

На правах рукописи

Кирган
Даниэла Алексеевна

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ МОД
(1920–1990-е ГОДЫ)**

Специальность: 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)
(искусствоведение)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» на кафедре истории и теории искусства

Научный руководитель: **Лаптев Владимир Владимирович** – доктор искусствоведения, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», профессор кафедры дизайна рекламы, профессор кафедры истории и теории искусства

Официальные оппоненты: **Грачева Светлана Михайловна** – доктор искусствоведения, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», профессор кафедры русского искусства, декан факультета теории и истории искусств, член-корреспондент Российской академии художеств

Ключина Елена Витальевна – кандидат искусствоведения, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет», доцент кафедры теории и истории искусства

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова», Москва

Защита состоится 15 декабря 2026 года в 13:00 на заседании диссертационного совета 24.2.385.05, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.18, ауд. 437

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» по адресу: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 46, <https://sutd.ru/nuk/dissertacii>

Автореферат разослан «__»_____2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.385.05
кандидат филологических наук, доцент

Лезунова Наталья Борисовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Модные журналы на протяжении столетий являлись основным коммуникационным каналом в области моды. В современном искусствоведческом дискурсе они представляют особый интерес как многослойный исторический источник, позволяющий проследить не только эволюцию костюма, но и трансформацию визуального языка в дизайне периодики. Эти издания представляют особый интерес, находясь на пересечении нескольких исследовательских направлений: с одной стороны, они являются образцами графического дизайна, демонстрирующими эволюцию визуальных коммуникаций, с другой – ценнейшим источником для изучения моды и ее связи с социально-культурными процессами. Двойственная природа модного журнала требует рассмотрения его как сложной семиотической системы, где визуальные и вербальные компоненты образуют единое смысловое пространство.

Особую значимость приобретает анализ модной периодики как «визуального документа» эпохи, фиксирующего не только стилевые трансформации костюма, но и изменения дизайнерского мышления в широком историко-культурном контексте. Анализ художественных решений, использовавшихся в отечественных модных изданиях, позволяет не только реконструировать историю развития визуальных коммуникаций в сфере моды, но и выявить те принципы и приемы, которые могут быть творчески переосмыслены в современной практике. Богатейший материал для изучения содержат советские журналы 1920–1930-х годов, отразившие уникальные эксперименты на стыке авангардного искусства и дизайна одежды. Их анализ позволяет реконструировать историю визуальных коммуникаций в сфере моды и выявить принципы, актуальные для современной дизайнерской практики.

Актуальность работы обусловлена и социально-культурными факторами. В современном обществе растет интерес к советскому визуальному наследию. Феномен «советского стиля» становится объектом рефлексии в современном искусстве, дизайне, массовой культуре. В этом контексте научное осмысление эстетики советских модных изданий приобретает особую востребованность, позволяя отделить мифологизированные представления от документально подтвержденных фактов и выявить подлинную художественную ценность этого культурного пласта.

Таким образом, актуальность исследования определяется: необходимостью комплексного искусствоведческого анализа модных журналов как многомерного культурного феномена; важностью изучения их стилистических изменений в исторической динамике; потребностью в систематизации исторического опыта визуальной репрезентации моды; возможностью творческого переосмысления исторических образцов в современной дизайнерской практике; недостаточной изученностью уникального опыта советских модных изданий.

Степень разработанности темы. Для ретроспективного анализа привлекаются труды по искусствоведению (Виппер Б. Р., Каган М. С., Лосев А. Ф., Знамеровская Т. П., Рескин Дж.), теории и истории дизайна (Аронов В. Р., Сидоренко В. Ф., Лаврентьев А. Н., Михайлов С. М.), философско-эстетические исследования (Борев Ю. Б., Кантор К. М., Лола Г. Н., Столович Л. Н.), семиотический подход (Лотман Ю. М., Безмоздин Л. Н., Жердев Е. В.).

Теоретическую базу изучения моды как культурного феномена составляют фундаментальные труды зарубежных исследователей (Барт Р., Мартин Р., Мюллер Ф., Стил В.), современные отечественные исследования (Кузнецова М. М., Блиничева В. А., Черняк Е. А.), новейшие работы в области дизайна и моды (Ванькович С. М.).

В работах по истории российской журнальной графики (Адарюкова В. Я., Алексеева М. А., Алексеева Т. В., Голлербах Э. Ф.) модные издания упоминаются лишь фрагментарно. Курбатова А. К. исследовала дореволюционные петербургские журналы мод, уделяя особое внимание иллюстративному материалу.

Эволюция модной иллюстрации с XVI по XXI век проанализирована в работах Блекмена К., Блума С., Шмидт К., Ревлинга Е. Х., Робинсона Дж., Пейера В. Современный этап исследуют МакКена К., Анджилетти Н., Олива А. Взаимосвязь модной иллюстрации с культурным контекстом раскрыта в трудах Гинсбурга М., Люсьера С., Баруэта Дж. Актуальные тенденции рассматривают Парселл К. В., Овен В., Ланда Дж. К., Уотсон Л., Фогг М., Армстронг Л.

Стилевые направления эпохи становления моды представлены в работах Власова В. Г., Маньковской Н. Б., Терни Т., Арнасона Г., Батлера К. Вопросы визуальной репрезентации моды исследовали Хёртни Э., Леви Э., Перри Дж.

