

УДК 687.1

DOI 10.47367/0021-3497_2024_4_209

**ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШРИФТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА**

**PRINCIPLES OF USING FONT ELEMENTS
IN THE DESIGN OF MODERN COSTUME**

Р.Р. ФАХРАЗИЕВА, Д.Г. ТКАЧ

R.R. FAKHRAZIEVA, D.G. TKACH

(Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство))

(The Kosygin State University of Russia)

E-mail: rf.rinata@gmail.com

Активное использование ярких шрифтовых композиций – один из ведущих трендов в дизайне современного модного костюма. В статье авторы выявляют ключевые принципы проектирования гармоничных и функциональных шрифтовых элементов для различных видов костюма. Рассматриваются исторические аспекты применения шрифта в одежде, его композиционно-стилевые функции. Предложена классификация шрифтовых композиций по целому ряду признаков. Детально проанализированы современные тенденции в использовании типографики ведущими модными брендами. Выявлены психофизиологические факторы гармоничного восприятия шрифтовых элементов в зависимости от особенностей формы, фактуры, цвета костюма. Представлены конкретные практические рекомендации по проектированию различных шрифтовых композиций при создании современного массового и авторского костюма.

The active use of bright typographic compositions is one of the leading trends in modern fashion design. In this article, the author identifies key principles for designing harmonious and functional typographic elements for various types of clothing. The paper examines the historical aspects of using typography in clothing and its compositional and stylistic functions. A classification of typographic compositions based on a number of characteristics is proposed. The current trends in the use of typography by leading fashion brands are analyzed in detail. Psychophysiological factors of harmonious perception of typographic elements are identified, depending on the features of the shape, texture, and color of the garment. On this basis, the

author presents specific practical recommendations for designing various typographic compositions when creating modern mass-market and designer clothing.

Ключевые слова: шрифтовые композиции, шрифтовые элементы, текст и форма, композиционная роль, психология восприятия, стрит-арт, дизайн костюма, орнамент.

Keywords: typographic compositions, typographic elements, text and form, compositional role, psychology of perception, street art, costume design, ornament.

Введение

Использование шрифтовых элементов в дизайне костюма имеет давнюю историю. Уже в Древнем Египте на ритуальных одеяниях жрецов присутствовали иероглифические надписи. В эпоху Возрождения на платьях знатных дам наносили имена, девизы, даты, эмблемы родов. В XX веке традиции прошлого нашли переосмысление в работах авангардистов. Сегодня текст, лозунг, слоган – неотъемлемая часть дизайна современного костюма.

Шрифтовые элементы играют важнейшую роль в современной индустрии моды и дизайне костюма. Они эффективно выполняют как эстетическую функцию, так и прикладные задачи. Существует несколько причин повышенного интереса ведущих создателей моды к интеграции шрифтов в свои коллекции.

Прежде всего, шрифт сегодня – это мощный инструмент повышения художественной выразительности и запоминаемости модных образов. Дизайнеры эффективно преобразуют, трансформируют буквы в орнаментально-графические элементы композиции костюма. Это позволяет создавать гармоничные узоры на поверхности ткани, интригующий контраст фактур, различные варианты графического зонирования костюма. Таким образом, шрифт становится важной составляющей эстетики модных изделий, придает им индивидуальность.

Кроме того, огромные возможности в функциональном плане предоставляет информативная нагрузка в виде надписей. Логотипы, слоганы, граффити помогают выразить идею, тему коллекции, передать настроение. Используя буквы и слова, ди-

зайнер сообщает публике то или иное послание – от конкретных рекламных до сложных философских. Это выгодно выделяет одежду со шрифтовыми композициями из общей массы однотипных изделий [1].

Современные тенденции

Шрифтовая композиция в дизайне костюма – это особый вид графической композиции, интегрированной в модель одежды, основу которой составляют различные элементы шрифта: буквы, цифры, знаки препинания, лигатуры. Они могут дополняться геометрическими фигурами, линиями, орнаментами, текстурами. Главное отличие от традиционной печатной графики – адаптация под особую поверхность (материал для одежды), а также подчинение законам формообразования костюма [2].

Шрифтовые элементы – это различные составляющие системы письменности, используемые в оформлении костюма. К ним относятся:

- буквы разных алфавитов;
- цифры;
- знаки препинания;
- специальные символы (например, знаки валют);
- лигатуры;
- вензеля;
- монограммы;
- логотипы брендов и др.

