчерки, например готический шрифт (рис. 1).

Рис. 1. Philipp Plein, 2019; D&G, 2018, 2019; Yohji Yamamoto, 2016.

Спортивная одежда тоже не безмолвна и сообщает окружающим о принадлежности к какому-либо спортивному клубу, виду спорта, фамилии игрока, его номера или известного производителя спортивной одежды и тому подобное. Иногда она используется некоторыми молодыми людьми как повседневная (становится модной, как в 1990-х годах), несколько особняком стоит так называемый спорт-шик.

Фирменная и рабочая одежда также не обходятся без названия фирмы, товарного знака, иногда – рекламных сообщений. Товарные знаки и логотипы проектируют как законченное и самодостаточное произведение, способное самостоятельно без каких-либо дополнений, легко и свободно существовать на предметах различных форм и размеров.

Современная постмодернистическая эстетика наиболее полно и ярко проявилась в графическом дизайне, в частности типографике и шрифте. Установка на свободу, плюрализм, несерьезность, игривость, рукотворность и эмоциональность привела поиски постмодернизма в области шрифта в стиль деконструктивизм. В моду вошли «порченные», «битые» шрифты, поражающие зрителя фантастическими разрушениями и эффектами. Параллельно с этим становится модной каллиграфия и рисованные от руки шрифты, оцифровываются рукописные подчерки знаменитостей

(Sezanne, da Vinci, Michelangelo, Pushkin и т. д.). Еще одно направление, в котором наглядно проявляются эти качества – использование непрофессионального шрифтового творчества в профессиональной типографике. Народный дизайн, соединяя несоединимое, привносит в шрифтовой дизайн спонтанность, самопроизвольность, непредсказуемость как главные стилеобразующие факторы. Обращение к примитивизму как к источнику такой свободы является одной из характерных черт постмодернистической эстетики, легко включающей в себя проявления не только самой «высокой», элитарной, но и самой «низкой», массовой культуры [13].

Ярко проявившись в графическом дизайне в конце XX в начале XXI в., такое соединение несоединимого пришло в дизайн одежды, поднявшись на подиумы домов высокой моды (рис. 2).

Рис. 2. Balmain, 2018; Maison Margiela, Burberry, 2020; Yohji Yamamoto, 2018

Почти невозможно найти дизайнера или модный дом, в арсенале которого шрифт отсутствовал бы в качестве декора. Шрифтовые мотивы встречаются во всех основных формах существования в костюме: раппортные ткани, ткани с купонным рисунком, монокомпозиция, кайма. Шрифтовое декорирование наносится различными способами с использованием технологий: принт, набойка, свободная роспись, шелкография, термопечать, вышивка, перфорирование, аппликация и т. д.

Граффити с их специфическими надписями тоже не остались незамеченными в творчестве дизайнеров одежды, а также имитация текста графической линией, как у Victoria Beckham (рис. 3). Каждый вид художественной деятельности в своем развитии обязан осваивать новые выразительные средства, которые можно позаимствовать у другого вида творчества. Конечно, необходима адаптация этих средств к языку соответствующего вида деятельности. В процессе изучения этого вопроса выяснилось, что язык графического дизайна и, в частности, типографики, созвучен языку дизайна одежды.

Рис. 3. Jeremy Scott, 2020; Gucci, 2018; Victoria Beckham, 2020; WGSN, 2018

При внимательном изучении проектов и художественно-композиционных приемов, а также применяемых выразительных средств выяснилось, что оба вида дизайна могут существенно обогатить друг друга. Несмотря на всю разницу, у них очень много общего, связанного с восприятием художественного образа.

Список литературы

1. Бердник Т. О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов н/Д: Феникс. 2001. – 352 с.
2. Бердник Т. О., Неклюдова Т. П. Дизайн костюма. – Ростов н/Д: Феникс. 2000. – 448 с.
3. Древин В. В. Современные особенности типографики постмодернизма в графическом дизайн-образовании // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: сб. статей междунар. науч.-практ. конференции. – Чебоксары, 2015. – С. 54–57.
4. Древин В. В. Композиционные упражнения по типографике. учеб.-метод. пособие. – Новосибирск, 2011. – 74 с.
5. Древин В. В. Шрифт в 3D-пространстве: учеб. пособие. – Новосибирск, 2015.
6. Древин В. В. Проектирование акцидентного шрифта: учеб. пособие. – Новосибирск, 2015.
7. Древин В. В. Шрифт как изобразительный материал: учеб. пособие. – Новосибирск, 2015.
8. Дагдлиян К. Т. Декоративная композиция. – Ростов н/Д: Феникс. 2010. – 312 с.
9. Емельянович И. И., Бесчастнов Н. П. Печатный рисунок на ткани. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 224 с.
10. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
11. Липская В. М. Костюм в системе дизайна // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2011. – № 4. – С. 106–109.
12. Пармон Ф. М. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 264 с.
13. Серов С. И. Типографика виртуальной среды. Конспект-программа лекций по авторскому курсу «Проектная концептуалистика». Ч. 3: учеб. пособие. – М., 2003. – 32 с.
14. Сараева Ю. С. Роспись по ткани. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 160 с.
15. Основы теории проектирования костюма: учеб. пособие / под. ред. Т. В., Козловой. – М.: Легпромбытиздат. 1988. – 352 с.