Современные интерпретации даны в трудах Фресчина Ф., Харрисона А., Гантефаер-Триера А. Новаторские подходы представлены Джослитом Д., Бейкером Дж., Хопкинсом Д. Специфику модной иллюстрации изучали Витфилд С., Мартин Р., Бадо Ф., Олаен Дж., Люсьер С.

Вопросы художественно-графического языка модной иллюстрации исследует Архипова Н. А. (совместно с Авдеевой А. А. – вопросы типографики), Наговицына Т. В. и Елсукова С. О. рассматривают оформление обложек. Историко-культурный контекст формирования визуального языка модных изданий раскрывают исследования по истории костюма Мерцаловой М. Н. и Васильева А. А. Цифровая реконструкция исторического костюма рассматривается в работах Грековой А. Р., Москвина А. Ю., Кузьмичева В. Е., Гусевой М. А., Саиди Д. Р.

Историю дизайна модных журналов изучают зарубежные (Бест К. Н., Моррин Д.) и российские исследователи (Суровенко Н. А., Щеглова Т. М., Ноздрачева Т. М., Диева О. Н.). Модные журналы через призму костюма, иллюстрации и фотографии анализируют Ванькович С. М., Сережкина Д. С., Рук П. Современные исследования модной журналистики представлены работами Камминг В., Клиновой М. А., Ченг Л., Тандос. Исторические образцы дизайна модной периодики анализируются в контексте иллюстрации (Архипова Н. А., Каск А. Н.), авторской графики (Котляревская Н. В., Красовская Н. И., Арутчева Д. Д.), фотографии (Новикова Я. А.). Типологию немецких изданий XIX века разработала Нестерова М. А.

Модной иллюстрации и периодике посвящено достаточно много трудов – они и составили базу данной работы. Однако сами отечественные модные журналы изучены в недостаточной степени. Имеющиеся исследования освещают тему лишь частично и не создают полноценной картины явления. Системных работ по советскому периоду отечественных модных изданий практически нет, и это серьёзный пробел в современной науке.

Цель исследования – определение особенностей художественно-проектного оформления советского журнала мод как особого объекта графического дизайна с присущими ему историей, эволюцией, графическими приемами и стилистикой художественных образов.

Для реализации поставленной цели в исследовании решаются следующие

ключевые задачи:

1) характеристика журнала мод как уникального объекта графического дизайна, обладающего значительной социокультурной и искусствоведческой ценностью, на основе теоретико-методологической базы посредством структурного анализа фундаментальных категорий искусствознания;

2) периодизация истории советского журнала мод через призму его стилистических изменений в контексте проектно-художественной деятельности, с выделением характерных этапов – от первоначального формирования до расцвета художественно-графических решений в их типологическом разнообразии;

3) сравнительный анализ дизайна отечественных печатных изданий с зарубежными аналогами, направленный на выявление взаимосвязей с европейской дизайнерской традицией и определения вклада в мировую художественно-проектную культуру XX столетия.

Объектом настоящего исследования является советский журнал мод как социокультурный компонент материально-художественной культуры.

Предметом исследования являются художественно-графические приемы в дизайне советских журналов мод.

Хронологические границы исследования охватывают период становления, формирования и развития советских журналов мод в 1920–1990-х годах.

Географические границы исследования включают в себя Советский Союз и страны, в которых издавались наиболее известные журналы мод. Речь идет о Франции, США и Германии.

Методология отбора и систематизации материала определяется исследовательскими задачами. Первую группу составляют теоретико-литературные источники: исследования по истории и теории искусства, дизайна и культуры; работы по модной периодике; труды по искусствоведению, культурологии; альбомные публикации. Вторую группу образуют визуально-графические источники – отечественные и зарубежные модные журналы, печатные издания с репрезентацией костюма. Комплексный подход обеспечивает репрезентативность источниковой базы для всестороннего анализа.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

1) теоретически выявлены необходимые и достаточные условия, чтобы

журнал мод считался особым объектом графического дизайна, обладающим социокультурной и искусствоведческой ценностью, на основании структурного анализа ключевых категорий искусствознания;

2) определены основные этапы художественно-графического оформления советского журнала мод 1920–1990-х годов при его комплексном многоаспектном исследовании;

3) проведен сравнительный анализ дизайна советских и зарубежных модных изданий, на основании чего определены художественные и проектные особенности отечественного дизайна печатных изданий по сравнению с зарубежными аналогами.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Научная значимость работы заключается во вкладе в изучение советского дизайна в контексте глобальных тенденций, с акцентом на преемственность дореволюционных традиций и развитие отечественного дизайна 1920–1930-х годов. В научный оборот впервые введен обширный пласт архивных материалов, включая уникальные иллюстративные и текстовые источники отечественных и зарубежных модных изданий.

Исследование восполняет существующий пробел в области истории дизайна и искусствознания, связанный с недостаточной изученностью темы дизайна модных изданий в отечественном искусствоведении. Междисциплинарная методология обеспечивает ценность работы для специалистов в области истории и теории искусства, технической эстетики, культурологии, а также для проектно-художественной практики и дизайн-образования.

Методология исследования основана на системном подходе, позволяющем рассматривать модный журнал как многогранное явление на стыке дизайна, графического искусства и массовой культуры – не только как продукт издательской деятельности, но и как культурный феномен, отражающий эстетические и идеологические тенденции эпохи.