Шрифтовые элементы могут выступать в костюме как:

- декоративные вставки;
- печатный рисунок (принт);
- основа для вышивки;
- аппликация;
- объемные детали фактур и конструктивных элементов и др.

Что касается современных тенденций, то здесь ярко выделяется несколько векторов:

1. Активное обращение к рукописному леттерингу и каллиграфии. Этот тренд связан с общим спросом на уникальность, эксклюзивность в моде в противовес изобилию однотипных изделий массового производства (М. Катрандзу, Д. Кейн, «RDG» и др.). Также это реакция на всеобщую цифровизацию – стремление сохранить тепло индивидуального авторского почерка.

2. Политизация шрифта, использование цитат известных личностей, призывов. Это эффективный способ обозначить свою гражданскую позицию, откликнуться на резонансные события (V. Westwood, W. Scott и др.).

3. Этнизация шрифтов на основе национальных алфавитов и орнаментики как проявление интереса к глобальному разнообразию культур и идентичностей (Z. Whitman, T. Maier и др.).

4. Использование смелых необычных шрифтов в духе молодежной поп-эстетики, стрит-арта, граффити – для резонанса в медиасфере (J. Scott, «Prada», «GCDS»).

5. Постмодернистская ирония и микширование – соединение полярных по стилистике и характеру шрифтов для более эмоционального эффекта. Яркий пример – работы дуэта «Viktor&Rolf», М. Джейкобса.

Вместе с искусным сочетанием приемов шрифтовой графики и игрой с информативным посылом в дизайне костюма все перечисленное открывает простор для креатива, повышает коммерческую привлекательность и узнаваемость брендов на актуальном модном рынке. Так что ведущие создатели моды весьма активно пользуются этим мощным инструментом в своей работе.

Ярким примером творческого использования шрифтовых элементов в costume являются работы испанского кутюрье Пако Рабанна. Его экспериментальная серия платьев под названием «Streets», созданная в конце 1960-х гг., включала модели с надписями-названиями знаменитых улиц Барселоны, Парижа, Лондона [7, с. 15]. Это решение придавало оригинальность и изюминку каждому наряду.

Буквы и слоганы часто используют в своих коллекциях такие известные фирмы масс-маркета, как «Zara», «H&M», – на футболках и свитшотах печатаются названия музыкальных групп, имена знаменитостей, различные лозунги. Это позволяет привлекать целевую молодежную аудиторию.

В качестве показательного примера дизайнерского использования шрифтовых элементов для создания концептуального образа в рамках модной коллекции можно привести коллекцию дуэта «Viktor&Rolf», продемонстрированную во время Недели высокой моды в Париже в 2019 году. Ключевой идеей весенне-летней коллекции стала тема женского раздражения и протеста (рис. 1).

Рис. 1

Дизайнеры воплотили идею буквально – с помощью ярких, эпатажных слоганов, выполненных объемными аппликациями на лаконичных тюлевых платьях-футлярах. Фразы вроде "Отстань", "Отправляйся в ад", "К черту все, я еду в Париж" выражали целую гамму негативных эмоций – раздражение, злость, протест. Этот неожиданный контраст минималистичного кроя и агрессивных надписей создавал острый, запоминающийся образ. Таким способом «Viktor&Rolf» удалось ярко выразить посыл коллекции и привлечь пристальное внимание прессы и публики [5]. Данный пример наглядно демонстрирует, как дизайнеры могут использовать шрифт и тексты на одежде для визуализации концептуальной идеи, создания интриги и ажиотажа вокруг своей работы. Грамотное шрифтовое решение здесь несет сильное эмоциональное и смысловое послание.

Многие современные дизайнеры активно применяют в своем творчестве приемы леттеринга – искусства создания оригинальных шрифтовых композиций от руки [3]. Это позволяет воплотить в костюме неповторимый индивидуальный почерк автора, что ценят многие потребители.