Методический инструментарий включает:

– проблемно-исторический анализ – для формирования концептуальных основ исследования и выявления ключевых вопросов эволюции советских модных журналов;

- сравнительно-исторический метод – для прослеживания динамики развития визуального языка в сопоставлении с общими тенденциями графического дизайна и искусства XX века;
- сравнительно-типологический анализ – для выявления общих и специфических элементов в журналах мод с целью их классификации;
- стилистический анализ – для детального изучения художественных особенностей: композиции, типографики, иллюстративных техник, цветовых решений;
- формально-художественный анализ – для исследования внутренних закономерностей визуального ряда: ритма, пластики, фактуры графических элементов, соотношения фигуры и фона, принципов организации целостного пространства полосы и разворота.

Комплексное применение указанных методов в рамках системного подхода обеспечило многоаспектное рассмотрение темы, позволив провести детальный анализ визуального языка, художественных особенностей и стилистической эволюции советских модных журналов в контексте графического дизайна и культуры XX века.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует пунктам Паспорта научной специальности: 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) искусствоведение ВАК Минобрнауки России: 53. Общая теория и история дизайна; 54. Дизайн в системе культуры; 56. Социокультурные проблемы дизайна; 58. Коммуникативные аспекты дизайна; 66. Семиотические проблемы дизайна.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Журнал мод, занимая обособленное место в периодике, является особым объектом графического дизайна на основании оригинальных функциональных способностей, особенной типологии, собственного графического языка и стилеобразования.

2. Основные этапы эволюции художественно-графического облика в рамках стилистических изменений советского журнала мод соответствуют основным тенденциям развития текстильной промышленности в ракурсе отечественной индустрии моды: частно-кооперативные модные издания (1920-е годы),

отраслевые журналы мод довоенного периода (1930–1940-е годы), модные издания ведущих моделирующих организаций Советского Союза (1940–1980-е годы), универсальные модные журналы (середина 1980-х – начало 1990-х годов).

3. Советские модные журналы строились на иных основаниях, чем западные. Для зарубежных изданий главной целью была прибыль, и потому они подчинялись рынку. Отечественные же выполняли государственный заказ: демонстрировали работу Домов мод и пропагандировали модели, уже утверждённые промышленностью. Это различие определяло и характер оформления. Международные тенденции не переносились на советскую почву механически: их перерабатывали, пропуская через местную эстетику и сохраняя самобытность. Так сформировался особый визуальный язык, который в истории графического дизайна периодики занимает отдельное место.

Достоверность результатов и обоснованность научных положений, представленных в работе, обосновывается тем, что исследование носило комплексный характер. Автор изучил большой объём источников: это и опубликованные, и архивные материалы, и произведения изобразительного искусства, и подшивки журналов из государственных собраний. Методика опиралась на современные искусствоведческие подходы, разработанные ведущими российскими и зарубежными учёными в области теории искусства, культурологии, истории костюма и дизайна. Такой подход и обеспечивает достоверность полученных результатов.

Апробация результатов исследования. На основе диссертационного исследования опубликовано десять научных статей, четыре из которых – в изданиях из Перечня ВАК РФ. Результаты были представлены в пяти докладах на международных научно-практических конференциях «Дизайн и художественное творчество: теория, методика и практика» (Санкт-Петербург, СПбГУПТД, 2022), «Графический дизайн: традиции и инновации» (Санкт-Петербург, СПбГУПТД, 2024) и всероссийских научных конференциях «Инновации молодежной науки» (Санкт-Петербург, СПбГУПТД, 2022–2024).

Структура и объем исследования определены его целью и задачами: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 130 наименований на русском и английском языках,

списка иллюстраций – 78 наименований рисунков. Основной текст диссертации изложен на 122 страницах, общий объем работы составляет 171 страницу.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** формулируется проблематика исследования, обоснована актуальность работы, определены объект и предмет, а также цели, задачи и методы исследования, характеризуется степень разработанности темы, представлены научное значение, новизна исследования и практическая значимость научных результатов.

В **первой главе «Журнал мод как особый объект графического дизайна»** выявляются ключевые характеристики, позволяющие отнести модные издания к особой категории дизайн-объектов. В ней проводится детальный анализ критериев, определяющих их двойственную природу как носителей одновременно художественной и социально-культурной значимости, что обосновывается через системное рассмотрение базовых искусствоведческих концепций и категорий.

В *разделе 1.1. «Основные характеристики журнала мод и его место в периодике»* исследуются типологические характеристики журнала мод и его место в периодике. Анализ стилистических изменений модной прессы позволил выделить три этапа ее становления с конца XVIII до начала XX века.

Первый этап (конец XVIII – середина XIX в.) – становление основных типов модных изданий: литературные журналы, издания по домоводству и рукоделию, журналы мод. Первым российским модным журналом стало «Модное ежемесячное издание...» Новикова Н. И. (1779). В первой половине XIX века рынок расширился: появились литературные «Кабинет Аспазии», «Дамский журнал» и практические издания – «Модный вестник», «Магазин английских, французских и немецких новых мод», «Гирлянда», «Ваза».

Второй этап (середина XIX – начало XX в.) – трансформация прессы под влиянием социальных изменений. Литературные журналы эволюционировали в литературно-общественные («Рассвет», «Женский вестник»), продвигавшие идеи гендерного равенства. В изданиях по домоводству и моде увеличился объем иллюстраций, появились новые рубрики. Выпускались практические («Русская хозяйка»), модные («Модный свет», «Модный магазин») и универсальные издания

(«Русский базар», «Новый русский базар»).

Третий этап (1900–1917) – разделение на два сегмента: массовые издания (журналы мод, домоводства, а также «Женщина», «Дамский мир») и специализированные общественно-политические («Женский вестник»). Все издания оставались частными, что отражало коммерциализацию печатного рынка.