Стрит-арт и граффити как феномен молодежной уличной культуры также оказывают влияние на индустрию моды и дизайн современного костюма. Это проявляется, в частности, в активном использовании элементов граффити, в том числе разнообразных шрифтовых композиций в дизайне одежды уличных стилей. Яркий пример – работы дизайнерского дома «Givenchy» над созданием образов для мирового концертного тура популярного рэп-исполнителя Kanye West. Для сценических костюмов K. West была использована панельная структура с лоскутными аппликациями в стиле пэчворк, имитирующими граффити. Динамичные, как бы случайно брошенные на куртки, свитеры и брюки яркие шрифтовые элементы подчеркивали характерную уличную эстетику исполнителя [6].

Рис. 2

Дизайнер марки «Jeremy Scott» также нередко прибегает в своих коллекциях к сочетанию поп-арт рисунка с цитатами из песен популярных артистов или сленговых выражений в стиле граффити (рис. 2 – пример шрифтовой композиции для дизайна современного костюма). Эти многометровые принты в сочетании с классическим кроем платья или пиджака создают интересный визуальный контраст. Заимствование элементов молодежной уличной субкультуры, в том числе характерных шрифтов и граффити, открывает широкие возможности для эксперимента в создании острых выразительных образов современной модной одежды. Многие выдающиеся современные дизайнеры костюма и кутюрье сегодня с успехом работают в этом направлении.

Таким образом, профессионально выполненные шрифтовые элементы открывают огромные возможности в создании эксклюзивных объектов дизайна костюма, повышая их художественную выразительность и оригинальность. Проектирование гармоничных и эффективных шрифтовых композиций для дизайна современного костюма требует учета целого ряда важных принципов и правил работы со шрифтом применительно к текстилю и форме изделия. Это касается выбора как самой гарнитуры и особенностей ее исполнения в конкретном материале, так и масштаба, компоновки, цветового и стиливого решения шрифтовых элементов в общей структуре объекта дизайна.

Практические рекомендации по проектированию различных шрифтовых композиций при создании современного массового и авторского костюма

Прежде всего, ключевое значение имеет выбор типа шрифта, его характера. Это должно определяться концепцией, стиливой направленностью изделия или коллекции в целом. Так, для классической сдержанной одежды более уместен традиционный строгий шрифт с засечками. Для авангардных экспериментальных нарядов – контрастные нестандартные гарнитуры. Романтические платья можно декорировать витиеватой рукописной вязью. Этнический

стиль предполагает применение национальной орнаментальной письменности. То есть характер шрифта должен отражать и усиливать концепцию изделия.

Очень важно учитывать также назначение костюма. Для изделия повседневного использования уместны простые лаконичные шрифты без засечек. Для торжественных нарядов – более вычурные и декоративные. Практичная спортивная одежда предполагает минималистичный моноширинный шрифт. Для детской линии важны веселые цветные шрифты с забавными символами. То есть функциональное предназначение объекта также диктует определенные требования к подбору гарнитуры.

Что касается размещения шрифтовых элементов в композиции костюма, то здесь важно соблюдать ряд правил. Прежде всего, текст не должен закрывать или визуальнo искажать ключевые конструктивные линии формы – рельеф вытачек, направление ребер складок, декоративные швы. Все надписи следует органично вписывать в абрис силуэта изделия [9].

Кроме того, важно правильно определять масштаб шрифта в зависимости от размера самого объекта. Крупные заголовки уместны на плащах или пальто. Мелкий текст лучше подойдет для небольших элементов вроде воротников или манжет. Также чем больше площадь шрифтовой композиции, тем она должна быть проще графически, чтобы не перегружать восприятие. И наоборот, в мелких акцентных вставках возможны декоративные витиеватые гарнитуры.

Что касается цвета шрифтовых элементов, то здесь также есть определенные закономерности для создания гармоничных сочетаний с фоном в конструкции костюма. Насыщенные темные цвета шрифта лучше воспринимаются на светлой основе. Бледные пастельные оттенки требуют более темного фона. Контрастная пара черный/белый – универсальный вариант. Кроме того, шрифт может повторять цвет основной детали или доминанты в целом образе. Так достигается стилистическое единство.

Немаловажно учитывать и психологическое восприятие разных гарнитур и

шрифтовых элементов. Например, засечки и ярусность в шрифте ассоциируются с академичностью и солидностью [8]. Округлость рукописных знаков создает ощущение мягкости и лиризма, в то время как ломаные угловатые шрифты могут интерпретироваться как агрессивные. Такие нюансы немаловажны для выразительности задуманного образа в дизайне костюма.