Таким образом, выявлена взаимосвязь между социально-культурными трансформациями и эволюцией периодики, где журналы мод заняли особое место как устойчивый тип изданий.

В разделе 1.2. «Функциональные особенности журнала мод» рассматриваются основные функции журнала мод: как источника для исторического, историографического и формально-стилистического анализа моды; как системы проектирования визуальных коммуникаций; как инструмента для анализа творческой деятельности Домов моды; как источника для цифровой реконструкции исторического костюма.

Журнал мод как источник для анализа моды рассматривается на примере иллюстрирования моделей костюмов. Модные иллюстрации конца XIX–XX века трансформировались в мощный рекламный инструмент, демонстрирующий достижения легкой промышленности. На материалах модных журналов можно проследить историю формирования отечественного бренда. Это подтверждает ценность журналов как исторического источника для изучения эволюции костюма через призму художественных, технологических и социальных трансформаций.

Журнал мод как система проектирования визуальных коммуникаций исследуется через эволюцию модной иллюстрации: от гравюр XVI века (Вечеллио Ч.) до современных цифровых технологий. Ключевые вехи: журнал «Le Mercure galant» (1672), «Cabinet des modes» (1785), парижский «La Mode illustree» (XIX век), «Vogue» (1892) с постановочными фотосессиями. XX век отмечен влиянием авангарда, сюрреализма, поп-арта, новаторскими альбомами Пуаре П. (Ириб П., Лепап Ж.), переходом к фотографии в 1930-х (Бродович А. В.) и цифровой революцией 1990-х гг. Модная иллюстрация стала зеркалом социально-культурных трансформаций.

Журнал мод как инструмент для анализа творческой деятельности Домов моды раскрывается на примере изучения изданий Ленинградского Дома моделей

одежды (1930–1990-е гг.). Анализ логотипов, в частности стилистические изменения логотипа ЛДМО, отражает организационные преобразования и смену ведомственной принадлежности. Выявлены ключевые критерии эффективного логотипа: уникальность, узнаваемость, соответствие эстетическим идеалам, лаконичность, художественная выразительность, что подчеркивает его двойственную природу как коммерческого инструмента и художественного высказывания.

Журнал мод как источник для цифровой реконструкции исторического костюма продемонстрирован на примере работ преподавателей и дизайнеров СПбГУПТД. Анализ методики подтвердил перспективность данного направления для развития современной отечественной модной индустрии.

В разделе 1.3. «Типология журнала мод» на примере французских журналов 1920–1930-х годов («Le Jardin de Modes», «L'Officiel», «Vogue», «Vu») выявлены два типа модной периодики: прикладной (систематизированные подборки моделей с техническими описаниями и чертежами) и нарративный (целостное визуально-текстовое повествование о стиле жизни, где мода представлена в широком культурном контексте). Основным критерием типологического анализа выступает степень креолизации текста.

Данная типология применима к советским изданиям. В 1920–1930-е годы доминировал прикладной формат (ленинградские «Последние моды», «Журнал мод» треста «Ленинградодежда»). Исключением стал авангардный журнал «Ателье» (1923), предпринявший новаторскую попытку осмыслить моду как культурный феномен. В послевоенный период преобладал прикладной формат («Журнал мод» Московского дома моделей, «Мода» Ленинградского Дома моделей, прибалтийские журналы мод). Концептуальный подход «Ателье» не получил продолжения, хотя именно он соответствовал нарративной модели французских журналов. Французская модная пресса оказала определяющее влияние на структуру и визуальную презентацию советских модных изданий послевоенных десятилетий.

Во второй главе «Эволюция художественно-графического облика советского журнала мод» устанавливается периодизация развития советского модного журнала, основанная на анализе его трансформации как объекта проектно-

художественной деятельности. Исследование выявляет четыре основных этапа стилистических изменений: частно-кооперативные модные издания (1920-е гг.); отраслевые журналы мод довоенного периода (1930–1940-е гг.); модные издания ведущих моделирующих организаций Советского Союза (1940–1980-е гг.); модные журналы позднего СССР (середина 1980-х – начало 1990-х годов).

В разделе 2.1. *«Частно-кооперативные модные издания»* анализируется художественно-графическое оформление советских журналов мод периода НЭПа на примере Петрограда-Ленинграда. В условиях дефицита оригинальных моделей издательства активно заимствовали иллюстрации из западных журналов, что приводило к стилевой унификации. Однако даже в этих заимствованиях прослеживались отголоски ар деко, адаптированного к местным условиям и идеологическим требованиям, что заметно на примере журнала «Последние моды: Журнал для женщин», где смешение стилей сопровождалось дефектами копирования.

Особняком стояло издание «Искусство одеваться» – приложение к «Красной панораме», отличавшееся глубоким анализом культуры костюма и разработкой новых форм. Привлечение известных советских художников обеспечило высокую художественную ценность журнала: в оформлении обложек органично соединились живописные техники с модной иллюстрацией, синтезировав супрематизм и конструктивизм, что отразило становление русского авангарда.

Деятельность частных издательств регулировалась постановлением СНК (1921), но административное давление со стороны Главлита к концу 1920-х гг. привело к их исчезновению. Несмотря на доминирование ар деко в заимствованных иллюстрациях, советские художники разрабатывали принципиально новый визуальный язык на основе конструктивизма.

В разделе 2.2. *«Отраслевые журналы мод довоенного периода»* рассматривается процесс формирования Московского и Ленинградского Домов моделей и анализируется развитие советского графического дизайна в 1930–1940-е годы на примере выпускаемых ими модных изданий.

Дизайн одежды не относился к ключевым направлениям советского дизайна до середины 1930-х годов. В рамках политики «советской культурности» государство начало формировать централизованную систему проектирования

одежды, стимулируя развитие профессионального моделирования. В 1920-е годы в Москве, Ленинграде и других центрах были созданы швейные тресты – предшественники Домов моделей, работа которых первоначально сводилась к выпуску образцов для индивидуального пошива.

Среди модных изданий этого периода особое значение имеют московские, так как ОДМО занимал ведущее место среди региональных Домов моделей. Первое издание Дома моделей при тресте «Мосбельё» вышло в 1936 году, демонстрируя отход от авангардных экспериментов 1920-х к более унифицированному стилю. К весне 1938 года Московский Дом моделей начал выпуск журнала «Московский Дом моделей» (ред. Богданова А. И.), где многие модели сопровождались техническими чертежами и выкройками.

Ленинградские издания также представляют интерес как продукция одного из главных центров отечественной культуры и моды. Осенью 1936 года вышел первый «Альбом мод» треста «Ленинградодежда» (ред. Усков Н. А.), где традиционная иллюстрация на обложке уступила место шрифтовой композиции, стилизованной под товарный знак. Весной 1937 года вышел первый журнал мод Ленинградского Дома моделей (ред. Орел С. С.), отличавшийся свежим художественным подходом. Обложка с реалистичной иллюстрацией гармонировала со шрифтовым решением; внутренние страницы сочетали панорамные виды Ленинграда с многофигурными композициями, отличавшимися детальной проработкой одежды, изысканным орнаментом и интенсивной цветовой палитрой.

В разделе 2.3. *«Модные издания ведущих моделирующих организаций Советского Союза 1940–1980-х годов»* с опорой на архивные материалы анализируются происходящие изменения в художественно-графическом оформлении советского журнала мод 1940–1980-х годов.

В конце 1940-х гг. была создана централизованная система Домов моделей: Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО) (Москва), республиканские дома моделей в крупных городах страны. К концу 1960-х гг. сеть достигла около 30 Домов моделей, сформировав всесоюзный масштаб.

В 1945 году вышел первый номер московского «Журнала мод» (ред. Донская А. Л.). Обложка с поколенным портретом на урбанистическом фоне, рубленый

шрифт, внутри – от многофигурных сцен до сочетания иллюстраций и фотографий. С 1945 выпускались альбомы с линейными рисунками моделей на пейзажных фонах в технике монохромной живописи (художники Голикова Н. А., Куличев А. Ф., Черемных А. И.), сочетавшие точность чертежа с художественной выразительностью.

В 1948 году Министерство местной промышленности Эстонской ССР выпустило альбом «Моды 1948–1949» (ред. Ристмяги Э. В.), где при декларируемой советской ориентации сохранялись черты эстонской традиции с «буржуазными» влияниями.

Отечественные журналы передавали тенденции мировой моды, переработанные для советского образа жизни. В 1952 году вышел первый ленинградский «Альбом мод» (ред. Каминская В. Г.) с узнаваемым стилем: обложка с поколенным портретом модели, рукописный шрифт, увеличенный формат, карандашные иллюстрации с выразительной штриховкой на фоне ленинградских пейзажей. В 1957 году издание было переименовано в журнал «Моды», обновлен формат, внедрены фотографии и аналитические материалы, добавлены полноразмерные выкройки. На дизайн журнала влияли зарубежные издания («Elle», «Officiel», «Vogue») и прибалтийские журналы СССР, утверждавшие стиль «New Look» Кристиана Диора.

Классификация советских модных изданий: центральные («Журнал мод», «Модели сезона», «Каталоги Конгресса мод стран социализма») и республиканские издания (эстонский «Siluett», латвийский «Рижские моды», издания Киевского Дома моделей). Отдельную подгруппу составляют менее распространенные издания: «Модалар» (Алма-Ата), «Моды» (Ташкент), «Моды Молдавии», пермские журналы мод – отражающие специфику региональных проектов.

Таким образом, в 1940–1980-е годы советские модные журналы демонстрировали региональное распределение ролей: московские журналы задавали основные тенденции, рижские – адаптировали европейские модные веяния, что в совокупности формировало единый стиль советской модной иллюстрации, включая ленинградские издания. Сами журналы выпускались в виде крупноформатных иллюстрированных альбомов, служивших наглядными пособиями для швейных предприятий и индивидуальных мастеров.

В разделе 2.4. «Модные журналы позднего СССР» анализируется трансформация модной периодики середины 1980-х – начала 1990-х годов, когда произошел переход от прикладного к новому нарративному типу изданий – универсальным модным журналам, отражавшим изменения в советском обществе и модной индустрии в период перестройки.

Этот недолгий, но важный этап расцвета традиционных советских журналов завершился в начале 1990-х гг. с появлением новых российских и международных изданий и ликвидацией Домов моделей. В редакциях ведущих изданий («Журнал мод», «Модели сезона», «Стиль») работали профессионалы (Тер-Маркарян М., Михайловская О., Мановцев А., Орлова Л. и др.), впоследствии сыгравшие ключевую роль в становлении российской модной медиаиндустрии. Визуальный ряд в этот период трансформировался от технических рисунков к художественной фотографии.