Большое значение для гармоничности шрифтовой композиции также имеет правильный выбор текстуры и фактуры используемых материалов и их сочетание с характером шрифта. Например, вышивка объемными шелковыми нитками будет очень органично смотреться на матовой шерстяной ткани или бархате, создавая аристократичный образ. А вот имитация граффити из лоскутков кожи и клепок на дениме полностью передаст идею уличного стиля. Иными словами, фактурность должна соответствовать замыслу, усиливать его.

ВЫВОДЫ

Шрифтовые элементы играют важнейшую роль в современной индустрии моды и дизайне костюма. Они эффективно выполняют как эстетическую функцию, так и прикладные задачи. В статье представлены ключевые принципы проектирования гармоничных и функциональных шрифтовых элементов для различных видов костюма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Байжанова Ж.Б., Краснощеков В.А. Шрифт и шрифтовые композиции как выразительные средства в проектировании костюма // Запад-Россия-Восток. 2019. № 13. С. 210...214.
2. Макарова Т.Л., Лоскутникова П.А. Шрифт в дизайне костюма как концептуальный элемент образа // Костюмология. 2020. Т. 5, № 2. С. 8.
3. Полякова М.А. Использование кириллического шрифта как орнамента в дизайне костюма // ДИСК-2022. Ч. 4. М.: РГУ имени А.Н. Косыгина, 2022. С. 257...260.
4. Рыкова Е.С., Фокина А.А., Семчукова К.С. Использование шрифтового орнамента в коллекции женской обуви // Мотивы культурных традиций и народных промыслов в коллекциях современной одежды, обуви и аксессуаров. М.: РГУ имени А.Н. Косыгина, 2023. С. 37...44.

5. *Briniņa A., Brinins Dz.* Text in Latvian folk costumes // Environmental and Climate Technologies. 2021. No 25(1). P. 418...429.

6. *Cassin S.* Type Play in Fashion // Bloomsbury Academic Collections: Berg Fashion Library Essays. 2021. Pp. 37...41.

7. *McKelvey K., Munslow J.* Fashioning Professionals: Vocational training in fashion design // Creative Approaches to Research. 2019. No 5(2). Pp. 15...34.

8. *Nam C.* Examining the Utilization of Typography in Fashion and Costume Design // International Textile and Apparel Association (ITAA) Annual Conference Proceedings. 2016. No 73. Article 33.

9. *Lubowiecka T., Hebda-Sobkowiak E., Zwierzycka M.* Designing typeface for clothing prints // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 459. Pp. 22...26.

REFERENCES

1. *Baizhanova Zh.B., Krasnoshchekov V.A.* Font and font compositions as expressive means in costume design // West-Russia-East, 2019, no. 13, P. 210...214.

2. *Makarova T.L., Loskutnikova P.A.* Font in costume design as a conceptual element of the image // Journal of Clothing Science, 2020, vol. 5, no. 2, P. 8.

3. *Polyakova M.A.* The use of Cyrillic font as an ornament in costume design // DISK-2022. Part 4, Moscow: Kosygin State University of Russia, 2022, P. 257...260.

4. *Rykova E.S., Fokina A.A., Semchukova K.S.* The use of font ornament in a collection of women's shoes, Motives of cultural traditions and folk crafts in collections of modern clothing, footwear and accessories. Moscow: Kosygin State University of Russia, 2023, P. 37...44. (in Russ)

5. *Briniņa A., Brinins Dz.* Text in Latvian folk costumes, Environmental and Climate Technologies, 2021, no. 25(1), P. 418...429.

6. *Cassin S.*, Type Play in Fashion // Bloomsbury Academic Collections: Berg Fashion Library Essays, 2021, P. 37...41.

7. *McKelvey K., Munslow J.* Fashioning Professionals: Vocational training in fashion design // Creative Approaches to Research, 2019, no. 5(2), P. 15...34.

8. *Nam C.* Examining the Utilization of Typography in Fashion and Costume Design // International Textile and Apparel Association (ITAA) Annual Conference Proceedings. 2016, no. 73, article 33.

9. *Lubowiecka T., Hebda-Sobkowiak E., Zwierzycka M.* Designing typeface for clothing prints, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, vol. 459, P. 22...26.

Рекомендована кафедрой рисунка и живописи
РГУ им. А. Н. Косыгина. Поступила 23.05.24.