В 1987 году в СССР появился немецкий журнал «Burda», задавший новые стандарты. Однако советские издания конца 1980-х («Журнал мод», «Модели сезона», «Стиль», «Силуэт») сохраняли ориентацию на массового читателя. Среди них особенно выделялся ленинградский «Стиль» с приложением «Практичная мода». Помимо выкроек, он публиковал эскизы модельеров, статьи о художниках и западных дизайнерах, репортажи с показов, напоминая по содержанию журнал «Ателье» 1920-х годов.

Московский «Журнал мод» этого времени сочетал советскую эстетику с западными влияниями: сдержанные обложки, функциональная типографика, новые форматы (интервью, репортажи). Ленинградский «Стиль» воплотил дух перемен: контрастные черно-белые фото на индустриальных фонах с «кислотными акцентами», рваные коллажи, «грязная» типографика при сохранении связи с ленинградской школой (отсылки к конструктивизму 1920-х гг.). К концу 1980-х гг. наметилась унификация визуального языка республиканских изданий под влиянием централизации полиграфии.

Активный период завершился в 1991 году. Московский «Журнал мод» после ухода редактора Орловой Л. В. превратился в журнал по вязанию. Ленинградский Дом моделей в 1991 году реорганизован в Модный дом «Невский проспект» (закрит в 1994). Журнал «Стиль» выпускался до 1995 года, приложение

«Практичная мода» – до 1997 года, завершив эпоху советской модной периодики.

В третьей главе **«Сравнительный анализ дизайна советских и зарубежных модных изданий»** рассматриваются индивидуальные черты советского дизайна модных изданий через их сопоставление с западными аналогами, выявляя при этом глубокие взаимосвязи с европейской школой дизайна и значительный вклад в мировую визуальную культуру XX века.

В разделе 3.1. *«Функциональное различие: коммерческая и рекламно-информационная природа зарубежных и советских журналов мод»* исследуются принципы работы модных изданий в разных социально-экономических системах. Зарубежные журналы функционировали как коммерческие издания для стимулирования спроса, советские – как рекламно-информационные и идеологические инструменты в рамках плановой экономики.

Зарубежные модные дома (Чарльз Фредерик Ворт, Поль Пуаре, Габриэль Шанель) ориентировались на эксклюзивное обслуживание элиты. Журналы («Gazette du Bon Ton», «Vogue») выступали медиаторами между знаменитыми кутюрье и потребителями, транслируя эстетику роскоши.

В СССР Дома моделей создавались как научно-производственные центры для обеспечения массовой швейной промышленности с технической документацией и тиражируемыми лекалами моделей. Советские журналы стали продолжением этой системы: «Журнал мод», «Альбом мод» представляли собой технико-эстетические бюллетени, инструкции по внедрению моделей в производство. Журнал «Ателье» (1923) совмещал пропаганду конструктивизма с практическими заданиями (схемы кроя, расчеты ткани), отражая рекламно-информационную природу советских изданий.

В разделе 3.2. *«Особенности работы советских иллюстраторов моды»* прослежены три основных этапа стилистических изменений советской модной иллюстрации: авангардные поиски 1920-х гг.; взаимодействие ар деко и соцреализма в 1930–1940-е гг.; замена графики фотографией в 1960–1970-е годы.

1920-е годы – расцвет модной иллюстрации благодаря художникам-авангардистам. Экстер А. А. в журнале «Ателье» преобразовала живописные техники в формат модной графики. Степанова В. Ф. и Родченко А. М. воплощали принципы конструктивизма: функциональность, геометризм, революционную

эстетику (эскизы спортивных костюмов, сценических костюмов, фотомонтаж).

1930–1940-е годы – сочетание европейского ар деко с требованиями соцреализма при сохранении индивидуального стиля ведущими иллюстраторами (Лебедев В. В., Чарушин Е. И., Конашевич В. М., Калиновский Г. В., Чижиков В. А.).

В 1950–1960-е годы – ключевую роль играет творчество Александрова Ю. В. (журналы ЦУМа), сочетавшего художественную выразительность с технической точностью (чертежи-выкройки). В ленинградских журналах активное участие принимали эстонские специалисты, прежде всего Каарма М. Я. В Ленинградском Доме моделей в это время сформировалась группа художников-оформителей (Никольский А., Калинин А., Леканов В., Лонский Г.), сочетавших работу в журналах с оформлением витрин, что демонстрировало междисциплинарный подход. Самобытностью отличались работы Чигирёва Ю. Н. с их юмористическим соединением несоединимых деталей.

В середине XX в. рисованная иллюстрация уступала место фотографии, к 1960–1970 гг. ставшей основным визуальным элементом. Фотография обрела художественный статус, эволюционируя от статичных портретов моделей к динамичным композициям.

Сопоставление с западноевропейскими мастерами выявляет специфику советской школы. Жорж Лепап первым поместил костюм в живую среду, сформировав канон западной модной графики. Роман Тыртов (Эрте) за два десятилетия работы в «Harper's Bazaar» создал около 240 обложек и более 3000 внутренних иллюстраций, соединив традиции русского модерна со стилем ар деко. Яковлев А. Е., получив академическое образование в Петербурге и сотрудничая с «Аполлоном» и «Сатириконом», после эмиграции во Францию публиковался в журнале «Vu» с репортажными зарисовками, что типологически сближает его с советскими коллегами при полярном расхождении идеологических взглядов.

Различие в целеполагании определило траектории: советские иллюстраторы создавали технически точные изображения для воспроизведения моделей, западные – эмоциональные образы для привлечения внимания и стимулирования спроса. При общем влиянии авангарда их пути разошлись, усиленные контрастом полиграфии. К 1970–1980 гг. наметилось взаимное влияние, подтвердившее

универсальность языка модной иллюстрации.

В разделе 3.3. «Стилеобразующие средства и художественные особенности дизайна журналов мод» проведен сравнительный анализ стилеобразующих средств художественно-графического языка обложек зарубежных и советских журналов мод XX века. Выявлены общие закономерности и национальные особенности графического дизайна. На материале модных изданий «L'Officiel», «Vogue», «Harper's Bazaar» и «Mode du Jour» выделены три ключевых этапа стилевой эволюции: ар нуво и ар деко (1920–1930-е гг.), интернациональный стиль (1950–1970-е гг.) и постмодернизм (1980-е гг.).

В начале XX века «Harper's Bazaar» отказался от традиционных модных иллюстраций на обложках (сравнение 1905 и 1909 гг.). В первой половине XX века рисованная иллюстрация доминировала: «Journal des Dames et des Modes» привлекал выдающихся художников (Лев Бакст, Жорж Барбье, Поль Ирибе). В 1930–1940-х гг. распространились иллюстрации в постимпрессионистской манере (Рут Графстром, Эдуардо Гарсия Бенито, Марцель Вертеш).

Переход к черно-белой фотографии встречается ещё в конце XIX века. Но только в 1932 году «Vogue» опубликовал первую цветную фотообложку (Эдвард Стейхен). Маркетинговые исследования 1936 года подтвердили большой покупательский интерес к журналам, и к началу 1930-х гг. фотоиллюстрации переместились на внутренние страницы.

Советские журналы мод демонстрировали отставание в художественном оформлении. Ленинградский Дом моделей в 1937 году сохранял традиции дореволюционной графики, восходящие к дамским альбомам прошлого века. С середины 1960-х гг. издание «Моды» трансформировалось: альбомный формат сменился иллюстрированным обозрением, рисованные иллюстрации уступили место фотографиям, появились информационные рубрики.

Стиль модерн в начале XX века заложил основы журнального дизайна (сложные орнаменты, единство элементов), что прослеживается в американском «Vogue» рубежа веков и повлияло на советские издания 1920–1930-х гг. В 1950–1970-х гг. международный (интернациональный) швейцарский стиль (минимализм, модульные сетки, гротески) доминировал в зарубежных журналах, но не стал правилом для советских изданий, чье оформление оставалось менее

структурированным. Постмодернизм 1980-х гг. не успел повлиять на советские журналы – в конце 1980-х гг. наблюдалось лишь смешение модернистской структуры с декоративностью оформления.

В заключении сформулированы выводы, исходящие из содержания исследования в соответствии с его целью и задачами.

1. Настоящее исследование выявило три этапа развития отечественной модной прессы до 1917 года: формирование базовых типов изданий (литературных, по домоводству и модам) в конце XVIII – середине XIX века; трансформацию в литературно-общественный формат под влиянием женского движения и социальных изменений в середине XIX – начале XX века; и окончательное разделение на массовые (моды, домоводство) и специализированные издания в начале XX века, что отражает тесную связь эволюции прессы с социокультурными изменениями в обществе. В предреволюционный период под влиянием этого формируется особый тип массового периодического издания – журнал мод.

Исследовав журналы мод в широких временных рамках, были определены их основные функции на примере отечественной модной периодики: журнал мод в качестве источника для исторического, историографического и формально-стилистического анализа моды; журнал мод в качестве системы проектирования визуальных коммуникаций; журнал мод в качестве инструмента для анализа Домов моды; журнал мод как источник для цифровой реконструкции исторического костюма.

Степень креолизации текста оказалась напрямую связана с типологией изданий. У нарративного типа креолизация частичная: словесный ряд играет самостоятельную роль, не дублируя изображение, а дополняя его. Прикладной тип устроен иначе – здесь креолизация полная. Рисунок и техническое описание модели слиты настолько, что образуют единое целое. Особенно это заметно в изданиях с выкройками. А особняком стоял экспериментальный журнал «Ателье» (1923) – уникальный образец синтеза научного анализа моды, авангардного искусства и проектной графики. Что касается советской модной периодики 1920–1930-х годов, то она в целом ориентировалась на французские прикладные издания, и эта типологическая модель сохранялась без существенных изменений вплоть до 1980-х.

Отечественная модная периодика, проходя типологические изменения, одновременно формировала собственный графический язык, соединявший западные веяния с национальной спецификой. Международные стили – ар нуво, ар деко, интернациональный стиль – не перенимались механически: их критически перерабатывали, пропуская через местные культурные коды и идеологические установки. Из этого соседства родилась узнаваемая визуальная традиция, в которой функция и идеология часто перевешивали чистую эстетику.

Таким образом, журнал мод занимает в периодике отдельное место. Его можно рассматривать как особый объект графического дизайна, потому что у него свои функции, своя типология, собственный визуальный язык и логика стилеобразования.

2. Установлена периодизация эволюции художественно-графического облика советского журнала мод. В 1920-е годы советские модные издания развивались в рамках частно-кооперативной системы, отражая коммерческие и субкультурные тенденции эпохи НЭПа через новаторские иллюстрации авангардистов. Однако к 1930-м годам эта творческая свобода уступила место жесткой стандартизации, затронувшей как легкую промышленность, так и модные издания.

В 1930-е годы, в период становления отечественной швейной промышленности как самостоятельной отрасли, журналы мод отражали новую эстетику соцреализма, вобравшую в себя элементы европейского ар деко. Их визуальный язык отличался геометризацией форм, декоративными орнаментами, контрастной цветовой гаммой и выразительной типографикой.

В послевоенный период (1940–1960-е гг.) в СССР сложилась централизованная система Домов моделей. Модные издания этого времени, выполненные в формате иллюстрированных альбомов, популяризировали творчество советских модельеров. Стилистика формировалась через региональное распределение ролей: московские журналы задавали основные тенденции, прибалтийские адаптировали западноевропейские веяния, что в совокупности создавало единый стиль советской модной иллюстрации, включая ленинградские издания.

В позднесоветский период (1970–1980-е гг.) модные издания

ориентировались на индивидуальное изготовление одежды, что соответствовало реалиям потребительского рынка. К концу 1980-х гг., в условиях социально-политических изменений, произошла адаптация западных форматов, в частности, опыта журнала «Burda», что отражало кардинальные изменения в системе производства и потребления модной продукции.

Таким образом, эволюция художественно-графического облика советского журнала мод нашла отражение в следующих этапах развития: частно-кооперативные издания (1920-е годы), отраслевые журналы довоенного периода (1930–1940-е годы), издания ведущих моделирующих организаций (1940–1980-е годы), универсальные модные журналы (середина 1980-х – начало 1990-х годов).

3. Исследование показало, что зарубежные и советские журналы мод существовали в совершенно разных условиях. Первые были частью коммерческой индустрии роскоши, вторые работали на плановую экономику: они продвигали стандартизацию производства и воспитывали рационального потребителя. Из этого вытекало и отношение к визуальному оформлению. Советским журналам важно было не продвигать бренд, а пропагандировать новый быт. Поэтому их графика была утилитарной и идеологически выстроенной.

В ходе работы удалось проследить, как развивалась советская модная иллюстрация, которая прошла три основных этапа. Первый – авангардные поиски 1920-х гг.: геометризация, синтез искусств. Второй – 1930–1940-е гг., где встретились ар деко и соцреализм. Третий – 1960–1970-е гг., когда графика постепенно уступала место фотографии. За этими изменениями стоит непростое переплетение идеологии, внешних влияний и профессиональных традиций. Именно оно и сформировало советскую модную графику как особое явление.

В первой половине XX века зарубежные модные журналы активно работали с декоративными стилями – от ар нуво до ар деко. К 1950–1960-м гг. они стали главным каналом распространения модных тенденций: перенимали принципы швейцарского стиля, его минимализм, модульные сетки и гротескные шрифты. Ближе к концу 1970-х в оформлении всё заметнее проявлялись постмодернистские черты, которые во многом готовили почву для следующих визуальных перемен. Советские модные издания осваивали эти тенденции с опозданием по причине функциональных отличий. Они работали в условиях плановой экономики не как

визуально-коммерческие, а скорее как информационно-технические издания.

Таким образом, главное отличие советских модных журналов от зарубежных состояло в их основе. Западные издания были коммерческими: их выпускали ради прибыли и подстраивали под рынок. Советские работали иначе. Они показывали работу Домов мод и продвигали утверждённые образцы промышленного производства. Это была скорее рекламно-информационная модель, чем бизнес. Такая специфика напрямую влияла на оформление: международные тенденции пропускались через советскую эстетику, но при этом журналы сохраняли своё лицо. В результате сложилось особое явление в истории графического дизайна периодики.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ РАБОТЫ

1. Кирган, Д. А. Формирование индивидуального стиля петербургского Модного дома Lilia Kisselenko / С. М. Ванькович, Д. А. Кирган // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 2022. – Т. 58. – № 4. – С. 78–83.
2. Кирган, Д. А. Становление журнала мод Ленинградского Дома моделей / Д. А. Кирган // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2024. – № 4. – С. 47–53.
3. Кирган, Д. А. Французские журналы мод (1920–1930-е годы). Основные виды и тенденции визуальных концепций / Д. А. Кирган, В. В. Лаптев // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ. – 2025. – № 1. – С. 170–182.
4. Кирган, Д. А. Стилистика дизайна зарубежных журналов мод (1920–1980-е годы): основные этапы / Д. А. Кирган // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. – 2025. – № 2. – С. 58–62.
5. Кирган, Д. А. Журналы мод, издаваемые в Санкт-Петербурге в XVIII–XIX веках / Д. А. Кирган // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2022. – № 1. – С. 157–161.
6. Кирган, Д. А. Отечественная практика цифровой реконструкции исторического

- костюма / Д. А. Кирган // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2023. – № 2. – С. 198–202.
7. Кирган, Д. А. Эволюция логотипа Ленинградского Дома моделей одежды на страницах журнала мод / Д. А. Кирган // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2024. – № 3. – С. 287–292.
8. Кирган, Д. А. Советский частно-кооперативный журнал мод / Д. А. Кирган // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 2024. – Т. 66. – № 2. – С. 116–121.
9. Кирган, Д. А. Журналы мод в советской модной индустрии (1930–1960-е годы) / Д. А. Кирган // Графический дизайн: традиции и инновации : сборник научных трудов международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 3–4 декабря 2024 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2024. – С. 44–53.
10. Кирган, Д. А. Первый советский модный журнал «Ателье» в системе массовых коммуникаций в области моды / Д. А. Кирган // Медиасреда. – 2025. – № 1. – С. 29–34.